

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

КУРАТОРЫ:
Марина Шимадина, Алексей Платунов,
Надежда Конорева

АРТ МАРКЕТ

СПЕКТАКЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ (6+)

2021

РОМАН ФЕОДОРИ

художественный руководитель конкурса «АРТ-МАРКЕТ»,
художественный руководитель Красноярского ТЮЗа

Идея конкурса «АРТ-МАРКЕТ» возникла от нехватки в стране спектаклей большой формы, адресованных детям. Мы придумали этот спасительный проект, в первую очередь, для себя, попытались найти и собрать интересные предложения, творческие заявки на создание именно таких спектаклей. Конечно, доброе дело, которое делается для себя, – это возможность помочь и другим театрам, которые тоже в этом нуждаются.

Мы проводим «АРТ-МАРКЕТ» уже во второй раз – принимаем, рассматриваем и отбираем лучшие заявки, которые потом их создатели презентуют в свободной и увлекательной форме. Директора и художественные руководители театров, учреждений культуры выбирают, а мы с радостью делимся тем, что у нас есть в базе творческих заявок.

В этом году наш конкурс расширился, потому что появилось ещё несколько серьёзных и актуальных направлений, которые пока не очень развиты в российских городах, но при этом очень востребованы. Одно из них – уличный театр. На примере Красноярска мы наблюдаем появление множества разнообразных и современных уличных пространств – скверов и набережных, которые нуждаются в творческом наполнении. Мы решили помочь вдохнуть жизнь в эти места и ввели в конкурс направление «Уличный театр». К этим заявкам будут присматриваться не только театры, но и муниципальные власти, дворцы культуры. Надеюсь, «АРТ-МАРКЕТ» поможет найти и поставить несколько уличных спектаклей, которые бы игрались в наших обновлённых городских пространствах в весенне-летне-осеннее время.

Другое направление, которое сейчас тоже очень активно развивается, – это истории с дополненной реальностью, с использованием цифровых технологий, гаджетов и социальных сетей. Современное мышление, мир, в котором мы сейчас живём, формируют запрос на некое театральное-информационное высказывание. Уже снято немало фильмов и сериалов о технологиях в наших руках. В театр это приходит очень медленно. Поэтому у конкурса «АРТ-МАРКЕТ» появилось направление «Спектакль с использованием виртуальных технологий».

Ещё одно важное новшество. Если на прошлом «АРТ-МАРКЕТе» заявки для участия в финале отбирало экспертное жюри, то в этом году у каждого направления есть куратор – человек, который имеет экспертное мнение именно в этой номинации. Поэтому мы увидим не срез мнения разных людей, а выбор конкретного куратора.

Наталья КОЧОРАШВИЛИ

Директор Красноярского ТЮЗа

Впервые Красноярский ТЮЗ проводил «АРТ-МАРКЕТ» в 2019 году. И уже первый конкурс показал, насколько это востребованный проект для профессионального сообщества. Он помогает соединять режиссёров, у которых есть интересные идеи, с театральными менеджерами, готовыми эти идеи воплотить в жизнь.

Итогом прошлого «АРТ-МАРКЕТа» стали спектакли, поставленные участниками конкурса в Хабаровске,

Казани, Красноярске, Северске, Твери и других городах. Приглашения на постановку получили не только финалисты. Наш театр сформировал электронную базу лучших творческих заявок конкурса «АРТ-МАРКЕТ» и предоставил доступ к ней руководителям детских и молодёжных театров страны. Конкурс стал инструментом развития театрального искусства.

В этом году на «АРТ-МАРКЕТ» снова поступила сотня творческих заявок. Кураторы выбрали из них 15 лучших проектов – по пять в каждой номинации. Свои заявки финалисты представят онлайн в формате видео-презентаций. Команда Красноярского ТЮЗа – артисты, технические службы, специалисты отдела маркетинга – старались помочь участникам качественно «упаковать» их замыслы. Надеюсь, многие руководители театров смогут оценить проекты финалистов и захотят поставить эти спектакли на своих площадках.

Интересно, что в Красноярске наблюдается большой интерес к заявкам «АРТ-МАРКЕТа» со стороны Администрации города Красноярска и руководителей учреждений культуры. Мы тоже с особым вниманием будем выбирать проекты для себя. Конечно, хотелось бы осуществить лучшие идеи в нашем городе, дать им жизнь в наших скверах, парках, на наших сценах. Но мы будем рады, если представленные на «АРТ-МАРКЕТе» творческие заявки разлетятся по всей стране, обогатят репертуар многих театров премьерными и подарят жителям разных городов впечатляющие уличные представления.

