

Есть в науке такое понятие, как «открытая система», подразумевающее способность системы непрерывно обмениваться веществом, энергией, информацией с окружающей средой.

Как удивительно точно это определение подходит сегодняшнему, современному театру, ежедневно, ежеминутно отстаивающему своё право на существование и ведущему борьбу за зрителя в условиях жестокой конкуренции с шоу-бизнесом, киноиндустрией и всевозможными современными гаджетами. Театру, который вынужден отвечать на вызовы времени, в том числе и в плане технологическом.

Об этом и о многом другом наш разговор с Ларисой ОТМАХОВОЙ – директором Томского областного театра куклы и актёра «Скоморох» имени Р. Виндермана.

В ответ на запросы времени «Скоморох» становится площадкой для самовыражения зрителей

Театр – это «открытая система»

– Лариса Юрьевна, в этом году исполняется 20 лет, как вы возглавили «Скоморох». За это время многое изменилось в стране, в регионе, в театральном мире вообще. Театру как общественному институту не раз пророчили гибель, но он жив наперекор всем предсказаниям, реформам, законодательной чехарде. Насколько трудно ему существовать в сегодняшних условиях, что он должен делать, чтобы быть востребованным у зрителей разных поколений?

– Начнём с того, что театр – это зеркало общества. Он отражает то, что происходит в мире, в стране, и даже в отдельном городе. Чтобы выжить и развиваться, быть интересным и востребованным, он должен идти в ногу со временем, чутко прислушиваться ко всем изменениям и быстро реагировать на них. Например, сегодня, в эпоху технического прогресса, стремительно меняющихся технологий, театр не может и не должен быть таким, каким он был двадцать и даже десять лет назад. Появилось новое световое, звуковое оборудование, которое творит настоящие чудеса. По долгу службы мне не раз приходилось присутствовать на презентациях различных компаний, которые занимаются продвижением театральных технологий. То, что там демонстрируют, это уже само по себе спектакль! Жаль, конечно, что не каждый театр может позволить себе разместить у себя самое современное оборудование. Не все работают в специальных, предназначенных именно для театра зданиях. Большинство, в том числе и «Скоморох», – в приспособленных.

Но тем не менее мы стараемся не отставать и оснащаем театр всевозможными техническими новинками. Так, важная составляющая современной театральной постановки – качественное современное звуковое оборудование. Именно благодаря ему постановщики могут создать звуковую палитру спектакля, максимально интересную зрителю, с большим количеством аудио-эффектов, хорошей разборчивостью речевого и музыкального материала. Пространственное звучание, 3D-технологии и другие современные звуковые решения, которые нам уже привычны по кинозалам, уверенно приходят в театр. Требования к качеству звука повышаются с каждым днём. Это потребность времени, которую мы не имеем право игнорировать.

То же самое можно сказать и о светотехнике. В современном театре возможности света поистине безграничны. С его помощью можно создавать самые разнообразные эффекты. Случается, что именно свет становится главным компонентом художественного оформления спектакля.

До развития современных технологий световым оформлением сцены управляли вручную. Сегодня же всей световой аппаратурой управляют с помощью компьютерных программ. Художник по свету может использовать программы визуализации, моделирующие в трёхмерном пространстве постановочное освещение сцены.

Не так давно мы стали активно использовать в театре так называемую проекционную сетку – совершенно уникальное изобретение! Зрители, посмотрев, к примеру, такие спектакли, как «Пиковая дама», «Наваждение», приходят в восторг, видя парящую в воздухе и самостоятельно складывающуюся-раскладывающуюся колоду карт или плывущих русалок. Они не понимают, как это происходит. А всё дело в новых технологиях. Чудо-сетка при создании необходимого освещения становится полностью невидимой для зрителя. Человек в зрительном зале видит только декорации и актёров, а в определённый момент, когда включаются проекторы, в воздухе буквально из ниоткуда появляются образы, надписи, видеосюжеты, картины. Помимо прямых функциональных характеристик, проекционная сетка очень удобна в использовании, очень лёгкая, её без труда можно установить на любой сцене. Этот материал полностью не горюч, что тоже очень важно для безопасности зрителей в театре.

А несколько лет назад мы приобрели 3D-принтер, который стал настоящей палочкой-выручалочкой в тех случаях, когда к спектаклю надо сделать огромное количество заготовок для кукол. К примеру, если на изготовление головки для куклы из папье-маше уходит несколько недель, то принтер способен создать подобную модель из пластика значительно быстрее. Надо ли говорить, как сокращается постановочный процесс!

Внутри наших спектаклей всегда чудо, всегда загадка. Вообще, театр кукол – это театр больших возможностей.

– Но, наверное, притягательность театра, его магия и востребованность (несмотря ни на что) заключается

не только в использовании современных технологий, но и в чём-то другом?

– Разумеется! Ведь самое главное, чтобы с развитием технологий развивалась и духовность. Театр – не только сцена, спектакль, закулисье, но и живой зрительский отклик на происходящее. 20 лет работы в театре позволяют мне говорить, что зритель тоже изменился. Ему сегодня недостаточно просто посмотреть спектакль. Он хочет поделиться своими мнениями, впечатлениями, получить ответы на какие-то свои вопросы.

