

> Рис. 2. Арт-объект
«Бутылка с посланием из
прошлого»

Театрализация и реновации городских территорий / Theatricalization and renovation of urban territories

текст

Наталья Дембич
Мария Зырина
Алина Фаткуллина /
text
Natalia Dembich
Maria Zyrina
Alina Fatkullina

1. Введение

В условиях скачкообразного развития коммуникационных систем и все нарастающей межкультурной интеграции большое внимание уделяется визуальному контексту городской среды [1; 2]. В качестве важнейших характеристик современного дизайна выступают, во-первых, универсальный утилитаризм и функциональность; во-вторых, мощное психоэмоциональное и предметно-чувственное воздействие на человека. Социальные технологии все больше влияют на творческий поиск дизайнеров [3; 4]. Шоу-дизайн и применение постановочных и драматургических принципов и приемов в проектной деятельности становится актуальным.

Скотт Маккуайр в книге «Медийный город» [5] отмечает, что включение медиасредств в городскую среду повышает технические возможности организации пространства, «картографирует» город и таким образом делает его доступным для восприятия, познания и действий. Медиасредства могут стирать временные границы, создавая эффекты машины времени, погружения в специфичную среду театральных декораций. Все это придает большую зрелищность и оказывает мощное влияние на чувства и эмоции людей, позволяет создавать новые формы общественного взаимодействия, способствующие выработке таких свойств, как коллективное участие и непредсказуемое сотрудничество, которые приобретают все большее значение в социальной жизни [5].

2. Материалы и методы

Соединение разных геометрических абстракций, трансформация традиционных архитектурных форм и их адаптация к новым целям, рациональность демократичных градостроительных принципов, соединение массовости с функционализмом в проектировании городского пространства создают многослойную структуру современного города. Введение принципа «эмоциональной театрализации» городской среды расширяет возможности проектировщика и смягчает монотонность функционализма.

По Н. Н. Евреину [6], театрализация жизни объясняет природу человека. Его концепция строится на том, что все события жизни человека можно представить

Средства психоэмоционального воздействия искусства имеют практическое применение в сфере дизайна среды. Использование средств сценического искусства для решения задач проектных разработок реновации городских промышленных территорий является перспективным. Введение принципа «эмоциональной театрализации» городской среды расширяет возможности проектировщика в создании эмоционально благоприятной среды обитания и использования этого художественного приема для целей реновации. Ключевые слова: дизайн; архитектура; реновация городских промышленных зон; театрализация городской среды; современное искусство, арт-объект, малая архитектурная форма. /

The means of psycho-emotional impact of art have practical application in the field of spacial design. The use of methods and means of dramatic arts for the purposes of project development of renovation of urban industrial territories is promising. The introduction of the principle of "emotional theatricalization" of the urban environment expands the designer's capabilities in creating an emotionally favorable living environment.

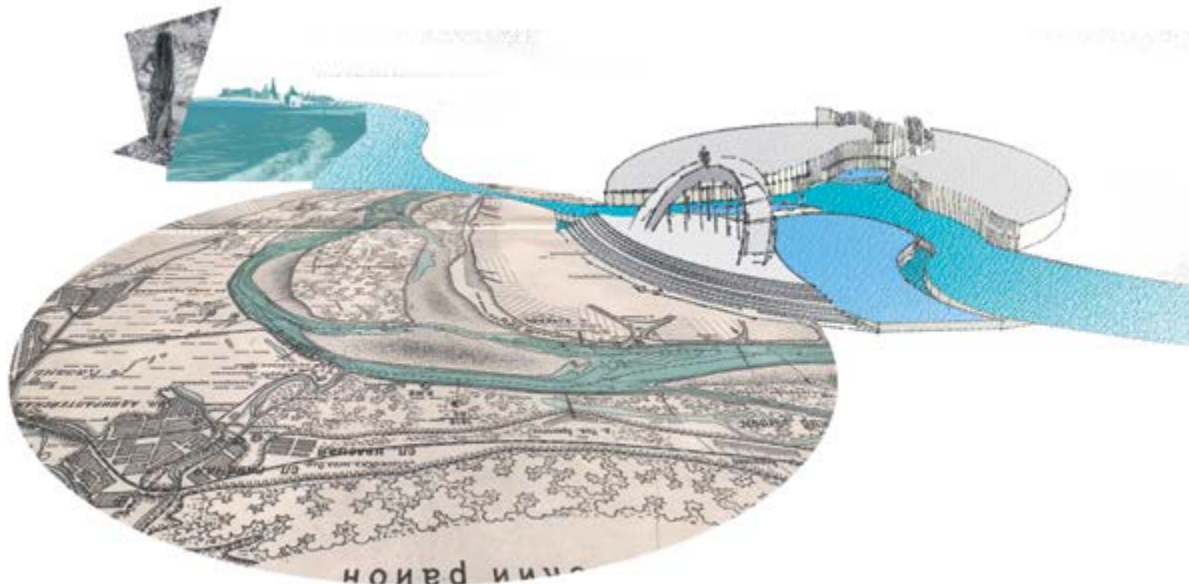
Keywords: design; architecture; theatricalization of the urban environment; territory renovation; emotional theatricalization; contemporary art; art object; small architectural form.