МАРИНА ШИМАДИНА

Куратор направления «Спектакль большой формы для детей (6+)»

Журналист, театральный критик. Член экспертного совета премии «Золотая Маска» и фестиваля «Арлекин», руководитель литературной части в Московском детском театре теней. В разные годы автор изданий «Театрал-online», «Коммерсантъ», «Известия», «Ваш Досуг», «Театр», «Эксперт», «Петербургский театральный журнал». Создатель портала «Театр – детям».

Номинация:

СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (6+)

Давай поедem в Уналашку

И. Васильева

Зверский детектив

А. Морозова

Как выздоравливал сверчок

Е. Максимова

Куда исчез прекрасный принц

Е. Худяков

Оле Лукойе

М. Гальперина

«ДАВАЙ ПОЕДЕМ В УНАЛАШКУ»

6+

театральный детектив

Анна Красильщик

Содержание

Главный герой начинает расследование и ищет своего дедушку. Как в классическом детективе у сыщика есть верный помощник – это любимая игрушка мальчика – заяц Вильгельм, только он не плюшевый, а живой. Расследование помогает герою заполнить одиночество, обрести семью, попутно найти любимое дело и выйти из мира своей фантазии и ощутить свою целостность.

ФОТОГРАФИИ ОЖИВАЮТ, ИЗ НИХ ВОЗНИКАЮТ СЦЕНЫ, С РАЗВИТИЕМ ДЕЙСТВИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЛИКИ.

Идея

Это история про семью, которая может быть неправильной, неполноценной с точки зрения общества, но все равно любящей и принимающей. И даже детективный сюжет тут построен вокруг семейной истории и поиска дедушки.

Формат постановки

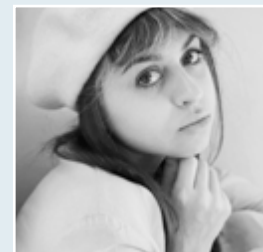
Пространственное решение спектакля: мы находимся внутри фотолаборатории, на сцене паутина из фотографий. Фотографии оживают, из них возникают сцены, с развитием действия появляются дополнительные улики. Можно сказать, что мы находимся в голове мальчика, где он выстраивает логические связи, ищет подтверждения догадок, фантазирует о том, каким бы мог быть его дедушка.

Комментарий куратора

Повесть Анны Красильщик «Давай поедem в Уналашку» – одна из самых интересных новинок детской литературы. И здорово, что режиссёры её тоже заметили – на конкурс было подано сразу две заявки.

Важную часть сюжета в книге занимает фотография, которой увлекается главный герой. Поэтому логичным выглядит использование фото в оформлении сцены. Паутина из фотографий – это и логическая детективная схема поисков и размышлений мальчика. Оживающие фотографии также могут служить экранами, на которых происходит часть действия.

Творческая группа

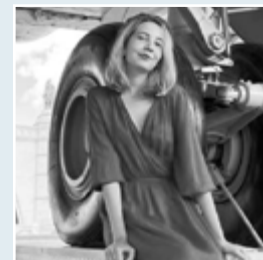

Ирина ВАСИЛЬЕВА, режиссёр.

После окончания школы училась на театроведческом факультете в ГИТИСе (2014–2017) сначала на курсе у Н. С. Пивоваровой, потом у П. А. Руднева.

С 2017 – студентка режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская С. В. Женовача, режиссёрская группа). В 2019 году участвовала в проектах

«Пробка мира» и «Поезд мира», делала фантазии по пьесам А. П. Чехова, картинам Рене Магритта и роману «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.

Полина КАПРАНОВА, художник, фотограф.

Учится в художественной арт-студии «Пушкин», на курсе «Основы фотографии» при Мастерских художественного проектирования и на курсах школы им. А. Родченко. Студентка BHSAD на направлении Fashion с 2020 года. Участвовала в фотовыставках «Мечтательницы» (Культурный центр ЗИЛ, 2017), «Вспышка света» (Школа им. А. Родченко, 2018), «Фотокнига» (Культурный центр ЗИЛ, 2018) и др. Первая

персональная выставка «Не работает» состоялась в Мастерской на Кулишках (2018). Участница фестиваля современного искусства KOT на Artplay (2019). В качестве художника-постановщика работала над фильмами «Хочу ли я знать?» (реж. Н. Мурашкина, 2021) и «Чистота» (реж. Е. Маркевич, 2021). Художник по костюмам в фильме «Ночная смена» (реж. Денис Замула, 2021).