– То есть театр сегодня – это плюс ко всему ещё и площадка для индивидуального самовыражения, саморазвития зрителей?

– Абсолютно верно! Благодаря тому, что в нашем театре три площадки («зелёный», «красный» залы, «театр на подушках»), и он позиционирует себя как театр семейный, у нас всё время реализуются различные проекты, позволяющие различным категориям зрителей (малышам и их родителям, школьникам и студентам, взрослой публике) находиться внутри театральных процессов. Для маленьких зрителей в театре традиционно проходят конкурсы поделок «Осенняя сказка», «Я – кукольник!», конкурсы детских рисунков «Моя мама самая-самая», «Мой папа самый лучший», конкурс новогодних игрушек, праздничные программы «День именинника», «Масленичный переполюх», «Праздник Колобка» (ко Дню защиты детей) и многое-многое другое. А после посещения «Театра на подушках» многие родители, воодушевившись увиденным, создают для своих деток домашний театр.

Школьники старших классов и студенты вузов и средних специальных учебных заведений принимают участие в конкурсах творческих работ по созданию текстовых и фото-портретов актёров и работников театральных цехов – «Актёрский портрет» и «Бойцы невидимого фронта». Для них же предназначены такие проекты, как «Актёрский мастер-класс», «Профилактика», «Школа театрального зрителя», «Театр в школе». Не забываем мы и про зрителей так называемого третьего возраста. В рамках реализации проекта «Бабушкины баюшки» наши зрительницы-бабушки придумывали и рассказывали своим внукам в театре сказочные истории на протяжении всего сезона. И это только малая толика осуществляемых в «Скоморохе» проектов, в которых активно принимают участие томиичи и жители области.

– «Скоморох» – чуть ли не единственный в России театр, который имеет собственную летнюю площадку...

– Именно – единственный! Летний театр – со сценой, зрительным залом, гримёрными комнатами – был построен несколько лет назад в парке «Околица» в селе Зоркальцево – традиционной площадке проведения международного фестиваля ремёсел «Праздник топора». Мы всегда принимали участие в этом большом празднике с программой для детей. Потом возникла мысль построить свою площадку, а далее – учредить собственный театральный фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха». В этом году фестиваль, получивший статус международного, пройдёт уже в третий раз. В его рамках мы показываем спектакли и на основной сцене в Томске, и в «Околице», а также выезжаем в районы области, предоставляя детям и взрослым возможность познакомиться с лучшими спектаклями российских и зарубежных театров. Так что мы всегда в диалоге, стараемся идти в ногу со временем и открыты для всех!

– Что вы можете сказать о своей команде?

– Это слаженный, творческий, открытый всему новому и очень надёжный коллектив единомышленников. Здесь все работают на результат. Каждый человек, без преувеличения, уникален, каждый – профессионал своего дела. Мне очень нравится, что молодые актёры (а труппа театра преимуще-

ственно молодёжная) продолжают искать себя в новых формах, постоянно ставят перед собой всё новые творческие задачи. Вот уже несколько лет в театре существует проект «Актёрский эскиз», позволяющий актёрам реализоваться в новом качестве – режиссёра, художника, бутафора, автора музыки, а также попробовать себя в какой-то непривычной роли. Наиболее удачные работы этого проекта потом занимают место в репертуаре, у них появляются свои поклонники. Среди таких работ «Оркестр», «Лорка. Испания. Прикосновение», «История одной Победы» и другие.

– В прошлом году «Скоморох» – первый из всех театров нашего региона – стал лауреатом престижной Национальной театральной премии «Золотая маска». В чём, на ваш взгляд, секрет столь большой победы?

– Да, спектакль нашего главного режиссёра Сергея Иванникова «Пикник» по Ф. Аррабало стал претендентом на победу сразу в нескольких номинациях. В результате лауреатами в номинации «Актёры/Куклы» за роль Сеньоры Тепан стали наши замечательные актрисы: заслуженная артистка России Марина Дюсметова, Наталья Павленко и Екатерина Ромазан. А секрет, на мой взгляд, заключается в сплочённой команде, о которой я уже говорила, в преемственности, которая существует в театре (обратите внимание, что три актрисы представляют разные поколения) и в той творческой атмосфере, которая царит сегодня в театре!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

The Theatre is an Open System

IN RESPONSE TO THE REQUESTS OF THE TIME, THE THEATRE SKOMOROKH BECOMES A PLATFORM FOR SELF-EXPRESSION OF THE AUDIENCE

THE MODERN THEATRE MUST STRUGGLE DAILY FOR THE ATTENTION OF THE VIEWERS IN THE CONDITIONS OF TOUGH COMPETITION WITH SHOW BUSINESS, FILM INDUSTRY AND ALL SORTS OF MODERN GADGETS. THE THEATRE RESPONDS TO THE CHALLENGES OF TIME, IMMERSING THE SPECTATOR IN THE ACTION ON THE STAGE.