

30 ноября

Уже завтра стартует зимний интенсив проекта «Театральное ПТУ» — Реальный практикум!

Уже завтра технический маг и театральный волшебник Райнхард Биксель — возможно, самый известный в мире технический директор — начинает практические занятия с завпостами из театров России.

Как собрать и заставить вертеться Вселенную под названием «Спектакль Боба Уилсона»?

Узнаем это и многое другое с 1 по 7 декабря «На Страстном» в проекте «Театральное ПТУ». Такого в Москве еще точно не было!

Райнхард Биксель

С 1985 является техническим директором Роберта Уилсона, в частности на выпусках и гастрольях спектаклей «Гражданские войны» и «Лес» Роберта Уилсона и Дэвида Берна, «Сонеты Шекспира», «Последняя лента Крэппа» (моноспектакль Роберта Уилсона), «Старуха» (дуэт Михаила Барышникова и Уиллема Дефо), «Письмо человеку» (моноспектакль Михаила Барышникова). В 2003-2005 годах работал над выпуском спектакля Питера Брука «Счастливые дни». В 2008-2011 годах был техническим директором Питера Брука на международных гастрольях спектакля «WarumWarum».

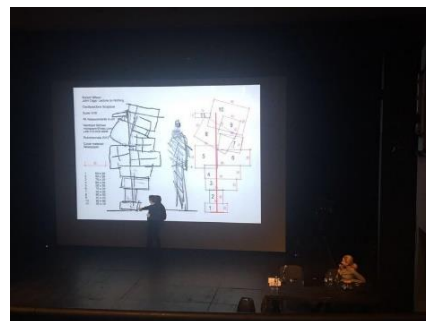
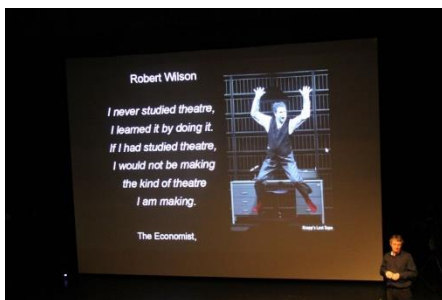
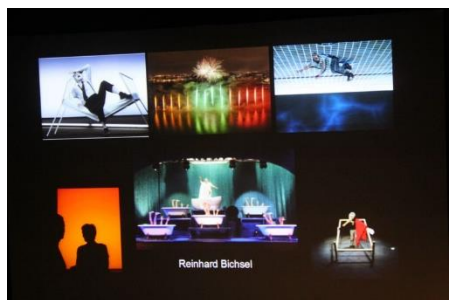
1 декабря

«Реальный практикум» стартовал! Завпосты со всей России знакомятся друг с другом и с Райнхардом Бикселем — техническим директором Роберта Уилсона — и начинают работу!

Сегодня говорим о способах решения сценографических и технических задач уровня сложности «спектакль Роберта Уилсона» в работе над новыми постановками и на гастрольях международного уровня.

Проекты Райнхарда, в числе которых уникальный опыт 30-летней работы с Уилсоном, спектакли Питера Брука, компания по организации шоу для Олимпийских игр, немецкие кабаре и многое-многое другое, в его собственном представлении!

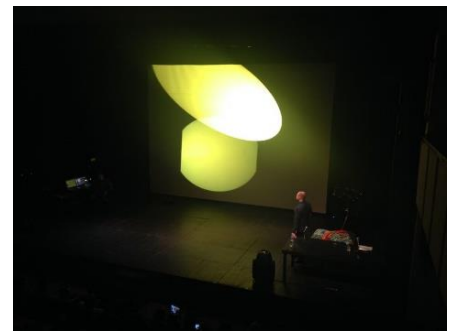

А география проекта снова впечатляет! Наши участники:

1. Девятков Виктор, зам. заведующего ХПЧ, Театр Наций, Москва
2. Ключкова Мария, инженер – программист цеха постановочного освещения, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича Данченко, Москва
3. Осипов Иван, заведующий осветительным цехом, Томский областной театр юного зрителя
4. Бондарев Денис, осветитель 8 разряда, Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева
5. Сагайдак Лев, зам. директора по ХПЧ, Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Барнаул
6. Новоселов Денис, художник по свету, «Коляда — театр», Екатеринбург
7. Ярославцева Екатерина, заведующая ХПЧ, Хабаровский театр юного зрителя и Хабаровский театр кукол
8. Албул Дмитрий, заведующий осветительного цеха, Санкт – Петербургский театр «Мастерская»
9. Михальчев Алексей, художник – постановщик, Волгоградский музыкальный театр
10. Бусаргин Александр, художник по свету, Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского
11. Буланихин Иван, техник по свету, Государственный Академический театр Республики Крым, Симферополь
12. Шальнева Людмила, осветитель, Липецкий драматический театр
13. Черников Максим, художник по свету, Государственный Академический театр Республики Крым, Симферополь
14. Швецов Иван, заведующий электрическим цехом, Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской
15. Орехова Марина, зав. пост и заведующая осветительным цехом, Донской театр драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской, Новочеркасск
16. Боряева Елена, художник по свету, Мичуринский драматический театр
17. Нечаев Сергей, начальник электроосветительного цеха, Красноярский государственный театр оперы и балета