«ЗВЕРСКИЙ ДЕТЕКТИВ (ЩИПАЧ)»

6+

нуар-мюзикл для детей в стиле swing-джаз

Анна Старобинец

Содержание

Жизнь в Дальнем Лесу не назовёшь спокойной: ни дня без преступлений, погонь, подозрений и зверских интриг. Детективная история, в которой следствие ведут пожилой и опытный сыщик Барсук Старший и его помощник, дерзкий и отчаянный Барсукот. Все герои — звери, однако любить и ненавидеть, лгать и говорить правду в морду, доверять и отчаиваться, предавать и спасать они умеют не хуже нас.

Идея

Кому стоит доверять, а кому нет? Как следует вести себя с внезапно возникшими помощниками и навязчиво желающими добра старшими? Стоит ли верить на слово и считать хорошими всех, кто обратил на нас внимание? Эта история учит критическому мышлению, учит прислушиваться к себе, и всегда замечать, как реагирует сердце, правильно мы поступаем или нет. Идея: лучший цензор и критик — у нас внутри. Хорошо и правильно поступать по совести, даже если все вокруг считают иначе. Нет истин в последних инстанциях, нет великих людей, которые никогда не ошибались в своих суждениях. Все спорно и двойко. И отвечать на вечный вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?» всю жизнь приходится самому.

Формат постановки

Детективный нуар-мюзикл для детей от 6 лет в стиле swing-джаз. Спектакль с использованием танцев, пластических и трюковых номеров. В спектакле занят джаз-бэнд из 5 человек и 13 актеров. В постановке используется авторская музыка.

Комментарий куратора

Зверский детектив» Анны Старобинец — один из хитов детской литературы

последних лет: захватывающий сюжет, обаятельные герои — жители леса с узнаваемыми человеческими характерами и соответствующими проблемами, всё как у взрослых. Так что уже само название гарантирует театру зрительский успех. Заявленный жанр «нуар-мюзикл для детей в стиле swing-джаз» тоже кажется перспективным и подходящим для постановки детектива. А музыка Анны Морозовой, режиссёра и композитора, далека от тех примеров специальной однотипной и пластмассовой детской музыки, которую обычно используют в ТЮЗах. Вариант сценографии — лаконичный и в то же время функциональный. Применённый для декорации-трансформера принцип «пятнашек» отлично иллюстрирует «головоломный» сюжет детектива.

Творческая группа

Анна МОРОЗОВА, режиссёр, композитор.

Окончила Новосибирский государственный театральный институт (мастерская С.Н. Афанасьева) по специальности «режиссура драмы» и Новосибирскую специальную музыкальную школу-лицей при Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки по специальности «фортепиано».

Участница, автор музыки и песен группы «Платья за 130». Сотрудничала с новосибирскими театрами НГДТ п/р С. Афанасьева, «Красный факел», «Первый театр», московскими театрами «Снарк» и «Вдруг». Автор нескольких мюзиклов, среди которых «Пеппи Длинныйчулок», «Королевство кривых зеркал», «Братец Кролик VS Братец Лис», «Меня удочерила Горилла». Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (НГДТ п/р С. Афанасьева, 2011 года, автор и режиссёр А. Морозова) — номинант Российской национальной премии «Арлекин» (2012), лауреат театральной премии «Парадиз» (2011) в номинации «Лучший детский спектакль».

Анна ПОЛЯКОВА, театральный художник.

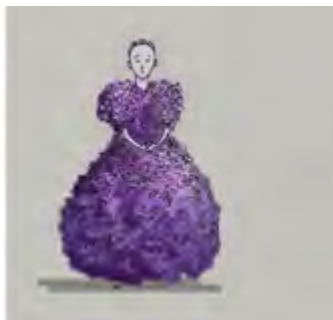
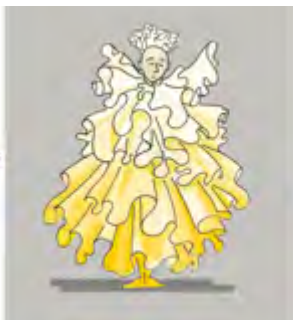
Выпускница факультета сценографии РГИСИ 2020 года (мастерская В. И. Полуновского). Родилась и начала работать в Новосибирске, в 2015 году переехала в Санкт-Петербург. Сотрудничала с театрами НГДТ п/р С. Афанасьева, «Красный факел», Могилёвским областным драматическим театром, театром Военно-Морского флота, рядом

независимых театров. Участвовала в лабораторных и образовательных проектах.

