

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

*Работа представлена кафедрой искусствоведения
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Т. Е. Шехтер*

Статья посвящена вопросам использования компьютерных технологий в интересах развития теории и практики современного театрального постановочного процесса и содержит сведения о результатах внедрения в постановочный процесс комплекса аппаратных и программных средств, позволяющих существенно повысить качество театральной постановки при одновременном снижении временных и материальных ресурсов.

Ключевые слова: *современный театр.*

T. Astaf'yeva

IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS AT MODERN THEATRE

The article covers certain questions about computer technologies used in modern theatrical performances in the aspect of their development in theory and practice. The article contains information on how to adopt a system of hardware and software facilities to the production process, which essentially improves a theatrical performance's quality and simultaneously reduces time and material resources.

Key words: *modern theatre.*

Появление компьютеров дало в руки постановщику театрального спектакля важный инструмент для создания спектакля, позволило по-новому взглянуть на идею множественности миров, которая неоднократно высказывалась многими и на каждом этапе развития цивилизации по-разному. Технология виртуальных миров позволяет все больше задействовать возможности человека, его во-

ображения и психики, его сенсорики и моторики для достижения полезных практических результатов работы в различных направлениях науки, техники и искусства [4, с. 3].

Технология виртуальных миров – это гибридная технология, которая в настоящее время может опираться как на возможности человека, так и на возможности информационной и компьютерной техники, которые непрерывно

возрастают. Одна из основных потребностей человека, которую должна удовлетворять электронная рабочая среда в форме виртуального мира, – естественность существования, работы и обучения в ней, т. е. эта среда должна дать возможность человеку смотреть, слушать, двигаться, выполнять рабочие операции, приобретать опыт, обсуждать, объяснять, проявлять эмоции – взаимодействовать с ней естественным и привычным способом. Суть развития современного театра заключается в возможности расширения рамок реальности с помощью информационных технологий.

На основе анализа опыта использования виртуальных технологий в ведущих отраслях науки и промышленности, представляющих особый государственный интерес, можно сделать вывод о перспективе вскрытия дополнительных резервов умственной деятельности, пользующейся подсказками разработанных моделей, обеспечивающих «допонимание», необходимое для принятия управленческих решений в ряде других социально значимых отраслей [6, с. 12]. Первые виртуальные миры в области искусства отводили зрителю созерцательную роль. И сейчас, когда мы приходим в театр или кино, мы погружаемся в специально организованный виртуальный мир. Интерактивные виртуальные миры предполагают гораздо большее погружение в образы, чем пассивное смотрение кинофильмов. Именно искусство является одним из важнейших источников новых идей для информатики. При постановке театральных спектаклей «мир вещей», т. е. материальная часть спектакля, может развиваться по пути дополнений, создаваемых виртуальной реальностью, что позволяет прогнозировать в ближайшее время создание электронных декораций и интерактивных изображений участников сценического действия (массовки).

Одним из важных направлений весьма значительной умозрительной деятельности человечества является использование и развитие культурного наследия, и в частности театральная деятельность.

Социально-экономические реформы, повернувшие Россию на путь рыночного развития, изменившие практически всю террито-

риально-отраслевую систему нашей страны, затронули и театральную жизнь. Новейшие технологии и средства коммуникаций изменили эмоциональное и культурное восприятие зрительской аудитории и предлагают традиционному театру новые перспективы развития. Театральный процесс, сценография постоянно трансформируются для более полноценного донесения искусства, идей и образов до зрителя. Требуемая «Необычность» и «Уникальность» новых форм театральных постановок сегодня может состояться благодаря использованию информационного обеспечения, новых технических средств и технологий. Важно отметить роль появления новых театральных специальностей, соответствующих специфике современного творческого и производственного процессов (арт-директор, программный директор, менеджер проекта, специалисты PR, связи с общественностью, специалисты телекоммуникаций). Источниками совершенствования театральной деятельности является использование и развитие:

- творческого процесса постановщиков театральных спектаклей в части сценографии;
- разработок и реализации предложений по улучшению взаимодействия участников постановочного коллектива на основе совместного использования информационных технологий;
- перспективных методов сетевого планирования и управления;
- моделирования, проектирования, изготовления материальной части художественного оформления спектакля и репетиционного процесса;
- аппаратного компьютерного комплекса (АРМ художник-постановщик);
- необходимого программного обеспечения;
- предложений по комплексному использованию информационного обеспечения, в том числе при переподготовке специалистов театрального дела.

