

«Трансформация сцены – это прекрасно. Но вы все равно каждый раз приходите в тот же самый зал. Сцена может быть хоть в воздухе, но ваше пятое место в седьмом ряду всегда ждет вас там, где вы его оставили...».

СамАрт Театр настоящего будущего

ЕЛЕНА МЕЛЬЦАС
www.sistema-stage.ru

Эти слова директора Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Сергея Соколова родом из 90-х. Двадцать с лишним лет назад они вместе с легендарными сегодня режиссером Адольфом Шапиро и художником-постановщиком Юрием Хариковым, много и талантливо ставившими в «СамАрте», мечтали об универсальном театральном пространстве, в которое бы зритель каждый раз входил как впервые.

Театр с 90-летней историей и репутацией придумщика и экспериментатора, «СамАрт» с середины прошлого века жил и работал в небольшом реконструированном самарском кинотеатре «Тимуровец». И даже в условиях непрофильного здания умел каждый раз «сочинять» пространство своих спектаклей. Но, конечно, хотелось делать это благодаря, а не вопреки...

К началу 2000-х мечта театра откристаллизовалась в конкретные планы: не просто универсальный зал, а универсальный театральный комплекс, в котором зал станет важнейшей деталью. В 2002 году началось поэтапное проектирование и реализация. В 2006-м завершили строительство первой – социальной – очереди будущего комплекса – четырехэтажного пристроя с гостиницей для артистов, кафе, спорткомплексом, гримбурами.

Зала-трансформера театр ждал следующие 13 лет. Госфинансирование в России никогда не было делом простым и быстрым, плюс пара случившихся за это время мировых экономических кризисов сильно затормозили «СамАрт» на его пути к мечте. 2012, 2013, 2016... В театре шутили: ну уж к 100-летию Великой Октябрьской мы обязаны открыться! Однако премьера в новом зале состоялась только в июле 2019-го – «Горе от ума» в постановке народного артиста РФ, режиссера Александра Кузина.

В стиле «СамАрт»

Что такое новый зал-трансформер театра «СамАрт»? Это единое пространство без привычного жесткого зонирования: здесь – сцена, здесь – зритель. Это возможность играть везде: на обычном месте, или в противоположном конце зала, или на балконе, или на открытых галереях, опоясывающих все помещение по периметру. Это фестиваль-ный цех, в котором можно провести три спектакля в один день. Это зритель, который до премьеры никогда не знает, куда сейчас поместит его режиссер. Это «СамАрт».

Технически осуществила идею универсального театрального пространства фирма «Система».

Механика: полный охват

Даже самому экспериментирующему театру иногда все-таки нужна классическая сцена. И в новом зале она хорошо идентифицируется, несмотря на ровный, без перепада высот, пол и едва намеченный занавесом портал.

Два стационарных элемента – врезной поворотный дисковый круг диаметром 9 метров и подъемно-опускная оркестровая яма площадью 25 квадратных метров на толкающих цепях Serapid – как бы говорят: точка отсчета – здесь. Напротив сцены – кресельный амфитеатр, заходящий на просторный балкон, всего 400 мест.

Можно даже полностью скрыть от глаз зрителя «технологичные» боковые галереи, для этого на каждой из них предусмотрена отдельная дорога для движения специальных драпировок. И зал станет вполне консервативным.

Однако порталный занавес на тросовом подъеме легко уходит на вторую высоту, боковые – просто снимаются, зрительские места – механизированный блицер – по сигналу с пульта плавно уезжают в специальные ниши. И становится понятно: сцена в этом зале – величина непостоянная.

Софитными, штанкетными и индивидуальными декорационными подъемами зал оснащен полностью, «от стены до стены». В зоне «классической сцены» подъемы и организованы классически: софитные – на базе цепных, декорационные – с помощью беспротивовесных тросовых вертикальных, вальных и индивидуальных лебедок.

В «зрительской» зоне колосники продолжают, по всей их площади перпендикулярно продольной оси зала смонтированы двутавровые балки и организованы точки подключения. Тридцать мобильных цепных лебедок можно перемещать по балкам, произвольно сочетая и группируя. Кроме того, в «зрительской» зоне, как и над сценой, есть тросовые лебедки точечного подъема.

В итоге все пространство зала – единая игровая площадка. В какой бы ее части ни планировалось действие, его можно быстро и удобно оформить плоскими и объемными декорациями, дорогами занавесов, фермами со световым оборудованием.