«КАК ВЫЗДОРАВЛИВАЛ СВЕРЧОК»

6+

путешествие во внутренний мир

Тоон Теллеген

Содержание

Как-то раз Сверчок ни с того ни с сего разучился радоваться жизни, голова его словно отяжелела, а спина и плечи ссутулились под невидимой тяжестью. И сначала это что-то внешнее, потом проваливается вся голова, а затем и весь Сверчок. И вот он оказывается внутри своей депрессии. Другой персонаж – Слон, который живет Мечтой. Слон хочет летать, и на пути к этой мечте он испытывает разные эмоции, и каждый раз, впадая в уныние, он находит спасение в следовании к заветной цели.

Идея

Спектакль задуман как проводник в мир эмоций. Тема эмоционального интеллекта крайне актуальна в современном мире, особенно детском и подростковом возрасте. История содержит размышления о том, что такое депрессия, с чем связано это тяжелое чувство и как от него избавиться. Спектакль должен дать образное понимание того, что любая эмоция – это всего лишь костюм, который можно снять в любой момент и выбрать другой. И чем разнообразнее твой «гардероб», тем лучше и счастливее ты будешь.

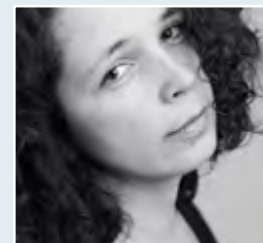
Формат спектакля

Особенностью постановки является решение, где все эмоции представлены пространствами и костюмами, которые примеряют и в которых оказываются главные герои. Очень большую роль играют музыка и пластическое решение. Каждая эмоция – это особый пластический рисунок. Визуальный ряд – это самый мощный инструмент. Необычные костюмы эмоций из разных фактур, иногда издающих звуки, должны быть огромными цветными пятнами в особом практически пустом пространстве, переплетённом нитями, верёвками, ветками.

Комментарий куратора

В заявке Е. Максимовой поднимается очень актуальная сегодня тема эмоционального интеллекта. Современные дети развиты умственно и подкованы технически, но зачастую совершенно не умеют понимать и различать свои и тем более чужие эмоции. Режиссёр предлагает познакомиться с эмоциями через визуальный театр. Каждая эмоция – злость, радость, грусть ... – имеет своё образное, художественное воплощение, создаёт определенную атмосферу и пространство. Каждая эмоция – это костюм, который можно надеть или снять. Таким образом, наглядно показывается, что люди могут сами управлять своими эмоциями, менять их как перчатки, а не впадать от них в зависимость. Идея интересная и с богатым зрелищным потенциалом.

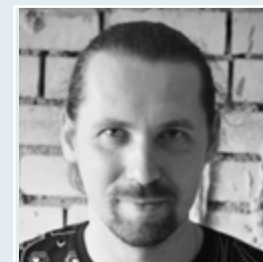
Творческая группа

Екатерина МАКСИМОВА, режиссёр.

В 2001 г. поступила в Санкт-Петербургскую Театральную академию (курс В. М. Фильштинского), закончила же ВТУ им. Щукина в Москве (курс А. М. Вилькина, 2007). Дипломный спектакль поставила в Самаре. Там же начала преподавательскую деятельность. С 2010 года – востребованный режиссёр-постановщик, педагог по актерскому мастерству

и сценической речи, актриса и сценарист. Специалист по подготовке абитуриентов и творческому развитию детей младшего возраста. Автор актерских тренингов и мастер-классов по освобождению и раскрытию личности. Активный участник социальных программ по работе с подростками. С 2014 года – художественный руководитель театра ТОК.

Сергей ЛАВОР, театральный художник.

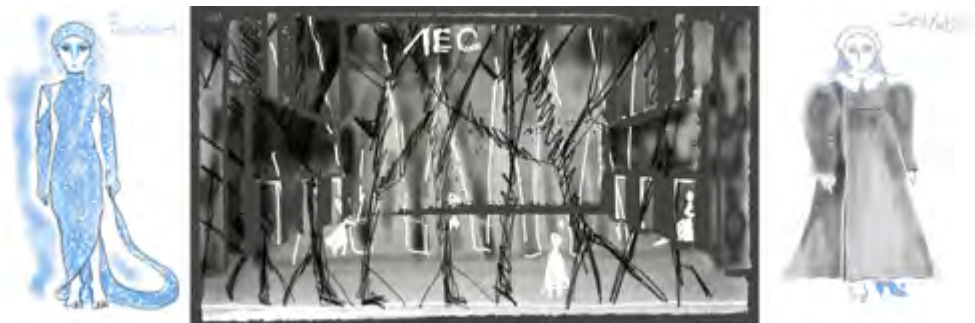
В 2001 году окончил Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха, в 2006 – факультет сценографии и театральных технологий СПбГАТИ (мастерская М. А. Смирнова, М. А. Брянцевой, П. П. Конникова). Как художник-постановщик работает в театре и кино. С 2007 года в сотрудничестве с Екатериной Максимовой выпущено более 30 спектаклей в разных городах России и за рубежом. Лауреат фестивалей «Сибирский кот»

в Северске и «Открытый взгляд» в Санкт-Петербурге за лучшую сценографию в спектаклях «Лететь...» Томского ТЮЗа и «Суходол» Театра ТОК.