В настоящее время постановка театральных спектаклей требует создания дорогостоящей материальной части, производства декораций, костюмов, светообеспечения. Достижения в области виртуальных технологий позво-

ляют не только разрабатывать оптимальные варианты элементов материальной части спектакля перед ее заказом на изготовление в производственных цехах, но и моделировать варианты художественного оформления и репетиционного процесса, что особо важно для достижения художественной целостности спектакля, его качества, необходимой степени воздействия на зрительскую аудиторию. Это позволяет в современном театре совершенствовать взаимодействие как между участниками постановочного процесса и театра, так и между театральным действием и зрителем.

Использование достигнутых результатов в практике работы театров и учебных занятий в образовательных учреждениях Министерства культуры РФ, их распространение и тиражирование позволяет подготовить театральных специалистов в области информационных технологий.

Современные потребности театральной деятельности: развитие академической, традиционной науки о театральном творчестве и ее информационное обеспечение – должны быть неразрывно взаимосвязаны, что может быть достигнуто только при комплексном анализе и использовании результатов исследований для решения единой проблемы – совершенствования качества спектаклей, особенно в условиях повышенной конкурентоспособности.

Для практической реализации виртуальных технологий в театре появилась потребность в оснащении рабочих мест режиссера и художника-постановщика соответствующим инструментарием – новыми средствами информационного и технического обеспечения, позволяющими моделировать различные репетиционные ситуации постановочного процесса и проектирования элементов материальной части спектакля.

Решение этой проблемы потребовало создания специализированного программного продукта и использования современных компьютерных средств.

В развитии театральной деятельности в ближайшей перспективе важное место должны занимать теория и практика автоматизации планирования и управления спектаклями с помощью моделирования театрального

процесса (творческой и материальной части спектакля), в том числе на основе виртуальных технологий.

Качество постановочного процесса во многом зависит от учета его особенностей на стадии проектирования и управления художественным оформлением материальной части спектакля. Использование перспективных методов сетевого планирования и управления является важным источником совершенствования театральной деятельности.

В течение последних десятилетий сформировалась новая научная дисциплина – управление проектами (project management) – раздел теории управления социально-экономическими системами, изучающий методы, формы, средства наиболее эффективного и рационального управления изменениями, происходящими в той или иной области исследования.

Развитие постановочного процесса в театрах прошлого столетия сдерживалось почти полным отсутствием на тот период средств вычислительной техники (СВТ), программного продукта и технологии обработки данных. Замедленное использование средств вычислительной техники в театральном деле было связано с недостатком специалистов, умеющих эффективно пользоваться и трансформировать в театральный процесс имеющийся программный продукт. Проблема дефицита СВТ усугублялась недостаточным финансированием, а иногда и недопониманием значимости использования современного технико-технологического инструментария.

Теперь современное театральное искусство получает возможность дополнить формы театральной деятельности новыми средствами достижения художественной целостности спектакля. Важным фактором развития театральной деятельности является обеспечение устойчивого финансирования развития культуры и искусства на современном этапе, что становится одной из актуальных проблем театров России, так как постановочные коллективы вынуждены в значительной мере работать в условиях самофинансирования. Так и в театральном проекте – если заложены фактические потребности в планируемых ресурсах, а также способы решения возможных

проблем, работа, связанная с управлением проектом, завершается успешно.

В диссертационной работе автора, посвященной совершенствованию постановочного процесса в современном театре, выделены основные направления, определяющие эффективность работы по совершенствованию театрального процесса:

- модели сетевого планирования;
- управление театральными проектами.