Всеми тросовыми подъемами сцены и зала управляет наша самая функциональная на сегодняшний день компьютерная система Magic с позиционированием, контролем скорости и возможностью программировать сложные механические сценарии.

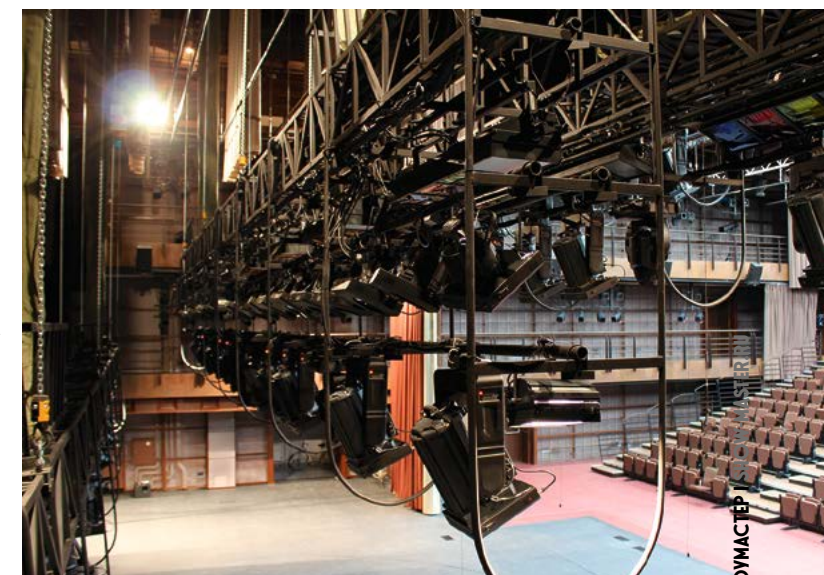
Для всех цепных подъемов был специально разработан отдельный сенсорный пульт с визуализацией выбора механизма и возможностью управлять одним приводом или целой группой.

СамАрт. Все готово. Начинаем

Переходные мостки колосников – удобный доступ к оборудованию

Зал в разрезе

Новый накладной круг встречали всей труппой

У «СамАрта», театра-фестиваля, театра-гастролера и просто театра с разнообразным репертуаром, остро стоял еще один вопрос: как перемещать из здания, в здание и между этажами габаритные грузы – декорации, бутафорию, оборудование? Для этих целей специалисты «Системы» разработали и изготовили грузовой подъемник с тросовым приводом. Платформа подъемника перемещается между пятью этажами театра с остановками в погрузочной зоне, на сцене, складе, в цехе и декорационных мастерских.

С кругом по жизни

С накладным кругом у «СамАрта» особые отношения. Огромная, 16 метров в диаметре, поворотная накладная сцена у «СамАрта» была уже в «доперестроечной» жизни.

В 2001 году Адольф Шапиро и Юрий Хариков гениально использовали ее в постановке «Мамаша Кураж». Каждый раз, когда главная героиня впрягалась в свой фургон, сто тридцать шесть зрителей, сидящих на поворотном круге (или в поворотном зале?), тоже покорно пускались в путь. Весь наш мир – одна большая маркитантская повозка, пронзительная и горькая метафора, воплощенная с помощью сценической механики. В 2003 году «Мамаша Кураж» театра «СамАрт» получила «Золотую маску» за лучшую работу художника.

Так что для нового зала обязательно нужен был новый накладной поворотный круг-сцена-зал. И он был изготовлен и доставлен на объект еще до первой премьеры. У этого 15-метрового круга есть интересная конструктивная особенность: с него можно снять модуль-половинку и использовать в таком усеченном виде.

Многообразие точек размещения света

Светить всегда, светить везде

Для того чтобы провести в один день в одном зале сразу несколько спектаклей, световой комплекс, как и комплекс механики, тоже должен быть как минимум в два раза объемнее, а точки размещения приборов – логично распределенными.

В плане спецификации удалось в рамках бюджета соединить количество с качеством. Все основные функциональные направления светового парка закрыли проверенными мировыми брендами: линзовые прожекторы, прожекторы рассеянного света, профильные прожекторы Philips Selecon, парблайзеры и профильные прожекторы ETC, следящие прожекторы Robert Juliat, полноповоротные заливные и профильные прожекторы Philips Vari Lite.

