

КУЛЬТУРА и мультимедиа

kulturamedia.ru



Журнал о людях и технологиях

Мичуринский драматический театр

БЫТЬ НОВЫМИ —
ЗНАЧИТ БЫТЬ
ВОСТРЕБОВАННЫМИ

Уважаемые коллеги!

Перед вами — новый журнал. Это, пока еще тонкое, периодическое издание посвящено актуальной теме — применению современных мультимедийных технологий в сфере культуры.

Сегодня только на первый взгляд может показаться, что это дело отдаленного будущего. Благодаря государственным программам, с помощью грантовой поддержки уже в наши дни перед культурными учреждениями России открываются широкие возможности.

Наши герои — люди и творческие коллективы, которые живут и работают рядом с нами, своим примером доказывая, что самые смелые художественные мечты, самые амбициозные творческие планы обязательно находят отклик и свое воплощение, а квалифицированные профессиональные команды специалистов всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто делает первые шаги в освоении новых технологий.

Наша первая остановка — в **Мичуринском драматическом театре**. Мы встретились с директором театра, заслуженным работником культуры Российской Федерации **Галиной Николаевной Поповой** и с заведующим электротехническим цехом театра **Русланом Десятовым** и задали им несколько вопросов о том, какой путь они прошли, превратив театр малого города в одну из ярких звезд на театральной карте России.

Расскажите, пожалуйста, о вашем театре, какое место он занимает в культурной палитре города Мичуринска?

Галина Попова. В Мичуринске живет около 90 тысяч человек, мы не так велики. Так сложилось, что наш театр — центр всех культурных событий города. Конечно, статус города как «наукограда» ко многому обязывает. Наш федеральный институт садоводства занимается научной базой по обеспечению здорового питания. Но я считаю, что питание духовное не менее важно. Мичуринский драматический — театр с крепкими традициями,

нам в этом году исполнилось уже 125 лет. Наши основатели в свое время создавали его как «театр разумных развлечений» и, конечно, эти традиции мы чтим и бережем. Но театр должен быть успешен сегодня и наш девиз — «быть всегда новыми и востребованными». И, к счастью, у нас есть хорошая база для серьезной работы: великолепная, по-своему уникальная труппа, много молодежи с хорошим театральным образованием со всей России, в том числе воспитанники московской, Санкт-Петербургской театральных школ. Труппа очень хорошая, стабильная, коллектив дружный.

4 **Руслан Десятов.** Наш театр очень любим зрителем, востребован. Хотя мы и живем в маленьком городе, который не может сравниться с областными центрами по числу потенциальных зрителей, у нас разнообразный репертуар — комедии, драмы, классика. Приходя в театр, зритель в любом случае получает то, за чем идет — эмоции.

Как Мичуринскому театру удается справляться с высокой конкуренцией на рынке культурных развлечений?

Галина Попова. Конечно, потому что мы — единственные и неповторимые! Хотя в городе есть и хорошо развитая клубная

Директор Мичуринского драматического театра Галина Попова



система, есть много других учреждений культуры, но мы — непревзойденные! Зритель любит нас и часто отдает нам предпочтение, потому что мы очень достойно делаем свое дело, делаем его с любовью к зрителю, всегда стремимся удивить новыми, невероятными проектами.

Наш главный режиссер Николай Елесин имеет профессиональное музыкальное образование, поэтому у нас много музыкальных постановок, есть даже пластический спектакль. Ставим мы и современную драматургию. Кроме того, мы много путешествуем, участвуем в многочисленных, в том числе и международных фестивалях — не только участвуем, но и привозим призы! И наши зрители гордятся своим театром.

Конечно, мы находимся под некоторым влиянием области, в областном центре есть свои театры — кукольный, академическая драма, молодежный театр. Но они не составляют нам конкуренции, напротив — к нам приезжают в гости и даже организуют через турагентства визиты зрителей в выходные дни из Тамбова и Липецка, которые находятся не так далеко, всего в 60-70 километрах от нас.

Как вам удалось усовершенствовать свою технологическую базу?

Галина Попова. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» заявлена поддержка театров малых городов России. Мы

приняли участие в этой программе и модернизировали световое, звуковое оборудование, заменили пульты и системы управления.

В этом нам серьезно помогают Санкт-Петербургская фирма «Дока» и компания из Екатеринбурга «Мультимедиа Видеосистемы». Прямо сейчас мы полностью модернизируем камерную сцену — обеспечиваем свет, звук, мультимедийное оборудование для театральных проекций. А до этого при помощи наших уральских друзей приняли участие в государственной программе «Виртуальный концертный зал».