«КУДА ИСЧЕЗ ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»

6+

музыкальный спектакль для всей семьи

Мария Огнева

Содержание

Куда исчез прекрасный принц? Золушка, Белоснежка, Русалочка и Рапунцель, отчаявшись дождаться своих прекрасных принцев, узнают от феи, что принц остался всего один на всех сказочных принцесс. Прихватив с собой в тележке Спящую красавицу, они отправляются на его поиски. Их ждут приключения и встречи со старыми друзьями и врагами, им предстоит жертвы и переосмысления. И в конце они найдут принца, но задумаются, а, собственно, нужен ли он им?

Идея

В каждом театре есть несколько детских спектаклей-долгожителей. Чаще всего это классические «Золушки», «Аленькие цветочки» и т. д. Они всё не стареют, продолжая служить новому составу актеров и внукам первых зрителей. Создатели спектакля намерены выяснить, насколько для сегодняшних детей будет органична новая логика культовых персонажей. Вызовут ли они такую же любовь у нового поколения зрителей?

Формат спектакля, особенности постановки

Спектакль музыкальный, на сцене или в оркестровой яме – музыканты, у актеров – радиомикрофоны. Материал подходит для большой сцены театра, где давно идут детские спектакли. Планируется использовать сетки-экраны, на которые проецируются старые декорации, видео из театральных архивов. Видеопроекционные сетки дадут возможность соединить старую сказку с новым временем. Также авторы предлагают оформить в фойе интерактивную выставку, посвященную одному из детских спектаклей-долгожителей.

Комментарий куратора

Обращение режиссёров к новой драматургии для детей можно только приветствовать. Тем более, М. Огнева – опытный автор, ведущий драматургических лабораторий, куратор «Маленькой ремарки», а её новая пьеса пока не ставилась на профессиональной сцене. Театр, принявший этот проект, может стать первым. Пьеса интересна тем, что работает со стереотипами о сказочных героинях, которые только и делают, что ждут прекрасного принца. Здесь Золушка, Рапунцель, Белоснежка и другие сказочные красавицы решаются, наконец, взять судьбу в свои руки и понимают, что не в принцах счастье. Но режиссёр Е. Корабельник в заявке делает акцент не столько на актуальной феминистской, сколько на театральной повестке. Она предлагает поиграть с теми «Золушками» и «Спящими красавицами», что десятилетиями идут на наших сценах. В идеале должно получиться что-то вроде мюзикла Сондхайма Into the woods только для драматического театра.

Творческая группа

Евгений ХУДЯКОВ, продюсер. Окончил продюсерский факультет РАТИ (ГИТИС), мастер курса Д. Смелянский. Выпускник первого набора «Школы театрального лидера». Работал арт-директором театральных площадок «Хитровка», СЦЕНА|СПУТНИК, «Открытая сцена». Более 10 лет работал в Лаборатории Дмитрия Крымова. Директор Объединения частных театров для детей, исполнительный продюсер фестиваля «Карабас».

Екатерина КОРАБЕЛЬНИК, режиссёр. Окончила ГМА им. Гнесиных (факультет музыкального театра), театральный институт им. Б. В. Шукина (режиссерский факультет, мастерская Л. Е. Хейфеца) и Высшие курсы сценаристов и режиссёров (Мастерская В. Грамматикова, курс семейного кино при Disney-Russia). Участник Лаборатории режиссёров театров для детей и молодежи. Ряд постановок отмечены наградами крупных фестивалей: спектакли «Суббота-каждый день!» и «Спаси Супербелку» – лауреаты Национальной театральной премии «Арлекин», спектакль «Дети Ворона» номинирован на премию «Арлекин» и вошел в лонг-лист «Золотой Маски» 2020 года.

Дмитрий РАЗУМОВ, театральный художник. Окончил Саратовскую Консерваторию им. Л. Собинова (актерский факультет, мастерская В. Ермаковой). Окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ (мастерская О. Шейнциса). Спектакль «Холодное сердце» (театр им. В. Комиссаржевской, режиссёр С. Иванова-Сергеева) – номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» – 2021 в категории «драма/работа художника».

