Примечания:

1. Мелани Сван, североамериканский ученый по научно-техническим стратегиям (Melanie Swan). Разделение применения технологии блокчейн на три этапа, а именно — blockchain 1.0: валюта, blockchain 2.0: контракт, blockchain 3.0: справедливое применение, выходящее за рамки валюты, экономики и рынка.

2. *Цай Сяосянь, Дэн Яо, Чжан Лян, Ши Гюхен, Чэн Вэньли, Лю Чжицян, Лунъюй, Ли Чао.* Аллергия. Принцип блокчейн и его основные технологии [J]. Журнал «Компьютер», 2021, 44 (1): С. 84–131.

3. *Юргенева А.Л.* Проблема уникальности в художественной фотографии: от пикториализма до NFT-искусства // Наука телевидения. — 2022. — № 18 (2). — С. 13–38.

4. *Ходова М.Т., Дзюбанова В.В.* Технологии NFT как способ защиты прав интеллектуальной собственности // Юридическая наука. — 2022. — № 8. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-nft-kak-sposob-zaschity-prav-intellektualnoy-sobstvennosti (дата обращения: 16.11.2022).

5. Квадратные рифмы. Цифровая коллекция востребована, ли она, форсаж или ложный огонь? — URL: https: // finance.sina.com.cn/tech/2022-05-19/doc-imcwipik0656434.shtml (дата обращения: 05.05.2023).

ЦЗЯН МО

Аспирант РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: jiangmo@bk.ru

Ю.В. НАЗАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

JIANG MO

Postgraduate student of the Russian State University A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: jiangmo@bk.ru

Y.V. NAZAROV

Doctor of Arts, Professor, Professor of Environmental Design Department of the Russian State University A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_323_330

ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ. ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ

TRANSFORMATIVE THINKING. DESIGN OF THE MODERN THEATER STAGE

Современный театр на основе традиционной театральной сценографии активно внедряет инновации в различные пространственные формы с помощью новых технологий, нарушая статичный режим спектакля и преобразуя классические формы сценического дизайна. Динамичные визуальные эффекты расширяют дизайнерское содержание театрального представления и создают необыкновенный, запоминающийся праздник для зрителей.

Based on traditional theatrical scenography, the modern theatre is actively innovating in various spatial forms with the help of new technologies, breaking the static mode of the performance and transforming the classical forms of stage design. Dynamic visual effects expand the design content of the theatrical performance and create an extraordinary, memorable feast for the audience.

Ключевые слова: современный театр, театральное пространство, сценический дизайн, визуальные эффекты, инновационные технологии.
Keywords: modern theater, theater space, scenic design, visual effects, innovative technologies.

Благодаря непрерывному развитию науки и техники, сценическое видение становится все более разнообразным, а инновационная форма выражения и методы сценографии в современном театре приобретают все более дизайнерскую форму, заставляя художников постоянно размышлять и исследовать данную область визуального искусства. В результате нынешней трансформации жанр оформления сцены приобрел беспрецедентные возможности для своего развития. В последние годы, благодаря широкому использованию новых технологий, формирующих театральный дизайн, сценическое пространство становится более разнообразным и многомерным.

Отражение и трансформация современных концепций сценического дизайна

Сценический дизайн является одним из основных компонентов театрального представления, он оказывает непосредственное влияние на презентационный эффект спектакля и содействует искусству оформления сцены, поэтому в процессе разработки театральных мизансцен художникам, в первую очередь, следует отталкиваться от новаторских концепций сценического дизайна и стремиться в полной мере отобразить в сценографии дух времени и гуманистические ценности. Проектировщики должны придерживаться принципа сценического дизайна, подразумевающего «раскрепощать сознание, идти в ногу со временем, стремиться к инновациям» для удовлетворения эстетических потребностей и культурных устремлений современной публики, способствующим дальнейшим инновациям в театральном искусстве [1].