как действия театрального характера. Исследователи современной культуры [7; 8; 9; 10] отмечают разные обстоятельства появления театральности и выделяют два ее типа. Театральность как условность, искусственность, игра – и театральность как атрибутивность, то есть использование знаковых объектов: занавес, сцена, декорации, сценический свет и другие. Прием театральности в контексте данного исследования трактуется как метод моделирования городской пространственной среды. Поэтому театральность будем рассматривать как свойство объектов, привносимых в среду, придающих пространству характер театральной условности, создающих атмосферу, устанавливающих художественные связи между объектами и характеристиками естественной среды на основе специфики приемов сценического искусства.

Искусство по своей природе театрально, в нем присутствует условность; искусство часто одно выдает за другое. Проектирование, компоновка – неперенные атрибуты театрального и дизайнерского творчества.

Постановочный и драматургический принцип театрализации заключается в том, что зритель становится участником или чувствует себя участником действия. Для этого художник должен создать действительность, близкую по духу человеческой природе. Театрализация обуславливает творческий поиск новых форм. Сценический реализм – театрально-условный реализм, основой которого является творческая фантазия, трансформирующая историческую и современную действительность под эстетические цели.

Театрализация предполагает тщательную подготовку композиции мизансцен, костюмов, предметной среды, выразительности поз актеров. Возникновение профессии режиссера в конце XIX века связано с разной трактовкой драматургического материала и сценического пространства за счет компоновки разных смысловых единиц и визуальных форм. К началу XX века произошло накопление форм и технологий в самых разных сферах жизни. Появилась возможность выбора и свободной творческой компоновки визуальных объектов, что дало о себе знать в разных областях. Так, в кино «эффект Кулешова» – появление нового смысла при монтаже в кино от сопоставления двух кадров, поставленных рядом

< Рис. 1. Театр волжской акватории. Общий вид

(Л. Кулешов, С. Эйзенштейн). Оформление интерьеров в особняках Ф. О. Шехтеля предполагает соединение разных исторических стилей. В XX веке именно в театре родился конструктивизм: живописную декорацию заменили конструкции, которые изменили сценическое пространство и придали игре актеров дополнительное пространство выразительности.

Театральность эволюционирует, как и все в жизни. К концу XX века отчетливой становится тенденция к дроблению целостного восприятия мира человеком; в XXI веке эта тенденция усилилась. Внешний мир становится виртуальным, лишенным привычных культурных образов; предметы изменяются буквально «на глазах». Усилия дизайнеров направлены на упорядочение внешнего мира – мира вещей. Введение принципа театрализации в проектное искусство дизайнера помогает решить эти задачи.

В. Т. Шимко [11] выделяет четыре вида театрализации в городской среде.

- Театрализация образа среды: яркость, динамичность обживающих средовое пространство процессов.

- Театрализация образа жизни: развитие специфических форм торговли, развитие визуальных коммуникативных пространств.

- Специальные театрализованные мероприятия: карнавалы, митинги, шествия.

- Театрализованные представления с участием зрителей: театр на открытом воздухе в архитектурной среде со специальными техническими средствами и пространством для зрителей.

Театрализация образа среды как проектный прием была принята для разработки концептуальных решений в студенческих проектах реконструкции и благоустройства набережной в Казани.

