

От театра в интернет к интернет-театру

К.М. Аксарин, П.П. Щербаков

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный университет
akm@iphil.ru, paul.tscherbakov@gmail.com

Аннотация

Интернет оказывает существенное влияние на стиль поведения своей аудитории, особенно, на молодое поколение, поведение которого отличается от поведения традиционного театрального зрителя. Это ведет к тому что театру необходимо учитывать новые условия существования. В настоящей статье обсуждаются шаги, которые предпринимаются современными театрами для привлечения зрителей, и на примере проектов, показанных на открытии Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, рассматриваются решения, которые могут привести к качественно новому явлению — интернет-театру.

1. Интернет и театр

В Википедии — свободной интернет энциклопедии, являющейся авторитетным интернет ресурсом, поддерживаемом экспертным сообществом, термин «театр» определяется как вид зрелищного искусства, во все время своего существования представляющий коллективное творчество. Особая специфика театра заключается в том, что театральное представление происходит перед живой аудиторией в определенном месте [12]. Живое общение актеров и зрителя приводит к тому, что зритель может ощутить отличие от спектакля к спектаклю, каждое представление становится уникальным создается особый эффект присутствия. Театральное представление творится здесь и сейчас, возникает ощущение общения без посредников.

Появление сети интернет и расширение интернет аудитории, формирование нового стиля поведения в виртуальном пространстве поставило традиционный театр в сложные условия, так как формирующийся стиль поведения пользователей в сети интернет существенно отличается от поведения традиционных театральных зрителей. В сети интернет отсутствуют расстояния — не важно где находится сервер, одна веб-страница от другой отделена

одним кликом мышки, а театральный зритель и актеры должны собраться в одном месте в одно время. В сети интернет присутствие одностороннее — пользователь может прийти и уйти в любой момент. Появление в сети интернет поисковых сервисов позволяет получить и потребить больше информации в единицу времени, причем, практически, в момент посылки поискового запроса, а театру приходится ждать, когда спектакль появится в афише театра, не говоря уже о гастрольных спектаклях и постановках в других городах. Согласно статистическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, театр посещает 23% населения России, причем только 1% делает это ежемесячно [10]. Театральные деятели обеспокоены тем, что интернет совсем уведет публику из зала.

2. Театр в интернет

В истории существования театра были сложные периоды, когда популярность театра падала, но театр с течением времени развивается, в том числе, и используя новые технологии и социальные явления, и не так давно звучавшие тезисы о том, что «кино убьет театр», сменились тезисами «телевидение убьет кино» и далее «интернет убьет телевидение». Появление таких тезисов, как правило, связано с тем, что прогнозирование развития ведется на основе устоявшихся тенденций, а новые намечающиеся тенденции пока в расчет не принимаются. К новым тенденциям можно отнести выход театра в интернет. Театры обзавелись своим представительством в интернет. На их сайтах появилась информация о их деятельности и распространяется она в гораздо более широких, чем традиционная театральная аудитория, кругах. Театры, расположенные за пределами городов-миллионников, в основном, ограничиваются только информированием, основные рубрики - «Афиша», «Актерский состав», «О театре» [4, 7, 8, 14, 15]. Более продвинутые и заинтересованные театры на своих интернет порталах предлагают массу возможностей для специалистов и любителей. Организуются виртуальные экскурсии [2, 3, 5], музеи [1, 3], клубы друзей театра [6], студии [1, 13], фестивали, конкурсы, записи спектаклей целиком или их фрагментов [5, 9, 11, 17].