«ОЛЕ ЛУКОЙЕ»

6+

сказка-фантазмагория с мистическими превращениями

Тоон Теллеген

Содержание

Спектакль по мотивам сказки Андерсена состоит из 7 картин, в которых главный герой мальчик Ильмар совершает увлекательное путешествие в мир захватывающих фантазий и сказочных приключений, о которых мечтает каждый ребёнок. Оле Лукойе раскрывает свой зонт, и мир наполняется волшебными образами.

Идея

Это сказка о том, как можно раздвигать границы реальности и как с помощью волшебных историй можно сделать свою жизнь гораздо интереснее, добрее и лучше. Оле Лукойе – идеальный пример воспитания не назидательными историями, которым сопротивляемся каждый ребёнок, а сказками, где ребёнок становится главным действующим лицом и начинает понимать, как правильно действовать, осознавать свои ошибки и исправлять их.

Формат постановки

Сказка с дополненной реальностью, актерами и куклами. В спектакле используются большие тростевые, надувные, двигающиеся куклы и трансформируемые конструкции – они создают сюрреалистическое пространство снов. Мультимедийный задник создаёт большой мир и пространство фантастических сновидений, на его фоне – маленький домик, пространство реальности.

Комментарий куратора

Эта сказка Андерсена почему-то реже всего идет на сцене детских театров, хотя в ней заложен большой игровой потенциал – превращения, игра с масштабами, путешествия по другим мирам, одушевление неодушевленных предметов

и так далее... Авторы заявки предлагают свой взгляд на известный сюжет в духе анимационного фильма «Хранители снов». Подкупает, что в экспликации ставка сделана именно на визуальный театр и обещана фантазмагория, где будут использованы тростевые, надувные, двигающиеся куклы и трансформируемые конструкции, театр теней, а также мультимедийный экран, создающий сюрреалистическое пространство снов. Причем, для каждой из семи картин придуман свой особый приём. А каждый сон имеет отражение и продолжение в реальной жизни главного героя, постепенно изменяя и обогащая её.

Творческая группа

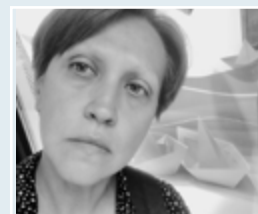
Мария ГАЛЬПЕРИНА, продюсер.

Окончила филологический факультет МГУ. Основатель и идейный вдохновитель компании «Брайт Пипл», создатель одноимённого фестиваля театрального искусства и творчества «Яркие Люди», арт-директор и руководитель знаковых проектов компании, среди которых программы для фестивалей «Путешествие в Рождество», «Ночь искусств», «Библионочь», «Золотая Маска в городе» и другие.

Алиса СЕЛЕЦКАЯ, режиссёр.

Окончила Белорусскую государственную академию искусств. Ставила и разрабатывала кукольные номера, клоунаду, перфомансы, работала с артистами цирка. В 2015 году окончила Мастерскую индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Работает режиссёром на различных проектах и мероприятиях в России и Беларуси. Автор ряда иммерсивных городских спектаклей и постановок в Электротеатре Станиславский.

Ольга ЗОЛОТУХИНА, театральная художница, иллюстратор.

Окончила факультет сценографии РАТИ-ГИТИС (мастерская С. Бархина). Работала ассистентом у Д. Крымова, С. Морозова. Как сценограф и художник по костюмам сотрудничала с Московским ТЮЗом, театром «Сатирикон», «Театром у Никитских ворот», МХТ, Творческим объединением 9, Канским драматическим театром. С 2007 года – преподаватель в РАТИ-ГИТИС. Художник в издательском доме «Арт-Волхонка».

АЛЕКСЕЙ ПЛАТУНОВ

Куратор направления «Спектакль с использованием виртуальных технологий»

Руководитель службы международного сотрудничества Александринского театра. Основатель проекта «Петербургская документальная сцена», продюсер проекта «Remote Петербург», драматург проекта «Голос Города». Один из организаторов фестиваля театра в нетеатральных пространствах «Точка доступа».

Номинация:

СПЕКТАКЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

#3Колбаски. Королевишны

К. Землянский

KARAMAZOV trip

Ю. Преображенская

Алиса в Зазеркалье

Д. Отяковский

Всё начинается с точки

С. Медведева

Земля

Э. Куликова

«#ЗКОЛБАСКИ. КОРОЛЕВИШНЫ»

12+

подростковое роуд-муви

Клементина Бове

Содержание

Мирей два года подряд выигрывала в своём лице титул королевы-страхолюдины – Золотой Колбасы. А на третий год получает лишь бронзу – приятное поражение! Она решает познакомиться с другими победительницами этого унижительного состязания. Выясняется, что Серебряная и Золотая Колбасы – это Хакима и Астрид, соответственно. В процессе общения девочки обнаруживают, что их объединяет нечто большее, чем лишний вес. Нечто такое, ради чего нужно непременно оказаться в Париже в день взятия Бастилии! В истории поднимается широкий спектр тем: тема духовного взросления, тема ответственности за свои решения и свою судьбу, тема школьного буллинга и возможности противостоять ему.