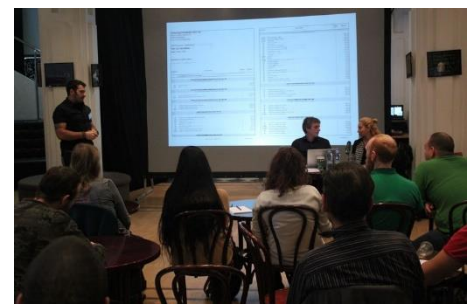
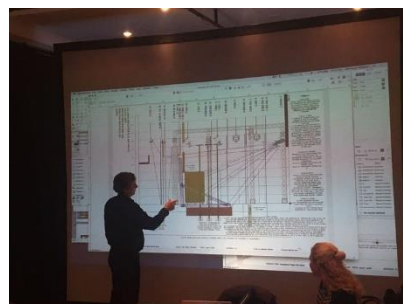
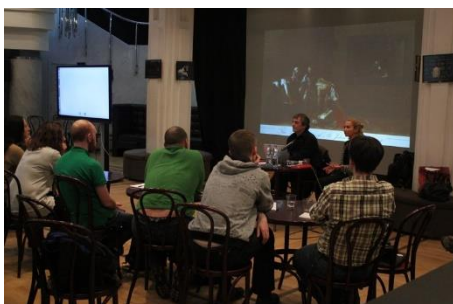

Завершаем первый насыщенный учебный день наглядным мастер-классом Евгения Виноградова, художника по свету театра «ЛЕНКОМ»! Сегодня светодиоды начинают и выигрывают, на примере приборов компаний ETC и ImLight — в их арсенале семицветное смешивание, разнообразные режимы и эффекты и другие преимущества!

2 декабря

Начался второй день «Реального практикума»! Райнхард Биксель о нюансах разработки сценографических решений, о тонкостях подбора светового и видеооборудования под конкретные художественные задачи, о свете на картинах Караваджо, о процессе подготовки и осуществления международной перевозки декораций на гастроли — а также о том, как живет и функционирует один из крупнейших образовательных и творческих центров в театральном мире — Watermill Center!

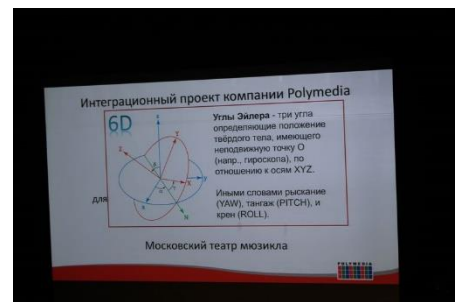
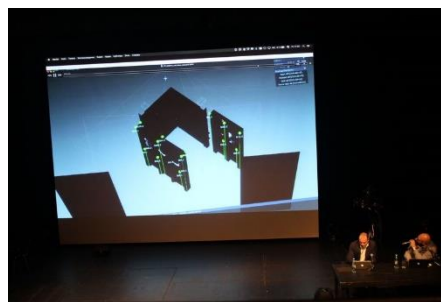

А вот и первые отзывы участников проекта! Алексей Михальчёв, художник-постановщик Волгоградского музыкального театра [о первых днях интенсивного обучения](#). И [Александр Бусаргин](#), художник по свету из Иркутского музыкального театра.

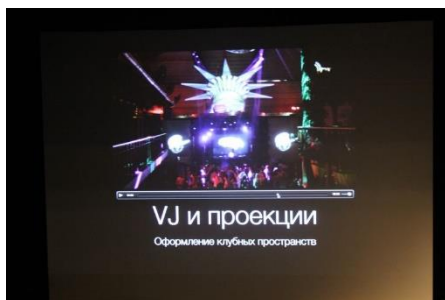
От адаптации световой схемы и подбора оборудования плавно переходим к различным возможностям использования проекции и ее взаимодействию со светом, звуком, сценографией и актерами. Райнхард Биксель рассказывает, как добиться нужного эффекта на разных поверхностях, нужной температуры цвета, какой калькулятор помогает в выборе проектора и оптики и как создать неординарные интерактивные визуальные эффекты при наличии камеры, проектора и правильным образом настроенного софта.