3. Результаты

Ежегодный международный студенческий воркшоп «International Building Challenge» пятый год проводится для учащихся различных уровней обучения и разных специальностей – дизайнеров, архитекторов, градостроителей, озеленителей, девелоперов. Были сформированы четыре команды, в которые вошли учащиеся из разных

образовательных учреждений России. На конкурсной основе каждая команда разработала свой вариант концепции реорганизации и реновации территории старого грузового порта г. Казани на Волге в районе Старо-Татарской Слободы. Взаимодействие членов команд проходило дистанционно на платформах Zoom, MS Team, Webinar. Уважаемое жюри, среди участников которого были представители учебных заведений и проектных организаций из Австралии, Ирландии, Москвы и Казани, отметило, что команда-победитель решила главную задачу. Они посчитали удачной разработку концепции развития территории как единого градостроительного комплекса с яркой образной идентификацией и общим сценарием эмоциональной театрализации городской среды средствами дизайна под общим девизом «По волне моей памяти...». В процессе работы был выполнен предпроектный анализ, составлен градостроительный SWOT-анализ территории, сформулирована идея, дизайн концепция среды и основные проектные принципы театрализации средового пространства, составлен визуальный сценарий в виде коллажей и мудбордов. В основу сценария были заложены драматические события и явления, происходившие на этой территории в отдаленной и близкой истории. Главный театр событий и активности в г. Казани с глубокой древности связан с акваторией Волги. Информация о колоссальных изменениях ландшафтно-водного узла была заложена в качестве идеи масштабного арт-объекта (рис. 1), который визуально рассказывает об изменении ландшафта волжских акваторий, начиная с древних времен и до наших дней. По представлению авторов, медиаресурсы позволяют создать кинетический театр на одной из главных площадей набережной.

Главная связующая роль отводится теме волжской волны, которая накатывает на песок, создает профиль ландшафта акватории, выбрасывает на берег «сюрпризы» в виде артефактов, доставая их со дна реки.

Это может быть раковина, символ биологической истории от самого истока жизни; арт-объект – «бутылка с посланием из прошлого» (рис. 2), символизирующая затопленный 55 лет назад старый стекольный завод, продукция которого пользовалась спросом на всей территории России.

> Рис. 3. Капсульный медиа-театр «Зарождение волжско-камского биоценоза»

> Рис. 4. Арт-объект «Эволюция фауны Волги»

При разработке концептуального предложения организации средового пространства набережной были использованы выразительные средства, изначально применяемые в театральном искусстве – семиотическая наполненность, имитация движения, нарочитая декоративность, панорамные виды, ракурсные точки, фронтальная композиция, театральные свет, условное игровое пространство, отдельные театральные конструкции, интегрированные в реальное пространство (рисунки 3; 4; 5).

4. Дискуссия

Осуществление такого проекта реновации набережной с учетом интересов жителей, туристов, государственных структур и бизнеса поможет превратить пространственный ансамбль набережной в место эмоционально-театрализованной городской жизни, объединяющей всех людей. Средства дизайна и приемы театральности стали главными ключевыми элементами при организации зон набережной. Проектировщиками была сделана ставка на дизайн как современное искусство. В современных малых архитектурных формах и объектах арт-дизайна, формирующих пространственный ансамбль набережной, отражаются легенды, исторические события, составляющие «дух места». Эти объекты могут составить единый средовой комплекс и превосходно декорируют пешеходный променад вдоль берега. Созданное пространство может быть использовано для театрализованных праздников и фестивалей, где жители города могут получить разнообразные эмоциональные впечатления и участвовать в театрализованных праздниках на фоне единого ансамбля природы береговой полосы и объектов средового дизайна, раскрывающих образный контекст истории и культуры проживающего здесь народа.

Материалы проекта «Чего хочет Москва» Института «Стрелка» и Московского урбанистического форума содержат статистические и аналитические исследования мнений и пожеланий жителей относительно того, как улучшить городское пространство. При этом в систематизации запросов были сформированы тематические блоки, связанные с основными потребностями и интересами горожан [12].

Тематический блок «Культура» объединил идеи о сохранении исторического, культурного наследия, необходимости создания новых площадок для коммуникаций людей. Предложения проектировщиков посвящены искусству в городе: арт-объектам, фотовыставкам, новым памятникам – словом, всему, что может сделать городскую среду разнообразнее, привлекательнее и интереснее [13]. Наиболее явно и наглядно смыслы архитектуры проявлены в эстетических критериях, которые служат основой для определения понятия красоты [14].