Идея

Идея спектакля строится вокруг вопроса поиска человеком, переживающим переходный период взросления, своего счастья (ориентиров комфортного мира). Эти поиски можно выразить так: «Через любовь к ближнему человек познает счастье».

Формат постановки

Оригинальный текст задает определённые правила. В нём есть несколько каналов считывания фабулы. Это нечто среднее между дневниковыми записями, роуд-муви и стенд-ап выступлением. С началом путешествия героини превращаются в объект пристального внимания со стороны интернет-обывателей и диванных критиков.

Общение с внешним миром персонажей осуществляется через digital-пространство. Согласно режиссёрской задумке, через проекцию зритель сможет отслежи-

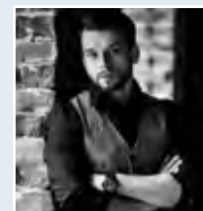
вать это направление истории (переписки в мессенджерах, блоги, и т. д.): взаимоотношение с родителями, хейтерами, почитателями.

Комментарий куратора

Книга Клементины Бове – актуальный и современный текст, который без заигрываний говорит о проблемах, понятных любому подростку: буллинг, отчужённость от родителей, неприятие мира. Авторы заявки подробно и обстоятельно проводят анализ мотивации действий главной героини. В заявке видна детальная проработка второстепенных персонажей будущего спектакля. Отдельного внимания заслуживает работа художника (А. Слободяник): сценографическое решение спектакля с ПВХ-лентами, которые могут превращаться в проекционные экраны, и постоянно повторяющийся в элементах сценографии и костюмах мотив защиты, говорят о глубоком погружении художника в мир главной героини.

Если говорить об использовании виртуальных технологий, видится большой потенциал. Локации будут сменяться за счет использования проекционных поверхностей, всё взаимодействие персонажей с внешним миром осуществляется через digital-пространство. Зритель может отслеживать это взаимодействие через разные информационные каналы – мессенджеры, стрим-каналы, видеоблоги и т. д.

Творческая группа

Константин ЗЕМЛЯНСКИЙ, режиссёр. В 2018 году окончил режиссёрский факультет РАТИ ГИТИС, в 2022 – факультет кинорежиссуры ВГИК. Проходил стажировку у Ю. Погребничко (театр «Около дома Станиславского») и М. Бычкова (театр «Et Cetera»). Ставил спектакли в театре «Человек» (Ростов-на-Дону), Димитровградском драматическом театре, Хабаровском ТЮЗе.

Арина СЛОБОДЯНИК, художник-постановщик, сценограф. В 2010 году окончила факультет сценографии и театральной технологии СПбГАТИ (мастер курса Э. Кочергин), в 2015 – факультет сценографии и театральной технологии СПбГАТИ (мастер курса В. Фирер).

Екатерина ТИМОФЕЕВА, драматург. В 2018 году училась на курсе Н. Коляды в Екатеринбурге. С 2019 года – студентка Высшей школы сценических искусств К. Райкина, курс «Театроведение и драматургия» (мастера П. Руднев и М. Дурненков). Пьеса «Золото» в 2020 году поставлена в Проклоповском драматическом театре.

«KARAMAZOV TRIP»

18+

спектакль-наваждение

Фёдор Достоевский

Содержание

Спектакль по мотивам романа «Братья Карамазовы», раскрывающий темы судьбы человека, предопределённости жизни и выбора пути.

Идея

Главная идея – выяснить, есть ли возможность изменить свою судьбу, повлиять на неё.

ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАЯВКИ –
В РАЗМЫКАНИИ ТЕКСТА ДОСТОЕВСКОГО
НА РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ЗРИТЕЛЕМ.
ЗДЕСЬ ЕСТЬ И АУДИОПРОМЕНАД,
И СПЕКТАКЛЬ-АНКЕТИРОВАНИЕ, И АВТОТЕАТР,
И ТЕАТР ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ.

Формат постановки

Спектакль состоит из 3 частей. В постановке используются новые технологии: приложение, ссылка на аудио, работа с видеоэкраном. За счёт применения новых технологий в спектакле не потребуется большого количества декораций. Спектакль разными способами вовлекает зрителя в действие (при помощи прямого диалога с актёрами, мобильного приложения и интерактивных игр). Зрите-

ли не только находятся в зале во время действия, но и перемещаются в разных частях постановки в другие пространства (в фойе театра и на улицу).