Как разработать и осуществить видеомэппинг на движущихся декорациях? В чем преимущество четырехламповых проекторов? Почему галогеновые лампы световых приборов «конфликтуют» с инфракрасными камерами, считывающими информацию с датчиков движения? Секреты театрального видеомэппинга сегодня раскрывали Оганес Мартиросян-Рояк и Андрей Соломин из Polymedia ! (А также показали, как это все работает в рок-опере «Преступление и наказание»)

Специалисты из компании SILA SVETA — Дмитрий Напольнов и Мурсал Мамедов — продолжают тему видеопроекции многочисленными примерами того, как обычная и интерактивная проекция, голограммы и спецэффекты работают порой в совершенно неожиданных пространствах и органично вписываются в перформативное шоу.

3 декабря

Первая половина сегодняшнего учебного дня посвящена нормам безопасности в театре! Каждый завпост рано или поздно сталкивается со спецэффектами, подвесными декорациями и акробатическими трюками, и вопрос страховки становится еще более актуальным, чем при работе в обычном режиме. Сегодня на «Реальном практикуме» Райнхард Биксель рассматривает не только меры предосторожности при работе на площадке, различное страховочное оборудование и лицензии, которые должны использоваться ежедневно, но и сложные случаи, сопряженные с задействованием в спектакле или шоу пиротехники, дыма и других эффектов, требующих тщательной подготовки, безупречного исполнения и подробной предварительно составленной документации.

Трехдневный интенсив с техническим директором Роберта Уилсона в «Театральном ПТУ» завершен. Впереди у Райнхарда Париж, где уже заждались Михаил Барышников и Роберт Уилсон — в ближайшее время во французской столице они покажут спектакль о легендарном Нижинском — «Письмо к человеку».

Уникальный опыт — это самые скромные слова, чтобы описать тот объем знаний, опыта и умений, которыми крупнейший мировой театральный технический директор поделился с российскими завпостами. Райнхард оставил свои контакты и призвал коллег учить язык и быть на связи по всем рабочим вопросам. Технические специалисты со всего мира на одной волне — это ли не главное достижение нашего проекта?

Нам кажется, о таком коллеге, как технический директор Роберта Уилсона, можно только мечтать! Мы благодарим Райнхарда за большую честь, оказанную нашему молодому, но круто развивающемуся проекту, и надеемся на скорую встречу. «Театральное ПТУ. Реальный практикум» продолжается! Уже завтра встречаем художника по свету Роберта Уилсона Эй Джея Вайсбарда.

До позднего вечера Евгений Ганзбург — заслуженный работник культуры РФ, член Российской Ассоциации художников по свету, в чьем арсенале спектакли самых разнообразных жанров и масштабов — делился опытом оснащения театров световой аппаратурой, от размещения прожекторов до выбора фильтров, и давал советы по работе над постановкой, от разработки световой концепции до проведения спектакля!

4 декабря

«Театральное ПТУ. Реальный практикум» продолжает цикл практикумов с технической командой Боба Уилсона. На смену Райнхарду Бикселю пришёл Эй Джей Вайсбард — художник по свету, правая рука Боба Уилсона, маг софитов и чародей «световых голов», тот, кто благодаря неповторимой световой партитуре делает спектакли Уилсона шедеврами не только театра, но живописи!

Начинаем с первостепенных задач художника по свету в масштабных спектаклях и влиянии жанра спектакля на световую концепцию и процесс работы на площадке.

Нам ужасно приятно, что помимо региональных участников практикум «Театрального ПТУ с командой Боба Уилсона» посещают именитые столичные профессионалы. Например, заслуженный работник культуры РФ, художник по свету Евгений Ганзбург, который буквально вчера давал у нас мастер-класс! Наша площадка становится местом профессиональных переговоров о будущих проектах.

Размышлениями об интенсивном практикуме в «Театральном ПТУ» [делится официальный участник проекта](#) — Мария Клочкова, инженер – программист цеха постановочного освещения, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича Данченко.

5 декабря

Второй день интенсивного практикума с художником по свету Боба Уилсона Эй Джейем Вайсбардом начался с проверки домашнего задания. Анализируем подготовленные участниками макеты, ассоциируем свет с музыкой — «Реальный практикум» продолжается!