Мы были одними из первых в Тамбовской области, кто внедрил на своей площадке эту систему, позволяющую нашим зрителям в прямой трансляции высокого качества смотреть и слушать концерты классической музыки. Из Екатеринбурга приехали прекрасные специалисты, обладающие, несмотря на молодость, высочайшей квалификацией.

Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо безусловного профессионального подхода — это очень важное качество. Именно поэтому мы продолжаем работать



Заведующий электротехническим цехом театра Руслан Десятов

с ними и сегодня, на оснащении Камерной сцены.

А как ваш театральный зритель отнесся к созданию виртуального концертного зала и новым возможностям, которые открывает эта технология?

Галина Попова. Я не могу сказать, что любителей музыкальной классики среди мичуринцев у нас много. Поэтому к трансляциям концертов мы привлекаем целевую аудиторию — учащихся и воспитанников музыкальных школ. Все концерты бесплатные, и раз в две недели мы собираем полные залы. У нас в городе очень хорошая хореографическая школа, и для них мы организуем трансляции концертов и открытых репетиций Государственного ансамбля народного танца имени Моисеева,

- 6 Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», которые становятся своего рода мастер-классами. Есть и просто любители хореографии, которых мы, конечно, вовлекаем в нашу орбиту.

Может быть, в процессе эксплуатации современного театрального оборудования возникают неожиданные проблемы? Как вам удастся их решить?

Руслан Десятов. Прежде всего надо отметить, что наши коллеги из Екатеринбурга не просто приехали, провели монтаж и коммутацию, подключили оборудование. В процессе работы параллельно шло еще и обучение. Нашим специалистам не просто показали как включать и выключать технику. Мы вместе с коллегами прошли по полному циклу работы оборудования, провели стресс-тесты по всем возможным экстремальным

ситуациям. Поэтому не могу даже рассказать о каких-то проблемах — их просто нет.

Как известно, театр — среда достаточно консервативная. Как труппа воспринимает технологические инновации?

Галина Попова. Конечно, театр всегда существует в своем времени, в своей «зоне актуальности». Мы всегда показываем жизнь как в зеркале — не важно о каком времени на сцене в данный момент идет речь.

Мультимедийные технологии — это интересный и, как мне представляется, перспективный союзник для современного театра. Они открывают перед нами новые способы художественной выразительности — и, конечно, актеры это видят и понимают!

Кроме того, и у зрителя возникает другое эмоциональное восприятие, более современное. Мы гордимся

сегодня тем, что можем похвастаться хорошим светом, хорошим звуком. Если на сцене раньше порой бывала громоздкая сценография, то сейчас мы можем снять часть нагрузки с наших цехов и органично заменить какие-то элементы оформления с помощью средств мультимедиа. И нередко это делает спектакль только лучше. Интеграция современных технологий в пространстве театра рождает новый уровень как эстетики, так и зрительского восприятия. Технологии мультимедиа позволяют по-новому решать технические задачи.

Руслан Десятов. Дело не только в том, что мы показываем нашему зрителю зал Чайковского или спектакль любого театра страны онлайн, мы и сами становимся причастны к этому. Кроме того, мы теперь тоже можем снимать свои спектакли в режиме онлайн, охватывая новые аудитории со всей России.

Галина Попова. Добавлю, что мы используем современные технологии и в производственном процессе. Несколько примеров. У нас проходила встреча с коллективом, на которой мы, как обычно, подводили текущие итоги. И в этот раз наши ребята сделали прекрасный фильм о том, как мы прожили этот год. Мультимедийные технологии помогли сделать по-настоящему творческий отчет.

Еще недавно мы провели неделю «Театр — детям и юношеству». И когда мы подводили итоги, вручали награды, тоже показали красочный

Мультимедийные технологии в театре. Следующий шаг

ВИДЕОМЭППИНГ — трехмерная графика высокого разрешения, виртуальные сценические декорации, способные дополнить или даже полностью заменить физические декорации в пространстве сцены.
Реализовано: «Аида», Мариинский театр.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — зритель смотрит спектакль через специальные 3D-очки, позволяющие увидеть на сцене, помимо реальных актеров, виртуальные объекты, созданные и управляемые при помощи компьютера.

Реализовано: «Август. Графство Осейдж», Театр им. Маяковского

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — при помощи шлема виртуальной реальности зритель оказывается в пространстве спектакля, в котором может не только управлять своим вниманием, но даже и перемещаться внутри виртуального мира.