Модели и методы сетевого планирования определяют рациональную или оптимальную последовательность выполнения работ при заданных технологических, бюджетных и других ограничениях. Эта последовательность позволяет применить теорию менеджмента, представляющую систематизированный набор положений о наиболее эффективном управлении организацией (театром), носящих обобщающий, эмпирический и интуитивный характер. Они широко используются для управления реальными проектами и рекомендуются к использованию в области планирования и управления постановкой музыкальных спектаклей. Такого рода модели получили всеобщее признание, легли в основу многочисленных прикладных программ для персональных компьютеров.

Основная задача применения методик управления театральными проектами – обеспечение высокой эффективности планирования и контроля, исполнения театрального проекта, повышение качества спектакля и извлечение максимальной прибыли от его проката.

Для планирования и контроля за ходом выполнения работ по художественному оформлению спектакля можно использовать информационно-технологическую модель (ИТМ), содержащую стандартизированное описание порядка и условий решения задач управления проектом [8, с. 8–56].

Сводная модель управления проектом позволяет проанализировать выполнение всех целевых функций управления и построить классификатор типовых работ по исполнителям. Он представляет практически должностную инструкцию исполнителя, по которой удобно работать специалисту и которая легко контролируется руководством.

Образцом системы информационного обеспечения театрального процесса явилась информационная система библиотечного фонда РФ, разработанная кафедрой экологии Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Этой системой на протяжении ряда лет успешно пользуются библиотеки таких известных организаций Министерства культуры РФ, как Государственный академический Мариинский театр, СПб Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, СПб Дом актера и многие вузы Санкт-Петербурга.

Практика эксплуатации автоматизированной библиотечной системы показывает возможность использования идеологии ее построения, структуры, технических средств обработки данных для нужд театра [1].

При проектировании информационной системы, обеспечивающей совершенствование театральной деятельности, практический интерес предоставляет возможность создания и поддержания базы данных, способной оперативно ответить на вопросы, характеризующие в хронологическом порядке географию постановки спектаклей, состав постановщиков и исполнителей главных ролей, характеристики декораций, костюмов, грима, применяемого технического оборудования, инвентаря, средств светообеспечения и др. [4, с. 3–8, 13, 14].

Определенный интерес могут представить возможности информационной системы для управления экономической и финансовой деятельностью театра [7, с. 15–17]. Наличие таких данных может быть использовано при необходимости для решения вопросов целесообразности повторного использования сохранившейся в театрах материальной части спектаклей (подбор) на условиях «проката», что важно при работе в условиях дефицита временных и материальных ресурсов. Современные мощные серверы позволяют записывать и хранить в памяти отдельные запрашиваемые фрагменты видеозаписей из спектаклей, в том числе копии технической документации, технических рисунков и эскизов к спектаклям. С этой целью автором разработан АРМ художника-постановщика, использующий

вышеуказанные технические и программные средства, применительно к художественному оформлению конкретных спектаклей, *на базе хорошо зарекомендовавшей себя идеологии разработки системы автоматизации библиотечных фондов.*

Сетевая информационная система «художник-постановщик», созданная на базе ИР-БИС64, обеспечивает доступ к электронным каталогам, полнотекстовым базам данных и мировым информационно-образовательным ресурсам. Современные методы управления театральными проектами в настоящее время завоевали признание многочисленных инвесторов.

Изучение и практическое использование новых технологий поставило перед художником-постановщиком задачу обобщения и широкого использования накопленного опыта в театральном процессе [9, с. 76, 77]. Выполненные автором исследования показали новые возможности моделировать и оперативно выполнять корректировки, касающиеся производства любых элементов на этапах театрального процесса.

Внедрение результатов этой работы в учебный процесс и практику создания новых спектаклей является актуальной задачей [2]. Как показал анализ методических материалов и практика работы художника-постановщика в учебном театре, эта проблема, и особенно направление оптимального использования ограниченных ресурсов в этой области, изучена недостаточно. Результаты выполненных автором исследований позволят повысить качество сценографии и совершенствовать процесс постановки спектаклей в учебном театре, для чего необходимо:

- сформировать теоретико-методологические аспекты работы художника-постановщика театрального спектакля на современном уровне знаний;
- выявить проблемы художественной постановки спектаклей в современном театре и сформулировать пути их решения;
- исследовать специфические особенности информационного обеспечения постановки спектакля и его места в общем театральном процессе;

- предложить организацию работ по постановочному театральному процессу в соответствии с его формой, содержанием и внутренней взаимосвязью с использованием инвентаря, предоставляемого информационным обеспечением;

- определить тенденции дальнейшего развития работ по художественному оформлению спектаклей с использованием средств информационных технологий;

- определить границы сфер деятельности, относящихся к творческому и производственному процессам.