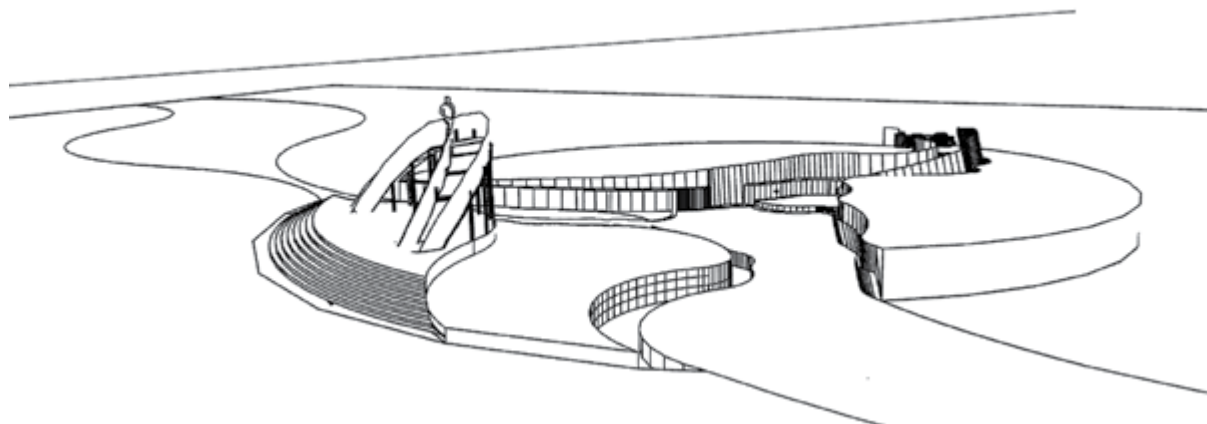
Сегодня искусства в городе не хватает, и жители хотят, чтобы современное искусство стало органичной частью города с элементами интерактивности и вовлечения людей. Историческая среда, привлекательная для познавательных прогулок, требует достойного оформления. Ключевым различием между архитектором прошлого и будущего становится демократия, идущая на смену аристократии. Архитектор демократического общества предлагает народу архитектуру, которая должна сделать его если не счастливым, то довольным [15].

5. Заключение

Анализ и истолкование термина «эмоциональная театрализация» применительно к дизайн-проектированию городской среды позволило рассмотреть малоисследованные стороны проектного мышления дизайнера. На конкретных проектах показана логика проектной работы на основе соединения проектных, философских и социологических концепций и направлений. Выявлены возможности совершенствования профессиональной культуры и развития творческих способностей дизайнера.

Литература

1. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма. – Санкт-Петербург : Летей, 2002. – 347 с.
2. Федоров, В. В., Коваль, И. М. Мифосимволизм архитектуры. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с.
3. Зырина, М. А., Дембич, Н. Д., Грязева, И. В., Казакова, Н. Ю. Визуальное восприятие городской среды в контексте современного костюма // Вестник славянских культур. – 2020. – Т. 55. – № 1. – С. 287–302

< Рис. 5. Объемно-пространственная организация театра волжской акватории. Эскиз

4. Кузнецова, Е. И. Социальные технологии – основа дизайнерского творчества. – Москва, 2016. – URL: cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-tehnologii-osnova-dizaynerskogo-tvorchestva/viwer (дата обращения: 09.07.20)
5. Маккуайр, С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство [пер. с англ. М. Коробочкин]. – Москва : Strelka Press, 2014. – 392 с.
6. Евреинов, Н. Н. Театр как таковой. – Москва : Негоциант, 2003. – 192 с.
7. Трапезникова, Е. В. Театральные приемы моделирования пространства в анимационном фильме. – URL: cyberleninka.ru/article/n/teatralnyye-priemy-modelirovaniya-prostranstva-v-animatsionnom-filme/viewer/ (дата обращения: 31.08.20)
8. Смагина, С. А. Театрализация кинематографии. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х – 1980-х гг.) : монография. – Москва : ВГИК, 2014. – 135 с.
9. Гальцова, Е. Д. Театральность в системе французского сюрреализма : дис. ... докт. филол. наук : 10.01.03 / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. – Москва, 2008. – 300 с.
10. Купцова, О. Н. Очерки русской театральной культуры: Из лекций, прочитанных на факультете дополнительного образования. – Москва : Изд-во ВГИК, 2014. – 100 с.
11. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. – Москва : «Архитектор–С». – 2006. – 384 с.
12. Чего хочет Москва: Атлас идей. – Москва : Strelka Press, 2014. – 476 с.
13. Дембич, Н. Д., Фаткуллина, А. А. Вопросы реорганизации и идентификации прибрежных территорий промышленной эпохи на примере района Вилла Олимпика г. Барселона 1992 г. // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 12. – С. 225–229
14. Лидин, К. Круговорот логоса в природе. Конверсия как циклическая смена смыслов // Проект Байкал. – 2018. – № 55 – С. 24–28
15. Раппапорт, А. Архитектура и профессия // Проект Байкал. – 2018. – № 55. – С. 138