Для их размещения организовали три основных зоны:

- пять софитов над сценой;
- двадцать восемь передвижных световых рам на четыре прибора каждая – на специальных дорогах вдоль первой и второй галерей сцены и зала;
- подвесные фермы и металлоконструкции под колосниками в зрительской части зала.

Разместить и подключить световой прибор можно практически в любой точке зала. Кроме того, 78 линзовых прожекторов автоматизировали с помощью цифровых лир Comandor. Дистанционно управляемый динамический свет очень разнообразит световые картины внутри постановки и ощутимо экономит время и человеческий ресурс при переходе от одного спектакля к другому.

Плюс все три пульта управления световым комплексом в «СамАрте» (основной, резервный,

мобильный) – от компании ETC, известной своей ориентированностью на клиента и вниманием к деталям.

Ну, и конечно, какому ТЮЗу не хочется иметь в своем арсенале хороший набор спецэффектов, причем не только световых? В этом смысле «СамАрт» инструментами обеспечен: видеопроекторы, стробоскопы, генераторы дыма и тумана, генераторы снега, пневмомашин, светильники ультрафиолетового света. На первой премьеры уже была опробована проекция: бегущие по сцене, по актерам и декорациям грибоедовские строки здорово создавали настроение.

Акустика: только не переключайтесь!

А вот задачу обеспечить максимально комфортное звучание в зале в любых его пространственных конфигурациях решали несколько иначе.

И количество, и размещение звукового оборудования на новой площадке «СамАрт» – вполне классическое. Портальная система с левым, правым и центральным кластером. Комплект сабвуферов и сценических прострелов. Система распределенных звуковых эффектов – отдельные кабинеты по периметру и у задней стены зала. И акустические системы, размещенные под переходными мостками колосников в «зрительской» части – линия задержки для дозвучивания балконного пространства. Все это дает качественный и комфортный звук актерам, которые играют на традиционном сценическом месте, и зрителям, сидящим на разложенном бличере.

А дальше начинаются превращения.

Действие в противоположном портале конце зала? Широкополосные тыловые акустические системы начинают работать как основные системы портала.

Актеры играют на балконе? Тыловой комплект становится мониторной системой.

Сцена в центре? «Портальными» назначаются боковые акустические системы.

Зрителя переместили на сцену? Прострелы-мониторы окружают его звуком.

И так далее. Возможным все это сделало использование на объекте оборудования компании Meyer Sound – не просто всемирно известного акустического бренда, а серьезной научной лаборатории. Их звуковой процессор и грамотно подобранные акустические системы позволяют создавать максимальное количество звуковых картин в одном и том же пространстве и с одним и тем же набором оборудования.

В ходе настройки акустического комплекса наш специалист создал универсальную библиотеку необходимых для работы театра звуковых конфигураций. Одним кликом зал-трансформер

Игровые, они же световые, маскируемые драпировками галереи зала

переключается с режима игры на классической сцене на режим игры в центре, на балконе, на галереях. Есть режимы и «нетеатральные»: конференция, банкет, концерт классики, рок-концерт...

Менять звуковые конфигурации можно прямо в ходе одного мероприятия, если оно включает в себя разные форматы. А когда нужен особый контроль за звучанием и оперативное реагирование, место работы звукорежиссера легко организуется в зале: переносной микшерный пульт и несколько точек подключения для этого тоже предусмотрели.

Для дополнительной звуковой поддержки единого игрового пространства зала можно использовать микрофоны. Они позиционируемые, перемещаются с помощью микрофонных лебедок Galileo, поэтому их легко перенастроить.

Что дальше?

Дальше – новые премьеры. В октябре – чеховский «Иванов», в декабре – «Трехгрошовая опера» Брехта. А в мае закроют на реконструкцию верный маленький «Тимуровец», и начнется третий, завершающий этап строительства в Самаре уникального театрального комплекса: с тремя игровыми и репетиционным залом, фойе, парковками и рекреационной зоной-двориком, где тоже можно будет придумывать какое-то сценическое действие.

Конечно, это только планы, и жизнь уже научила «СамАрт» не слишком рассчитывать на их быстрое исполнение. Но свое столетие театр все-таки надеется отпраздновать в новых стенах.

– Здесь всем будет интересно работать: и артистам, и персоналу, – уверенно говорит директор будущего юбиляра Сергей Соколов. – Это будет театр настоящего будущего.