В работе художника-постановщика особое место занимает использование новых компьютерных технологий для создания вариантов макета театральных декораций. Используемые компьютерные программы, компьютерные сети, оснащенные специализированным трехмерным принтером, превращает цифровую модель эскиза декорации в «осязаемый макет, выполненный с необыкновенной, до мельчайших деталей точностью».

С применением Electric Image художник-постановщик может эффективно сотрудничать с художником по свету в постановке света и выборе типов осветительной аппаратуры. При подборе любого элемента освещения спектакля программа предоставляет исчерпывающую информацию о технических данных, адреса производителей, что значительно облегчает и сокращает процесс как в творческом, так и в практическом плане. Так как в программе предусмотрена возможность загрузки новыми данными, она может служить важным источником информации о последних достижениях в этой актуальной области искусствоведения. Эта программа также дает возможность наглядно демонстрировать различные светофильтры в «виртуальном макете», используя регистры (каталоги) наиболее известных производителей светофильтров. С поставщиком можно связаться через Интернет и оформить заказ. Основным достижением компьютера как средства коммуникации в театральном деле является то, что весь мир стал доступным, приблизился «на расстояние вытянутой руки». Художнику-постановщику уже не надо с папкой эскизов или макетами ездить по теат-

рам, чтобы показать свою работу. Это можно сделать, по электронной почте. Таким образом, связь художника-постановщика с театром с помощью компьютера позволила совершенствовать театральный постановочный процесс. Компьютер стал неотъемлемой частью административной и организационной работы театра. Информационное обеспечение создает возможность осуществлять оперативную связь участников постановочного коллектива и театральных производственных мастерских. Наличие информационного обеспечения дает театру возможность привлекать к работе над спектаклем художника, который занят другой постановкой, в другом городе, другой стране, сэкономить на дорожных и других расходах, связанных с вызовом художника, специалистов других театральных профессий на периоды производства спектаклей. Художник-постановщик может создавать сценографию, весь театральный проект, в том числе виртуальный макет, в компьютере и посылать информацию в театр в цифровом формате по электронной почте. Таким образом, можно констатировать, что значительный объем работ по художественному оформлению спектакля должен пройти технологический процесс, позволяющий существенно сократить время и средства для выбора лучшего варианта оформления спектакля, представляемого художественному совету театра.

Исследование возможностей, предоставляемых информационными технологиями, проводилось на основе личного опыта автора, практически применяющего подходящие программы и их комбинации в качестве необходимого инструментария для создания объектов сценографии. Компьютерная графика и моделирование использовались в процессе многолетней работы над постановками музыкальных спектаклей в театре оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. При этом подтвердилась необходимость создания базы данных спектаклей, обеспечивающей ведение и перенастройку параметров всех составляющих постановочного процесса.

Дальнейшее развитие информационного обеспечения постановочного процесса должно

быть направлено на создание и поддержание в актуальном состоянии локальных информационных баз данных театров, а затем и Всероссийской театральной базы данных, позволяющей оперативно, в том числе на договорной основе, получать сведения, характеризующие в полном объеме каждый театральный спектакль. Решение этой задачи позволит осуществить возможность активного обмена знаниями теории и практики театрального наследия. Опыт создания современных форм театральных спектаклей, фестивалей, конкурсов и других зрелищных мероприятий подтверждает важность профессионального пользования собственным информационным обеспечением. Необходимо также создание в Интернете «Единого информационного пространства театральной жизни». Однако получение справочных данных сопряжено с юридическими трудностями защиты авторской информации.