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

Трансляция видеозаписей спектаклей отличается от других возможностей, предлагаемых на сайтах, поскольку является прямым отражением театрального представления. Видеозапись, сделанная в театре с одной камеры дает некоторое представление о спектакле, но возникает масса вопросов: можно ли создать у зрителя, сидящего перед монитором, ощущение присутствия в зрительном зале? Не теряет ли интернет-версия спектакля что-то важное? Создание таких видеозаписей стоит на границе театра и кино или театра и телевидения. Возможно, для передачи впечатления от спектакля недостаточно смены планов и ракурсов при съемке, обработки звука. Многие, в том числе и театральные режиссеры, считают, что театр, как искусство сиюминутное и живое, может существовать без потерь только в привычном для него пространстве. Однако есть и другие взгляды на проблему. Возможно, для интернет-трансляций нужно делать спектакли иначе. Кроме того, «... интернет-вариант – это не столько для тех, кто сомневается – смотреть дома или в театре, а для тех, кто либо посмотрит дома, либо не посмотрит нигде и никогда. ...одна из важнейших причин, из-за которой люди не ходят в театр, – это отсутствие самых дворцов Мельпомены в месте проживания» [10]. В связи с этим появление качественных видеозаписей в открытом интернет-доступе можно только приветствовать.

3. Интернет-театр

Использование в театре современных мультимедиа-технологий и интернета не ограничивается видеозаписями спектаклей и выкладыванием их в YouTube. Современный театр начинает применять новые технологии непосредственно на сцене. Проекция видео и слайд-шоу на задник сцены, видеомэппинг, позволяющий создавать виртуальные декорации, используются достаточно широко. Более того, новые технологии включаются в театральный процесс, начинают использоваться как основной инструмент, как полноправный участник.

Примером такого использования может служить ряд театральных проектов, показанных в мае 2013 года при открытии Новой сцены Александринского театра [16].

Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр) – является старейшим национальным театром России. Он был учрежден Сенатским Указом в 1756 году. В мае 2013 года состоялось открытие Новой сцены Александринского театра. Созданный при поддержке Российского правительства новый театральный комплекс состоит из трех зданий: здание новых театральных сцен, медиа-центр и театрально-образовательный центр. Основная сцена-трансформер оснащена системой автоматов, позволяющих динамически менять ее геометрическую конфигурацию. Медиа-центр и учебный центр оснащены уни-

кальным театральным и современным компьютерным оборудованием. Компьютерная сеть Новой сцены Александринского театра имеет высокоскоростной доступ в интернет. Это позволяет разрабатывать новые выразительные средства для театральных спектаклей с использованием интерактивных мультимедийных решений и технологий интернета.

Спектакли, подготовленные к открытию Новой сцены Александринского театра, связаны с творчеством великого русского писателя Федора Достоевского. Достоевский, заядлый театрал и частый посетитель Александринки, стал символом нового театрального комплекса. Во всех спектаклях открытия использовались уникальные технологические возможности, предоставляемые режиссерам и актерам Новой сценой.

4. Проекты открытия Новой сцены Александринского театра

Театральное представление, показанное на открытии Новой сцены Александринского театра, состояло из нескольких спектаклей, которые одновременно показывались на разных сценических площадках в зданиях Новой сцены. Тематически они были объединены произведениями Федора Достоевского. Кроме того, были реализованы сопутствующие проекты, проходившие как в комплексе Новой сцены, так и за ее пределами.

Одним из проектов был проект АКНЕ. Для его реализации было задействовано двадцать камер, видеопотоки с которых в реальном времени обрабатывались, и на их основе формировались визуальные эффекты, сопровождающие театральное действие. Через проекционное оборудование осуществлялась трансляция синхронизированная с театральным действием на сцену и экран. Во время репетиций артисты, участвовавшие в проекте, не только налаживали взаимодействие с партнерами, но и учились учитывать специфические пространственные правила. В результате актеры могли взаимодействовать на сцене с проецируемым видео. При помощи разработанного программного обеспечения помощник режиссера имел возможность контролировать процесс и, при необходимости, вмешаться, чтобы добиться синхронизации трансляции на экран записанных и сгенерированных видео-фрагментов со сценическим действием во время спектакля, так как показываемые видео-фрагменты являлись частью сценического действия, а не независимым фоном спектакля.

