

Театр особого назначения

Саратов, ул. Вольская, 83... Этот адрес с детства знаком каждому саратовцу. Здесь находится первый в мире профессиональный детский театр, ныне Саратовский академический Театр юного зрителя имени Юрия Петровича Киселева, своего художественного руководителя.

Именно благодаря Ю.П.Киселеву обычный ТЮЗ превратился в уникальный театр, воспитавший династии зрителей и возраставший не одно поколение актеров. Брат Олега Янковского Николай вспоминает, как они подростками «через чердак лазали на спектакли в Саратовский ТЮЗ, отчего были головной болью тамошнего пожарного по фамилии Скиданов». Очень тепло отзывается о любимом с детских лет театре Олег Табаков: «Ничего другого более сильного, более чувственного у меня в детстве не было. Саратовский ТЮЗ – это была Радость».

Театр всегда был в авангарде советского, а потом и российского искусства. Был, по словам Александра Калягина, «детской театральной Меккой». В годы Великой Отечественной войны Ю.П.Киселев создает в Саратове свою театральную студию, во времена «железного занавеса» активно участвует в организации детских театров за рубежом. И о ТЮЗе Киселева знают на Кубе, в США, ГДР, Болгарии, Испании, Чехословакии...

Сегодня Саратовский академический Театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева продолжает традиции своего Мастера. Сюда приезжают ведущие мировые режиссеры, чтобы реализовать на сцене детского театра самые необычные, интересные и весьма недетские задумки. Вот уже более семи лет в ТЮЗе действует экспериментальная площадка новых творческих идей «Четвертая высота» — своеобразное продолжение школы-студии Киселева. Театр пробует новые формы, экспериментирует, при этом сохраняя репертуар, основанный на классике русской и мировой литературы.

К началу 80-х годов XX века Саратовскому ТЮЗу стало тесно в стенах дома на Вольской: залы не вмещали всех желающих увидеть

спектакли, технические возможности сцены не позволяли в полной мере реализовать накопленный опыт и творческий потенциал. Необходимо было новое здание. По задумке Ю. П. Киселева, новый театр должен был стать не только самым «мощным» в Саратове и области, но и одним из самых современных в Советском Союзе. Тем более что именно в Саратове располагался единственный в СССР производитель театральной техники – Саратовский завод театрально-библиотечного оборудования.

Кто бы знал, что история строительства нового здания ТЮЗа растянется более чем на 30 лет. Первый макет был представлен Ю.П. Киселеву в 1976 году, строительные работы начались только в 1986. А потом – перестройка, распад СССР, экономические реформы... Когда в 1997 году о театре вспомнили, проект 10-летней давности, конечно, устарел. Частично построенный остов здания пришлось реконструировать в соответствии с новой проектной документацией, разработанной ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

В 2003 году открылась Малая сцена ТЮЗа на 137 мест. Ее оснащением занималась фирма «Система». В условиях нестабильного финансирования, неоконченного строительства и жестких сроков удалось обеспечить высокое качество работ. Трансформируемый зрительный зал, накладной поворотный круг, беспротивовесные декорационные подъемы, современная световая и звуковая техника – Малый зал стал действительно экспериментальной театральной площадкой.

Но на этом этапе работы опять остановились. О достройке нового здания ТЮЗа вновь всерьез заговорили только в 2008 году. Однако по устаревшему проекту 1997 года невозможно было создать современную сценическую площадку, способную удивлять требовательного зрителя XXI века. Нужна была новая проектная документация по всем технологическим разделам — механика, свет, звук. Ее разработала фирма «Система». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы,

а кроме того, был высоко оценен ведущими российскими деятелями театрального искусства – участниками семинара «Проблемы развития театра в современных условиях. Театр – время перемен».

Но сразу приступить к реализации проекта не удалось – страну «накрыл» мировой экономический кризис. Так что финансирование проекта получил только в 2010 году.

И вот после всех вынужденных перерывов достройка нового здания Саратовского ТЮЗа наконец была завершена — в рекордно короткие сроки. «Система», выиграв аукцион и став подрядчиком по всем направлениям театральных технологий, за год выполнила комплексное оснащение Большой сцены. И Новый 2012 год театр встретил праздничным представлением по случаю окончательного новоселья.