Перспектива дальнейшего совершенствования театральной деятельности должна опираться на повышение квалификации молодых специалистов. На основе вышеизложенных предложений могут быть даны рекомендации по подготовке и переподготовке специалистов, владеющих смежными профессиями в области театральной деятельности, обеспеченной собственными информационными технологиями. Целесообразность подробного рассмотрения полноценного объема работ по постановочной части спектакля, использующего современные средства информационно-технического обеспечения, позволяет сформировать выполненное исследование в качестве учебного пособия.

Сущность этого предложения сводится к внедрению в театральный процесс возможностей, предоставляемых современными средствами виртуальных технологий и информационного обеспечения, в том числе моделированию проектирования и изготовления материальной части спектакля, репетиционного процесса.

В целом выполненные исследования и их практическая реализация в практике постановки театральных спектаклей позволили автору повысить их качество, сократить сро-

ки и стоимость производства материальной части.

Работа над формированием основных положений современной философии развития театральной деятельности на основе новейших

достижений информатики имеет обнадеживающую перспективу, так как позволяет поднять научно-организационную и творческую базу театральной деятельности на более высокий уровень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ампелова Е.* Не Word-ом единым... // Сцена. 2004. № 4.
2. *Астафьева Т. В., Мягков В. И.* О создании информационной базы дистанционного обучения процессам постановки театральных спектаклей: материалы Международного форума «Информационно-коммуникационные технологии – важнейший фактор формирования общества знаний». СПб., 2008.
3. *Игнатьев М. Б., Никитин А. А., Никитин А. В., Решетникова Н. Н.* Архитектура виртуальных миров. СПб., 2005.
4. Информационные технологии в театре // Сцена. 2004. № 4.
5. *Левшина Е.* Компьютер в театре – вчера, сегодня, завтра // Сцена. 2004. № 4. С. 4–5.
6. *Мягков В. И.* Крупный город. Автоматизация управления развитием. М.: Экономика, 1990.
7. *Овчинникова И.* Театр и цифровая революция // Сцена. 2004. № 4.
8. *Сундстрем Л. Г., Орлов Ю. М.* Сетевое планирование в театре (планирование работы над новой постановкой). Л.: Искусство, 1972.
9. Третий интернет-фестиваль «Театральная паутина» // Справочник руководителя учр. культ. М., 2006. Вып 12. С. 76–77.
10. *Штернин С.* Информационное обеспечение театрального процесса // Сцена. 2004. № 4.

REFERENCES

1. *Ampelova E.* Ne Word-om edinyim... // Stsena. 2004. N 4.
2. *Astaf'yeva T. V., Myagkov V. I.* O sozdanii informatsionnoy bazy distant-sionnogo obucheniya protsessam postanovki teatral'nykh spektakley: materialy Mezhdunarodnogo foruma «Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii – vazhneyshiy faktor formirovaniya obshchestva znaniy». SPb., 2008.
3. *Ignat'yev M. B., Nikitin A. A., Nikitin A. V., Reshetnikova N. N.* Arkhitek-tura virtual'nykh mirov. SPb., 2005.
4. Informatsionnye tekhnologii v teatre // Stsena. 2004. N 4.
5. *Levshina E.* Komp'yuter v teatre – vchera, segodnya, zavtra // Stsena. 2004. N 4. S. 4–5.
6. *Myagkov V. I.* Krupny gorod. Avtomatizatsiya upravleniya razvitiyem. M.: Ekonomika, 1990.
7. *Ovchinnikova I.* Teatr i tsifrovaya revolyutsiya // Stsena. 2004. N 4.
8. *Sundstrem L. G., Orlov Yu. M.* Setevoye planirovaniye v teatre (planiro-vaniye raboty nad novoy postanovkoy). L.: Iskusstvo, 1972.
9. Tretiy internet-festival' «Teatral'naya pautina» // Spravochnik rukovodite-lya uchr. kul't. M., 2006. Vyp. 12. S. 76–77.
10. *Shternin S.* Informatsionnoye obespecheniye teatral'nogo protsessa // Stsena. 2004. N 4.