В проекте NET DRAMA предметом театрального представления стал, собственно, процесс написания сценария новой пьесы. Четыре автора на глазах зрителей одновременно пишут новый сценарий. Появляющийся на экране текст сценария одновременно правится драматургами в режиме коллективной работы. Зритель, сидящий в зале, или интернет-

зритель, может наблюдать на экране за лицами драматургов, участвующих в написании пьесы, видеть их эмоции, следить за изменениями в тексте сценария, которые вносят участники проекта, анализировать содержание чата, в котором драматурги обмениваются сообщениями друг с другом, обсуждая дальнейшее развитие сюжета и on-line-комментарии зрителей, которые те могли помещать в чат через портал. Для того, чтобы зрители и участники театрального представления могли видеть и понимать содержание этого спектакля, было необходимо добиться совмещения и обработки видеопотоков с источников разного типа — ip-камер, web-камер компьютеров драматургов, захвата экрана чата, и добиться «бесшовного» переключения с одного видеопотока на другой.

Наибольшее число задействованных исполнителей и использовавшихся устройств было отмечено в экспериментальном проекте ЧТЕНИЕ. В этом проекте группа артистов и волонтеров осуществили непрерывное чтение перед видеокамерой произведения Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Чтецы территориально размещались в разных географических точках и использовали разные средства связи (ip-камеры, веб-камеры и др.). В силу большого объема романа его, чтение заняло около 38 часов. Несмотря на предварительную проработку сценария этого проекта, из-за разного темпа чтения разными участниками, а также из-за ряда непредвиденных обстоятельств, было невозможно точно указать время начала чтения очередного отрывка. Для реализации этого проекта пришлось разработать программное приложение, обеспечивающее непрерывность видеопотока для зрителя при автоматическом переключении между чтецами и бесшовное переключение с одного потока на другой.

Еще один проект, получивший название STREAM, реализованный на открытии Новой сцены, но несвязанный непосредственно ни с каким-либо спектаклем, был направлен исключительно на интернет-зрителей.

Творческие проекты, показанные на открытии Новой сцены, дают понять, что для погружения зрителя в эту распределенную среду театрального действия, происходящего одновременно на разных площадках и фойе театрального комплекса Новой сцены, требуют интегрирующего решения.

Авторским коллективом, членами которого являются авторы настоящей работы, была разработана система многопоточной трансляции в интернет всех театральных действий с доступом через стационарные и мобильные компьютеры. Для этого на портале «Театральная мастерская», был размещено веб-приложение, разработанное при реализации проекта STREAM, которое позволяет интернет-зрителям одновременно следить за 24 камерами, осуществляющими непрерывную многопоточную интернет-трансляцию мероприятий открытия Новой сцены.

Всего в помещениях Новой сцены на открытии были задействованы 50 стационарных FullHD ip-камер (в зрительных залах, аудиториях, коридорах, фойе), 4 репортажных iPad, 2 репортажных iPhone, Skype-потоки и т.д. Для проекта STREAM было разработано клиентское веб-приложение, позволяющее интернет-зрителю и посетителю портала получить доступ к актуальному набору видеопотоков с возможностью интерактивного переключения между ними.

Для обеспечения кроссплатформенного и мобильного доступа к многопоточным видеотрансляциям на портале было разработано технологическое решение, обеспечивающее автоматическое определение зоны размещения пользовательского коммуникационного устройства (локальная сеть или интернет), операционной системы и браузера (коммуникационного приложения) и динамическое формирование для них правильных интернет адресов, форматов и битрейтов видеопотоков, а также параметров интерфейса пользователя. Работоспособность разработанного решения была оттестирована для наиболее распространенных операционных систем (Windows, Linux, MacOS, Windows Phone, iOS, Android) и для наиболее распространенных браузеров. Кроме того, была решена главная проблема многопоточной трансляции — оптимизация большого количества одновременно идущих видео и аудио потоков HD-качества.