Механика

Несомненным достоинством здания ТЮЗа было наличие двух машинных залов – специальные технические помещения освобождают пространство сцены и упрощают обслужива-

тельно и с полной отдачей использовать преимущество планировки нового ТЮЗа.

Еще один плюс старого проекта здания — наличие оркестровой ямы. Хотя оркестр в детском театре не предполагался, использовать яму можно было бы очень выгодно, если оснастить ее подъемно-опускными площадками. Но для установки оборудования не хватало глубины ямы. Согласно старым чертежам, под ямой должен был располагаться еще один, подземный этаж. И действительно – при изучении объекта на месте такой этаж обнаружился. Были разобраны перекрытия, установлены дополнительные опоры – в итоге ТЮЗ получил трансформируемую оркестровую яму. Три подъемно-опускные площадки авансцены, оснащенные механизмами французской компании Serapid, плавно и быстро опускаются в трюм и вновь поднимаются в уровень планшета. По словам художественного руководителя театра Юрия Ошерова, можно «быстро менять на глубине декорации, а если надо – налить настоящий бассейн».

По проекту на Большой сцене был запланирован еще один очень

Машинный зал

польный элемент нижней механики — поворотный круг. Уже даже были выполнены опоры для его установки. Но когда после всех отсрочек дело наконец дошло до оснащения зала оборудованием, руководство театра решило зака-

Елена Мельцас
www.sistema-stage.ru

Тридцать с лишним лет ждал своего «второго рождения» Саратовский академический Театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева. И вот уже почти два года ТЮЗ обживает новый дом.

Козырной ТЮЗ фирмы «Система»

зять более современную и перспективную в плане постановочных возможностей комбинацию «круг-кольцо». Из-за особенностей фундамента построить дополнительные железобетонные опоры или раздвинуть существующие было невозможно. Поэтому специалисты фирмы «Система» предложили установить для кольца металлические опоры, и театр получил круг-кольцо диаметром 12 метров, оснащенный к тому же 4 встроенными люками-проемами.

Специальных решений потребовала и организация софитных подъемов. Обычно на сценах, где есть карманы, для подъема софитов используется полиспастная система с двухрядным противовесом. Это позволяет не занимать боковое пространство сцены, необходимое для размещения декораций. Стандартный вес софита – 2-2,5 тонны. Однако в Саратовском ТЮЗе софиты были настолько насыщены световым оборудованием и коммуникациями, что каждый из них весил 4 тонны. И, как следствие, требовал для подъема 8-тонного полиспастного противовеса. Сложность заключалась в том, что двухрядный противовес такой массы получался очень высоким и не позволял поднять софит до нужной точки. Специалисты фирмы «Система» разработали и изготовили специально для саратовского театра нестандартный трехрядный противовес – его высота была уменьшена за счет увеличения ширины. Проблема подъема софитов была решена.

На сцене театра юного зрителя всегда пригодятся необычные сценические эффекты. Например, полет какого-нибудь совершенно нелетающего в жизни предмета. Смонтированные на Большой сцене устройства для перемещения декораций производства фирмы «Система» позволяют организовать такой полет легко и непринужденно.

Но, безусловно, главный элемент комплекса сценической механики Большой сцены – это система управления Magic, буквально «оживляющая» все включенные в нее механизмы. Индивидуальное или групповое (без ограничения количества

механизмов в группе), синхронное или асинхронное плавное и гладкое движение с точно заданной скоростью (в диапазоне от 1 мм/с до 1 м/с), временем и координатами остановки. Возможность запоминать положение декораций с точностью до 2 мм. Возможность заранее записать все причудливые комбинации движений и воспроизводить готовый сценарий на каждом представлении, не опасаясь технических сбоев или «человеческого фактора». Плюс несколько уровней доступа и возможность управления механикой с нескольких пультов. Надежная, безотказная, простая для понимания и сложная по функционалу – настоящая «волшебная палочка» в руках постановщика.

Звук

Без качественного звука в зрительном зале и на сцене сегодня не обойтись даже немзыкальному театру.