Реализовано: шоу «Медный всадник», Этнографический музей

MOTION CAPTURE — рядом с реальными актерами играют трехмерные модели, которые создаются при помощи цифрового захвата движений и мимики актеров.
Реализовано: хореограф Владимир Варнава и Университет ИТМО.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕКЦИИ — дополнительная сцена создается за счет проецирования на экран изображений и действий актеров, происходящих в другом пространстве.
Реализовано: «Снежинка», Храм Христа Спасителя.

Виртуальный концертный зал в Мичуринском драматическом театре





Большой зал в Мичуринском драматическом театре

фильм-репортаж о том, как творчески насыщено и интересно проходила эта неделя. Технологии — большая помощь и поддержка производственного процесса.

Может быть, вы поделитесь с нашими читателями вашими соображениями о том, как провинциальному творческому коллективу попасть в крупные федеральные программы поддержки культуры?

Галина Попова. Конечно, финансовая жизнь учреждений культуры в малых городах достаточно сложная. У наших учредителей часто бывает не так много возможностей — по объективным причинам получается только финансировать заработную плату, некоторые хозяйственные расходы, коммунальные платежи... И, конечно, федеральные программы позволяют небольшим театрам ставить новые,

современные постановки и совершенствовать технологическую базу. Мы участвуем в самых разных грантовых конкурсах. Конечно, не всегда побеждаем, но когда нам это удается — получается очень неплохое подспорье в работе. Меня раньше спрашивали — зачем театру виртуальный зал, он же нужен киноконцертным площадкам, филармониям. Но в нашем городе театр — центр культурной жизни, и мы используем открывающиеся возможности не только для трансляций концертов и спектаклей, но и в нашей ежедневной творческой работе, в постановочном процессе.

Что я могу пожелать своим коллегам? Я очень надеюсь, что будут существовать и появляться новые программы поддержки культуры, такие как, например, «Пушкинская карта», запись и трансляции спектаклей по каналу

«Культура». Конечно, надо быть активными, участвовать во всех новых инициативах. Государство сегодня думает о нас.

А какой совет вы бы могли дать техническим специалистам, которые только начинают знакомство с новыми театральными технологиями?

Руслан Десятов. Конечно, освоение мультимедийных технологий — не простой и достаточно комплексный процесс. Я думаю, для начала нужно прежде всего техническим службам вместе с руководством сесть и распланировать «дорожную карту», план работ — от текущего момента до желаемого результата. В этот план должно входить детальное описание существующего оснащения, запросы всех участников творческого процесса. Затем необходимо проработать все возможные

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Грантовая поддержка театров и учреждений культуры

<https://grants.culture.ru/>

Федеральный проект «Культура малой Родины»

<https://proekty.er.ru/node/6605>

Национальный проект «Культура»

<https://culture.gov.ru/about/national-project/>

Президентский фонд культурных инициатив

<https://фондкультурныхинициатив.рф/>

Международная выставка-форум сценического оборудования (20-22.09.2022, ЦВК «Экспоцентр», Москва)

<https://grant.stdrf.ru/project/28>

Камерный зал в Мичуринском драматическом театре



¹⁰ способы реализации этих запросов. Серьезные компании, которые занимаются поставкой и монтажом оборудования, всегда с готовностью отвечают на наши, казалось бы наивные, вопросы и обучают нас, когда это необходимо. Разумеется, важно при этом и стремление к саморазвитию, обучению.

Галина Попова. Руслан совершенно прав — на первом этапе очень важно провести полный аудит имеющихся возможностей, и в дальнейшем выстраивать свои планы развития с учетом стартовых позиций, и, конечно, всех уже сделанных изменений. Могу сказать, что уже сейчас мы видим результат этой последовательной системной работы — например, когда сравниваем наши возможности с возможностями некоторых академических театров больших городов. Мы видим, что у нас они выше!

А вот анализ предложений, которые существуют на рынке технического оснащения театрального процесса, тоже лучше делать со специалистами из этой сферы. Затем, по детально расписанному проекту уже можно двигаться вперед, сопоставляя

его с возможностями каждого конкретного гранта или целевой программы. Наше световое оборудование, к примеру, мы собирали четыре года.

Второй не менее важный момент — воспитание своих специалистов. Руслан пришел к нам молодым юношей, который мало что умел в профессиональном плане. А сегодня его театральный стаж — двенадцать лет. И мы неуклонно заботимся о его дополнительном профессиональном образовании.

Сейчас Руслан уже во второй раз участвует в национальном чемпионате творческих компетенций, а в прошлом году он был на 12-м месте из более чем четырех тысяч участников!