Два интенсивных дня практикума в «Театральном ПТУ» с великим и могучим Маэстро света Эй Джейем Вайсбардом пролетели незаметно.

Спасибо команде Боба Уилсона — таких высококлассных профессионалов Москва давно не принимала в гости. Технические специалисты из региональных театров, мягко говоря, в шоке ☺

А вот [что думает о нас и о вас сам Эй Джей](#).

А завершился продуктивный день презентациями участников проекта о своих театрах и постановках, над которыми работали! Александр Бусаргин из Иркутского областного музыкального театра, Денис Бондарев из Новосибирской драмы, Дмитрий Албул из Мастерской п/р Григория Козлова, Виктор Девятков из Театра Наций и Денис Новоселов из Коляда-театра рассказали об успехах, поделились трудностями и получили советы от коллег.

6 декабря

Участники пробуют себя в 3D-конструировании! Валерий Фирсов, художник театра и телевидения, и Максим Железняков, главный художник Калужского драматического театра, рассказывают и показывают возможности программы Sketch Up, позволяющей создать подробную трехмерную модель своего театра в нужном масштабе.

А теперь подробно о том, как сценография взаимодействует с новыми медиа! Художник Галя Солодовникова и видеохудожники Ян Калнберзин и Евгений Афонин о видеомэппинге в театре — как замэппить все, что угодно, даже костюмы, и что такое «Pepper ghost» ;).

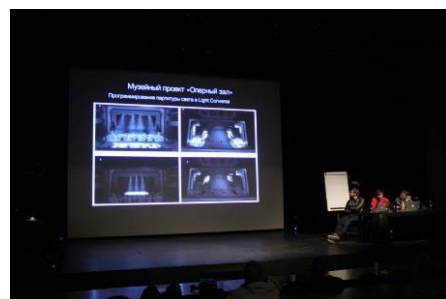
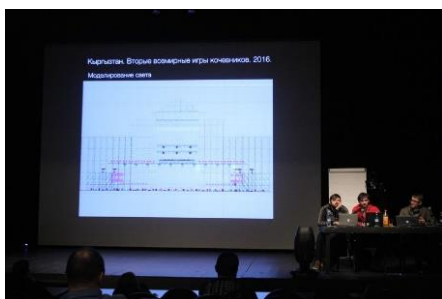
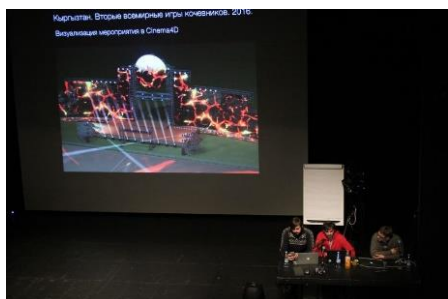

Андрей Манкос, директор по развитию бизнеса BARCO, крупнейшего производителя видеопроекторов — об особенностях ламповых и безламповых проекторов.

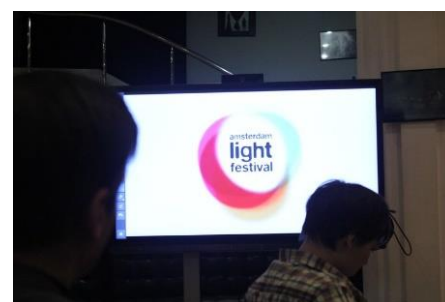
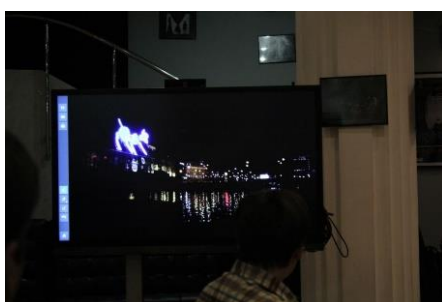
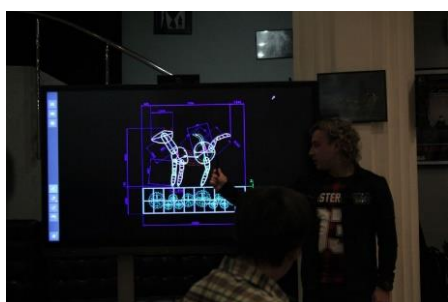
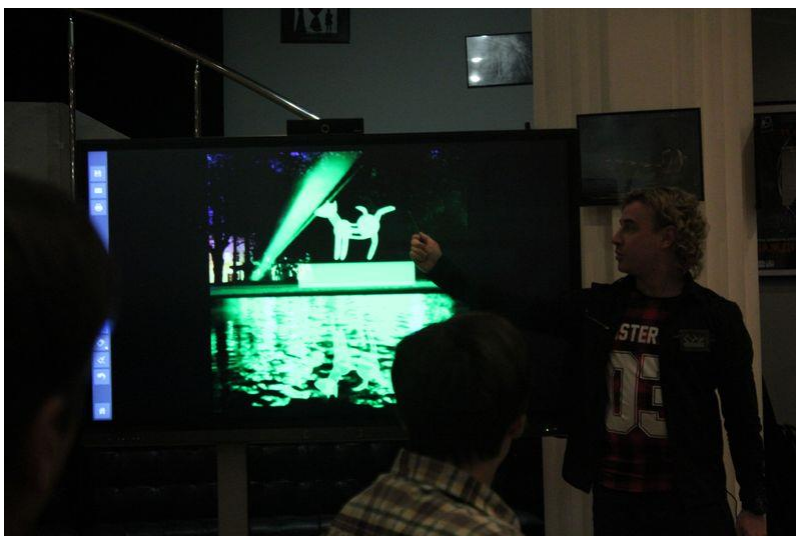