Поэтому определять, какой состав системы звукоусиления обеспечит необходимое звуковое давление и равномерность частотной характеристики, лучше еще на эта-

п MAPP Online (Meyer Sound). В ходе моделирования определялись количество, тип и места расположения акустических систем, а также число независимых зон озвучивания. Цель — создать равномерный уровень звукового давления на зрительских местах и эффективно воспроизводимый рабочий диапазон частот. В результате был подобран звуковой комплекс, включающий в себя несколько функциональных групп акустических систем Meyer Sound. Выбор бренда очевидный, когда нужно получить линейный звук без малейших искажений фонограммы.

Группа порталных громкоговорителей, подвешенных по краям зеркала сцены, состоит из акустических систем левого и правого каналов по две с каждой стороны. Каждый громкоговоритель эквализируется индивидуально, что позволяет добиться требуемой равномерности звукового поля амфитеатра и партера. Центральный кластер акустических систем дает звукорежиссеру возможность точной локализации и панорамирования звука. Еще один незаменимый акустический инструмент – распределенная система пространственных звуковых эффек-

пе строительства – при помощи электроакустических расчетов. Такие расчеты для Саратовского ТЮЗа были выполнены специалистами фирмы «Система» при помощи программы

тов. Восемь акустических систем размещены по всему периметру зрительного зала и позволяют воспроизводить до восьми каналов звуковых эффектов – боковых и тыловых.

Звук из глубины сцены обеспечивают мощные и «дальнобойные» громкоговорители, установленные в арьер. Тщательно продумывалась и система сценического мониторинга – два плана стационарных боковых «прострелов» плюс комплект переносных напольных сценических мониторов, подключаемых через коммутационные лючки на планшете сцены.

Сложности возникли при размещении суббасовой системы. Чтобы не загромождать авансцену оборудованием, сабвуферы установили в специальные ниши, сделанные строителями по заданию фирмы «Система» по краям оркестровой ямы. Ниши задекорировали решетками, обтянутыми акустически прозрачным материалом, обеспечив доступ персонала для обслуживания.

Для ликвидации «теневого» зон в зрительном зале, возникающих из-за конфигурации световых лож, были применены линии задержки: два громкоговорителя под левой и правой ложами аккуратно выравнивают звуковое давление на зрительских местах, не привлекая внимание ни визуально, ни акустически.

Сделанные после настройки звукового комплекса измерения полностью подтвердили правильность проведенных на стадии проектирования расчетов.

Настройка и управление всем комплексом осуществляется при помощи цифрового матричного процессора Galileo 616 фирмы Meyer Sound и программного обеспечения Compass. В качестве ФОН микшерного пульта используется универсальная цифровая консоль Yamaha PM5D.

Во время спектаклей и театрализованных представлений звукорежиссер располагается в звукоаппаратной. А для проведения концертов место звукорежиссера может быть организовано непосредственно в зрительном зале – для этого предусмотрен коммутационный лючок в партере.

В дополнение к стационарной системе звукоусиления театр получил комплект оборудования для выездных мероприятий – мобильный, надежный, простой в сборке и

обеспечивающий высокое качество звучания.

Помимо электроакустического комплекса «Система» обеспечила ТЮЗ оборудованием для организации внутренней жизни театра. Это система служебной трансляции, система подачи музыкальных звонков и объявлений в зрительской зоне, включая площадь перед театром. Камеры системы технологического телевидения передают изображение непосредственно со сцены, из зрительного зала, фойе, гардероба, буфета. Система двухсторонней технологической связи оперативно связывает между собой службы сценического комплекса. Предусмотрена также система беспроводной связи.

«Система» оборудовала и студии звуко- и видеозаписи Саратовского ТЮЗа – здесь можно не только выполнить монтаж фонограмм любой сложности, но и создавать полномасштабные аудиовизуальные продукты – спектакли, рекламные ролики, клипы.

Свет

«Сейчас в распоряжении наших осветителей имеется богатейшая световая аппаратура. Видели бы вы

количество этих аппаратов!» — так эмоционально оценил в одном из интервью новый световой комплекс Большого зала художественный руководитель Саратовского ТЮЗа Юрий Ошеров.

Действительно, свет Большой сцены, что называется, получился. Архитектурно правильный зал и достаточное финансирование позволили проектировщикам фирмы «Система» не идти на компромиссы при подборе оборудования. Это был как раз тот случай, когда можно было направить свой опыт и профессионализм на классическое оснащение хорошо построенного театра.