В своей творческой работе сценические дизайнеры должны проявлять оригинальность, демонстрировать свое индивидуальное видение, смело ломать стереотипы, избавляться от устаревших художественных концепций, постоянно стремиться к новшествам, в соответствии с духом времени и эстетическими запросами публики, а также изобретательно внедрять инновации и развивать дизайнерское мышление, обеспечивающие успех сценических представлений.

Также сценические дизайнеры должны сознательно тренировать и развивать свои мыслительные способности, применять разнообразные методы для повышения уровня проектной культуры и совершенствования своих профессиональных достижений, усиливать интеграцию физической и интеллектуальной активности, внедрять инновации и оптимизировать элементы оформления сцены, с творческим азартом посвящать себя сценическому дизайну.

Несомненно, художники-проектировщики должны уделять внимание постоянному обновлению и совершенствованию индивидуальных концепций сценического дизайна и постепенно переходить от количественных изменений к качественным, совершать дальнейшие творческие прорывы в сценическом дизайне, наследуя традиционные художественные походы [2].

Инновационная форма сценического дизайна в современном театральном пространстве

В последние годы, с появлением и применением новых концепций, современных медиа, инновационных материалов и технологий, сценическое пространство использует широкий спектр актуальных методов художественного выражения, эффективно представляя театральное искусство, тем самым способствуя развитию древнего жанра. Дизайн театральной сцены также становится все более важным аспектом сценических представлений: инновации в области материалов и технических средств придали дизайну сценического пространства новый, привлекательный оттенок.

Прежде всего, это мультимедийные изображения, использующие мощные технические возможности для сокращения дистанции между временем и пространством. Они используют технологию виртуализации для достижения интеграции актеров и мизансцен, создающую у зрителей ощущение чередования реальности и фантазии, как, например, в танце «Десять тысяч скачущих лошадей» (рис. 1). Скорость извержения

Рис. 1. Танец «Десять тысяч скачущих лошадей»

Рис. 2. Кадр с виртуальной сценой из документального сериала «Национальные сокровища»

пламени на фоновом изображении возрастает в такт музыке, а в финале танца из центра экрана как бы вырываются скачущие огненные кони, при этом зрителям кажется, что они находятся внутри реальной ситуации и прямо на них галопом несутся десятки тысяч лошадей, создавая шокирующее визуальное впечатление.

Мультимедийное изображение — это всеобъемлющее сочетание акустики, освещения и видеопроекции с интерактивным погружением, голографическим изображением и другими эмоциональными характеристиками, обеспечивающими «эффект присутствия» зрителей. Например, документальный сериал Центрального телевидения Китая «Национальные сокровища» (1), использующий голографические изображения на кольцевом экране (рис. 2), на ледяном экране (2), на наземном экране и в виде других мультимедийных проекций. Здесь разработчики шоу используют комбинацию из девяти экранов из льда для проецирования на них виртуальных персонажей, сливающихся с виртуальными сценами, а также для демонстрации реальных актеров, сливающихся с виртуальными сценами; в результате зрители получают возможность проникнуть в «прошлую и настоящую жизнь» загадочных древних кладов. Эксперты стараются больше не объяснять это явление односторонне, а стремятся показать феномен национальных сокровищ через межвременную и пространственную интерпретацию по схеме: «культурная ценность – историческая ценность – художественная ценность» [4], что способствует глубокому погружению зрителей в сказочный мир кладов.

Использование технологий VR и AR при проектировании изобразительного фона театральной сцены способно визуально расширить сценическое пространство и усилить художественный эффект мизансцены. Гибкое использование аудиовизуальных трюков, в сочетании с театральными приемами и с учетом индивидуальных потребностей людей, может создать запоминающееся, неповторимое зрелище. В процессе телетрансляции также можно использовать 3D-технологию, чтобы зрители, сидящие перед монитором, наслаждались незабываемыми визуальными эффектами. Сегодня, благодаря технологии Dolby Atmos, можно достичь максимального «эффекта присутствия».