7 декабря

Посвятили целый день разбору способов визуализации и синхронизации шоу. Специалисты из Шоу консалтинг показывают примеры собственных проектов и проводят практический мастер-класс для тех, кто хотел бы создать нечто подобное. Перевод данных из Sketch Up и Vectorworks в Lightconverse и проектирование светового шоу в 3D прямо на компьютере, передача аудио и видеосигнала, синхронизация по тайм-коду и демонстрация результата в реальном времени — все, что вы хотели знать, но боялись спросить!

Заведующий постановочной частью Театрального центра СТД РФ «На Страстном» Максим Чепиль принял участие в AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL со световой инсталляцией в виде светящейся двигающейся собаки, отражающийся в канале! Гордимся Максом!

ВМЕСТО ИТОГОВ

Спектакль – это плод работы не только актера, режиссёра и драматурга. Для поддержания высокого качества художественной составляющей театра необходимо поддерживать в подобающей форме не только непосредственных участников творческого действия, но и других специалистов театра, об этом скажет любой уважающий себя руководитель. До недавнего времени площадки для погружения представителей технических профессий в театральную действительность не существовало в российском театральном пространстве. Оптимальным решением вопроса образования завпостов, технических директоров, художников по свету и других работников данного цеха стало создание интенсивной школы повышения квалификации под названием «Театральное ПТУ». Это уникальная площадка для обмена опытом между профессионалами своего дела. Проект придуман и впервые реализован Союзом театральных деятелей РФ и Театральным центром СТД РФ «На Страстном» в июне 2016 года.

«Мы хотели представить лучших мастеров, лучших представителей своего дела, чтобы дать понять каждому ученику – нет ничего невозможного!» — говорит автор проекта, Директор Театрального центра Михаил Пушкин.

Главными педагогами зимней сессии 2016 года стали представители легендарной команды всемирно известного режиссёра Роберта Уилсона – Эй Джей Вайсбард и Райнхард Биксель. Недельное обучение в школе прошли люди с различным опытом, базовым образованием и разными специальностями. На конкурсной основе для бесплатного обучения были приглашены завпосты, художники по свету и другие технические специалисты из театров Новосибирска, Екатеринбурга, Волгограда, Томска, Иркутска, Хабаровска, Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы.

Несколько часов назад прошла торжественная церемония вручения дипломов учащимся «Реального практикума» в тесном кругу участников программы и команды Театрального центра «На Страстном». Слегка уставшие от интенсивного семидневного практикума студенты в один голос говорили, что проект стал для них профессиональным «взрывом мозга», выражали необходимость продолжения «ПТУ» и его развития, делились идеями, например, каких людей мечтали бы услышать в следующих программах проекта. Студенты благодарили за обозначенную школой высокую профессиональную планку, за идеалы, к которым хотелось бы стремиться, за вдохновение и энергетический заряд.

«У нас были случаи, когда участникам школы после прохождения у нас практикума повышали зарплаты, дай Бог, чтобы руководство ваших театров отреагировало на вашу учебу здесь также, — пошутил Михаил Пушкин, — Главное, что я могу сказать в заключение, так это то, что проект будет жить, совершенствоваться и развиваться. Встретимся летом на «Театральном ПТУ»!