Задача – дать художнику по свету максимальный набор инструментов для творчества. Быть может, в каком-то театре подобный «максимализм» и показался бы излишним, но не в ТЮЗе им.Ю.П. Киселева. Во-первых, театр позиционировал себя как площадку для взрослых режиссерских экспериментов, во-вторых, нужно было удивлять и очаровывать юную публику. В том числе — чудесами света. Поэтому для комплекса светового оборудования Большой сцены были отобраны приборы лучших мировых производителей по всем функциональным направлениям.

Равномерное освещение больших площадей – светильники рассеянного света Reiche & Vogel и Se-

светового рисунка спектакля новой сцене обеспечили интеллектуальные приборы Martin и Clay Paky – полноповоротные прожекторы, сканеры и колорченджеры. Это и ровный заливающий световой поток высокой мощности, и эффект движущихся в пространстве «столбов» света разной толщины, и разноцветные «скоростные» лучи тончайших оттенков, и стробоскопические эффекты, и динамическая анимация: языки пламени, плывущие облака, дождь.

Часть светильников установлена в поворотные лиры Comandor и оснащена скроллерами Spectrum Pro фирмы «Система».

Силовая часть светового комплекса – станция прямых включений ADL Direct Control. Для управления театральным светом используется диммерная станция и пульты управления от ETC.

Отдельного внимания заслуживает видеопроекционное оборудование Большой сцены — экраны фронтальной и обратной проекции, видеопроекторы в комплекте с объективами и профессиональными источниками видеоизображения, медиасервер с DMX-управлением Catalyst Pro и установленный в цифровую лиру мощный видеопроектор с целым набором дополнительных функций Catalyst DL1 от фирмы High End Systems.

Грамотно подобранный комплекс в корне меняет стандартные представления о видеопроекции.

Не просто «картинки на экране», а управление перемещением проекций в пространстве, их фокусировкой, масштабированием, коррекцией трапеции, проецирование особо ярких и высококонтрастных видеоизображений не только на специальные экраны, но и на планшет, стены, потолок или декорации. Активно использовать «чудеса» видеопроекции ТЮЗ начал с самого первого представления на Большой сцене.

Мастер был бы доволен

Спустя уже почти два года с момента открытия нового здания театра можно с уверенностью констатировать: оборудование используется в полном объеме, работает бесперебойно и постановки неизменно вызывают восторженные отклики зрителей.

Сегодня Саратовский ТЮЗ имени Ю.П.Киселева входит в число лучших театров России. По версии журнала Forbs, он один из десяти самых интересных провинциальных театров. А еще это самый большой детский театр в Европе и, конечно же, самая современная, оснащенная по последнему слову театральной техники сценическая площадка региона.

Отчасти возможности нового оборудования были продемонстрированы уже в спектакле «В новом доме Новый год», поставленном специально к открытию достроен-

ного и дооборудованного ТЮЗа в декабре 2011 года. В этой необычной сказке улыбается, разговаривает, грустит... занавес, а огромная рука злодея легко подхватывает героев и уносит их со сцены.

Однако первой настоящей премьерой, показавшей, на что способна Большая сцена, стала «Капитанская дочка» в постановке известного театрального режиссера Адольфа Шапиро (художник – Юрий Хариков, художник по свету – Майя Шавдатуашвили).

На сцене две большие рамы – проекционные экраны, на которых сменяют друг друга черные силуэты – картины двух миров. На декорациях и одежде героев – рукописные строки Пушкина, и они же проецируются на занавес, пол, стены. А решетка тюремной камеры, где сидит Гринев, «складывается» из тонких лучей света.

В постановке очень лаконичные декорации, они практически не меняются во время действия. Но сцена не статична, она живет. Задействовано множество спецэффектов: медленно падающий снег, слепящая метель, дым. И вдруг – резкий звук пушки, развернувшейся в зал и дохнувшей пламенем. Тревожно прорываются сквозь белую ткань повествования музыка Шнитке и казацкие песни вживую. Все в этом спектакле предельно просто, четко, строго. И в то же время динамично, близко современному зрителю, без обычной хрестоматийной назидательности.

Мастер был бы доволен...