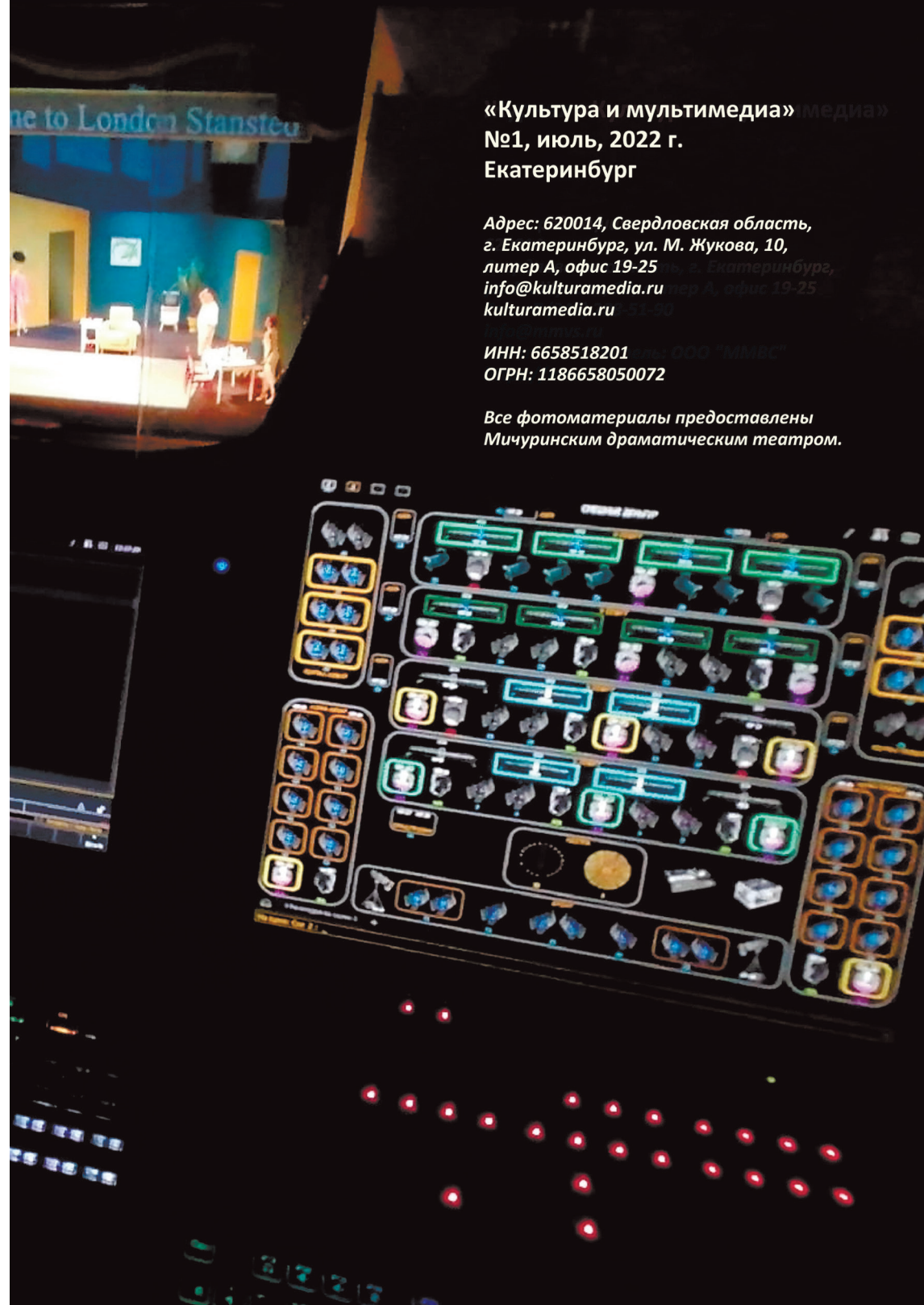
Возможности для обучения технических специалистов дает и Союз театральных деятелей России, и многие столичные театры, предоставляя места практикантам для овладения новыми навыками.

Важно не останавливаться в развитии, оставаясь всегда не только творчески, но и технологически актуальным. Именно таким и должен быть, на наш взгляд, современный театр!

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!

Мы будем рады получить от вас обратную связь и, самое главное, ваши замечания и пожелания, касающиеся предстоящих выпусков. Расскажите, какую информацию о применении мультимедийных технологий в культуре вы хотели бы получить, а мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

И, конечно, найдём для вас новых интересных, творческих героев и новые, вдохновляющие проекты.



«Культура и мультимедиа»
№1, июль, 2022 г.
Екатеринбург

Адрес: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. М. Жукова, 10,
литер А, офис 19-25
info@kulturamedia.ru
kulturamedia.ru

ИНН: 6658518201
ОГРН: 1186658050072

Все фотоматериалы предоставлены
Мичуринским драматическим театром.