References

Chego khochet Moskva: Atlas idei [What Moscow wants: an atlas of ideas] (2014). Moscow: Strelka Press.

Dembich, N. D., & Fatkulina, A. A. (2019). Issues of reorganization and identification of coastal areas of the industrial era on the example of Villa Olympica, Barcelona 1992. *Innovations and investments*, 12, 225–229.

- Evreinov, N. N. (2003). *Teatr kak takovoi* [Theater as such]. Moscow: Negotsiant.
- Fedorov, V. V., & Koval, I. M. (2006). *Mifosimvolizm arkhitektury* [Myth-symbolism of architecture]. Moscow: KomKniga.
- Galtsova, E. D. (2008). *Teatralnost v sisteme frantsuzskogo surrealizma* [Theatricality in the French surrealism system]. Thesis. Moscow.
- Kuptsova, O. N. (2014). *Ocherki russkoi teatralnoi kultury: iz leksii, pročitannykh na fakultete dopolnitelnogo obrazovaniya* [Essays on Russian theatre culture. Excerpt from lectures given on the faculty of further education]. Moscow: VGIK.
- Kuznetsova, E. I. (2016). *Sotsialnye tekhnologii-osnova dizaynerskogo tvorchestva* [Social technology is the foundation of design creativity]. Moscow. cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-tehnologii-osnova-dizaynerskogo-tvorchestva/viwer (date of access: 09.07.20)
- Lidin, K. (2018). Logos Circulation. Conversion as a cyclic renewal of meanings. *Project Baikal*, 15(55), 24–28. <https://doi.org/10.7480/projectbaikal.55.1276>
- Mankovskaya, N. B. (2002). *Estetika postmodernizma* [Aesthetics of postmodernism]. Saint Petersburg: Aleteya. 347.
- McQuire, S. (2014). *The Media City: Media, Architecture and Urban Space*. Moscow: Strelka Press.
- Rappaport, A. (2018). Architecture and the Profession. *Project Baikal*, 15(55), 138. <https://doi.org/10.7480/projectbaikal.55.1303>
- Shimko, V. T. (2006). *Arkhitekturno-dizaynerskoe proektirovanie gorodskoi sredy* [Architectural and design of the urban environment]. Moscow: “Architect–S”.
- Smagina, S. A. (2014). *Teatralizatsiya kinematografii. Puti obnovleniya kinoyazyka (na materiale otechestvennykh filmov vtoroi poloviny 1960-kh-1980-kh gg.)* [Theatricalization of cinematography. Cinema language renewal paths (based on domestic motion pictures of second half of 1960-1980s)]. Monograph. Moscow: VGIK.
- Trapeznikova, E.V. *Teatralnye priemy modelirovaniya prostranstva v animatsionnom filme* [Theatrical methods of space modeling in animation]. cyberleninka.ru/article/n/teatralnyye-priemy-modelirovaniya-prostranstva-v-animatsionnom-filme/viewer/ (date of access: 31.08.20)
- Zyrina, M. A., Dembich, N. D., Gryazeva, I. V., & Kazakova, N. Yu. (2020). *Vizualnoe vospriyatie gorodskoi sredy v kontekste sovremennogo kostyuma* [Visual perception of the urban environment in the context of modern costume]. *Bulletin of Slavic Cultures*. 55(1), 287–302.