В процессе мониторинга во время открытия Новой сцены Александринского театра с различных мобильных и стационарных видеокамер медиасервером Wowza принимались около ста пятидесяти видеопотоков различных битрейтов и, в пике, до четырехсот внешних подключений. До шестидесяти потоков записывалось в архив. Анализ сетевого взаимодействия и загрузки процессоров системы серверов позволяет сделать вывод, что разработанная система имеет, как минимум, пятикратный запас. Размещенные во внешних вычислительных облаках вычислительные мощности и виртуальные сетевые каналы, организованные для возможности динамического наращивания производительности системы, задействовать не пришлось.

5. Заключение

Приведенные описания уже реализованных на открытии Новой сцены Александринского театра проектов показывают, что использование современных мультимедийных и интернет технологий в театральном процессе перешел из плоскости теоретических дискуссий в плоскость конкретной практической реализации. Некоторые особенности этого процесса можно отметить уже сейчас. Во-первых, место действия театральной постановки перестает быть принципиально ограничено одной сценой. Во-вторых, зрительская аудитория может быть расширена на весь интернет. В-третьих, зритель перестает

быть прикованным к театральному креслу и может виртуально перемещаться в пространстве спектакля. В-четвертых, зритель вовлекается в театральное действие, театр становится интерактивным. В-пятых, использование новых технологий не является самоцелью, а служит поиску новых выразительных средств.

В случае распространения опыта, приобретенного при реализации проектов открытия Новой сцены Александринского театра, на другие сценические площадки, термин интернет-театр, которым пользовались участники описанных в настоящей статье проектов, может стать общепринятым.

Литература

- [1] Александринский театр: сайт. URL: <http://www.alexandrinsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [2] Государственный академический большой театр: сайт. URL: <http://www.bolshoi.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [3] Государственный академический малый театр: сайт. URL: <http://maly.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [4] Ивановский музыкальный театр: сайт. URL: <http://www.ivmuz.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [5] Мариинский театр: сайт. URL: <http://www.mariinsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [6] Михайловский театр: сайт. URL: <http://www.mikhailovsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [7] Новокузнецкий драматический театр: сайт. URL: <http://nvkteatr.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [8] Пермский театр оперы и балета: сайт. URL: <http://theatre.perm.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [9] Смотреть спектакли он-лайн: сайт. URL: <http://spektaklionlayn.narod.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [10] Стадник Н., Чечикова Ю. Театр. Спасибо, что онлайн. URL: <http://www.teatral-online.ru/news/5743/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [11] Театр ТВ: сайт. URL: <http://teatrtv.com/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [12] Театр // Википедия. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre> (дата обращения: 01.07.2013).
- [13] Театр-студия Табакова: сайт. URL: <http://www.tabakov.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [14] Челябинский государственный драматический камерный театр: сайт. URL: <http://www.kamerata.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [15] Чеховский городской театр: сайт. URL: <http://chexov-teatr.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [16] Borisov N., Smolin A., Stolyarov D., Shcherbakov P. Interactive multimedia solutions developed for the opening of the New Stage of the Alexandrinsky Theatre // DiPP2013 — International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. 16—21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria. URL: http://dipp2013.math.bas.bg/bg/c/document_library/get_file?uuid=fad7d342-f134-457d-9095-5a05bf7f78be&groupId=27325.
- [17] VirtualTeatre.ru — виртуальный театр: сайт. URL: <http://virtualtheatre.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).

From Theater in the Internet to Internet Theater

K. Aksarin, P. Shcherbakov

In the present article the directions of development of modern theater are discussed at interaction with new multimedia technologies and the Internet. On the example of the projects shown at opening of the New scene of Aleksandrinskij theatre in St. Petersburg, decisions which can lead to qualitatively new phenomenon - Internet theater are considered.