Для достижения еще большего визуального сценического эффекта дизайнеры постепенно отказываются от использования деревянных панелей и рулонных синтетических материалов для изготовления декораций: внимание специалистов привлекли такие современные материалы, как алюминий, специальное стекло, акрил и т. п., создающие многоуровневый обзор и многомерное сценическое пространство.

Металл одновременно является изменчивым и стабильным, плотным и податливым, что позволяет не только изготавливать из него каркас с более сложной структурой, но и осуществлять локальную гибкую трансформацию, полностью соответствующую замыслу режиссера и потребностям актеров в представлении и значительно повышающую коэффициент использования сценического пространства. Это уникальное свойство металла может создать незабываемую сценическую атмосферу и способствовать глубокому раскрытию темы представления [3].

В июне 2012 года оформление оперы «Троя» [5], разработанное молодым британским сценическим дизайнером Эс Девлин для поставки Королевского театра Ковент-Гарден, завоевало любовь зрителей своим запоминающимся решением сцены. Эс Девлин отказалась от традиционных деревянных декораций и использовала для организации сцены металлические конструкции, что добавило определенную жестокость батальным эпизодам (рис. 3). В частности, знаменитый «Троянский конь» был спроектирован как панк-инсталляция из металла с добавлением таких современных художественных элементов (рис. 4), как шестеренки, что сделало данный сценический объект мобильным и устрашающим.

Различные типы стекла — матовое, плоское и рельефное, в сочетании со сценическим освещением, создают необычный эффект отражения, в результате чего создается незабываемое, яркое ощущение

прозрачности мизансцены. Сценографы могут использовать свойства стекла для создания наводящих на размышления или размытых (по Гауссу) сценических эпизодов, передающих зрителям очарование и темперамент спектакля. Швейцарский архитектор и театральный художник Адольф Аппиа однажды сказал: «При проектировании сцены мы должны сосредоточиться на создании ощущения, что вы находитесь в лесу, а не на создании иллюзорного леса» [7].

Надувные воздушные подушки, натяжные пленки и другие полимерные материалы обладают такими физическими характеристиками, как высокая пластичность и легкий вес, что обеспечивает разнообразные художественные решения и способствует реализации творческих идей сценографов. Дизайнеры используют приемы склеивания, вырезания, вибрации, надувания и другие методы изменения конкретной формы полимерных материалов для их адаптации к изменению сцены и развитию сюжета. Конструктивность и гибкость полимеров выходят далеко за рамки возможностей традиционных материалов. Например, в сценическом представлении «Алиса в стране страха»[6], поставленном в Югославском драматическом театре (Белград, Сербия) в 2022 году, сценический дизайнер Нумен использовал

Рис. 3. Металлическая сцена к опере «Троя»
Рис. 4. Металлический «Троянский конь» в опере «Троя»
Рис. 5. Сцена из спектакля «Алиса в стране страха»

десятки больших надувных пластиковых мешков для изменения структуры представления: сценическое пространство постоянно менялось, в соответствии с сюжетом, достоверно передавая зрителям магический эффект пьесы.

Инновационное мышление и перспективы современного сценического дизайна

Дизайн современного сценического пространства продолжает развиваться, что находит свое воплощение в творчестве, в технологиях, в оформлении сцены и во взаимодействии художника-постановщика со зрителями. Финальный сценический образ непредсказуем, поэтому любые аспекты театральной постановки используются все более интенсивно, что повышает требования к научно-техническим инновациям. Технологии в значительной степени формируют мышление дизайнера и его видение сценического пространства, тем самым способствуя развитию сценографии. Это вселяет надежду, что в будущем театральный дизайн достигнет всесторонней интеграции науки, техники и искусства.

Современный научно-технический прогресс привел человеческое сообщество к мультикультурному сосуществованию, в результате сегодня творческая концепция дизайна представляет разнообразные и многомерные проектно-художественные идеи. Столкновение, интеграция и проникновение различных категорий и форм искусства, сценических эффектов, визуальных элементов и театральных стилистик совместно создают и представляют персонализированные художественные особенности спектаклей. В результате углубление и продвижение цифровых мультимедийных технологий, персонализация театрального пространства и обострение стилистических характеристик театральных постановок становятся все более очевидными.

С ростом значения интернациональной межкультурной коммуникации сценические дизайнеры должны получать более полное представление о концепции, теме и форме постановки пьесы, о региональных особенностях и культурных традициях зрительской аудитории, а также об эстетических потребностях людей, поэтому команда дизайнеров постоянно расширяет свою географию, становится все более международной. А это означает, что оформление сценического пространства современного театра вступило в эпоху межкультурной интеграции и транснационального сотрудничества.

Примечания:

1. «Национальные сокровища» — на сайте телеканала CGTN-русский. — URL: https://russian.cgtn.com/documentary/gjbz (дата обращения: 30.03.2023).

2. Ледяной экран, также известный как светодиодный прозрачный экран; корпус экрана близок к прозрачному, в основном, устанавливается за стеклом, максимальная прозрачность может достигать 95% (Патент № CN106205399A).

Список литературы:

1. *Bi Qiliang*. Stage design, science and technology development [J] // Performing arts equipment and technology. — 2004 (01): p. 68–69.

2. *Tony Davis*. Stage design [M]. Translated by Zhang Kangmei et al. — Beijing: China Drama Publishing House, 2005.

3. *Yao Yinya*. Exploration of the diversity of modern stage art forms [J] // Art education research. — 2013 (07): p. 107–108.

4. ICOMOS China. Principles for the Conservation of Heritage Sites in China. — Beijing: Cultural Relics Press. — 2015: p. 35.

Электронные ресурсы:

5. Опера «Троя» в Королевском театре Ковент-Гарден. URL: https://esdevlin.com/work/les-troyens (Дата обращения: 12.02.2023).

6. Спектакль «Алиса в стране страха» в Югославском драматическом театре. URL: http://www.numen.eu/scenography/alice-in-fearland/ (Дата обращения: 20.03.2023).

7. Адольф Аппиа и зарождение современной сцены. URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/498640345 (Дата обращения: 20.03.2023).

НЮ СЮЭБЯО

Соискатель РГХПУ им. С.Г. Строганова, художник-мультипликатор, КНР

e-mail: 330507761@qq.com

NIU XUEBIAO

Researcher, applicant student of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts. Animator, China

e-mail: 330507761@qq.com

МАРШАЛЛ МАКЛЮЭН И КИТАЙСКИЙ АНИМАТОГРАФ В ЭРУ «ХОЛОДНЫХ» МЕДИА

MARSHALL MCLUHAN AND CHINESE ANIMATOGRAPH IN THE ERA OF «COLD» MEDIA

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_331_339

Статья посвящена рассмотрению культурологической сущности китайских анимационных фильмов как вида киноискусства и средства массовой коммуникации. Автор анализирует китайскую анимацию, используя медиатеорию Маршалла Маклюэна как методологический инструмент. Показано, что китайский аниматограф представляет собой особенно актуальный объект изучения, поскольку является «холодным» медиа, способным вовлекать и интегрировать большие массы людей, транслируя ценности и особенности китайского менталитета, оказавшегося наиболее продуктивными в условиях современного информационного общества.

The article deals with the culturological essence of Chinese animated films as a type of cinema and mass communication medium. The author examines Chinese animation using Marshall McLuhan's media theory as a methodological tool. It is shown that the Chinese animation is a particularly relevant object of study, because it is a «cold» media capable to involve and integrate large masses of people, and because it translates the values and features of the Chinese mental-