Комментарий куратора

Основная ценность заявки – в размыкании текста Достоевского на разные способы взаимодействия со зрителем. Здесь есть и аудиопроменад, и спектакль-анкетирование, и автотеатр, и театр традиционных форм. Автор заявки подробно (может даже слишком подробно) описывает всю действенную канву спектакля. Но в этой же подробности таится и слабость заявки. Кажется, что автор уже придумал весь спектакль в голове, не просчитав разные варианты зрительского ответа. Меж тем и променадная форма, и спектакль-анкетирование – это в той или иной степени партисипаторные практики, в которых очень многое зависит от реакции и поведения зрителей. Кроме того, кажется, что изначально разделяя зрителей на группы и отсекая их от опыта других групп, спектакль обедняется. Кажется верным продумать такой способ работы спектакля, который мог бы разделить зрителей на персонажные группы, но дать им воспринять все формы взаимодействия, предлагаемые проектом. Также при дальнейшей работе хочется более детальной проработки применения виртуальных технологий в спектакле.

Творческая группа

Юлия ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, режиссёр.

В 2013 году окончила ЯГТИ по специальности «актёр театра кукол» (мастер курса В. В. Борисов), в 2021 – магистратуру РГИСИ по специальности «режиссёр» (программа «Театр, как исследование» на базе Александринского театра). С 2013 года – актриса театра Karlsson Haus (Санкт-Петербург). В 2017–2019 – педагог детской театральной студии («Студия 15»), с 2019 – педагог по мастерству актёра в театре Karlsson Haus, педагог по мастерству театра кукол в РГИСИ на режиссёрском курсе А. Праудина (2021). Участница международных фестивалей и лабораторий. Награды: «Лучший кукольник» по итогам года в ЯГТИ (2012), «Лучшая актриса театра кукол» на фестивале «Театры Санкт-Петербурга – детям» (2016), диплом за спектакль «По следам слонопотама» (Лаборатория молодых режиссеров WILLIAM LAB, 2019).

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

6+

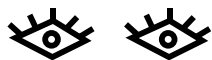
AR-спектакль

Льюис Кэрролл

Содержание

- Алиса, ты умеешь петь?
- Стихи автопоэта. Музыка нейронная. Исполняет Алиса. (песня)
- Алиса, ты хотела бы поучаствовать в оперном спектакле?
- Это предложение, или предлог?
- Предложение.
- Отлично. Я согласна.

...УДАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ, ЗДЕСЬ ВАЖНЫ ТЕМЫ ДВОЙНИКА И ОРИГИНАЛА, ЗЫБКОСТИ ФАНТАЗИЙНОГО МИРА...

Так разговор с голосовым помощником обернулся идеей нового спектакля, в основе которого сказка Л. Кэрролла о приключениях Алисы в Зазеркалье. Инсценировку для него может создать как человек, так и нейросеть.

Идея

Сочетание новых технологий и «самого консервативного из искусств» послужит мощным инфоповодом, как это уже случалось с предыдущими экспериментами на этом поле, и станет не только имиджевым проектом для театра, но и новым шагом в будущее для искусства в дополненной реальности.

Формат спектакля, особенности постановки

Это AR-спектакль в формате мобильного приложения для младшей и подростко-

вой аудитории, сочетающий в себе музыку современного композитора, созданную специально для постановки, мультимедийные 3D-объекты Е. Пшеничного и концептуально переосмысленную историю путешествия Алисы.

Комментарий куратора

Заявка Дмитрия Отяковского ценна, в первую очередь, инновативностью идеи: перенос такого, казалось бы, ресурсозатратного жанра как опера в виртуальное пространство. Уже имеющийся успешный опыт авторской группы по созданию AR-опер позволяет говорить о том, что у авторов есть и необходимые навыки для осуществления проекта, и база идей. «Алиса в Зазеркалье» – удачный материал для создания виртуального спектакля, здесь важны темы двойника и оригинала, зыбкости фантазийного мира, проницаемости реальности.

Творческая группа

Дмитрий ОТЯКОВСКИЙ, режиссёр.

В 2017 году – окончил с отличием Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. Римского-Корсакова по специальности «режиссёр музыкального театра». Осуществил более 20 постановок, среди которых классические оперы, произведения современных композиторов, экспериментальные проекты с использованием виртуальных технологий. Ставил спектакли в Детском музыкальном театре им. Н. Сац, Мариинском театре, Эрмитажном театре. Стажировался в театре «Геликон-опера» и в театре Deutsche Oper am Rhein. Победитель конкурса молодых оперных режиссёров в Мариинском театре (2016), Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера» (2017), лауреат международного конкурса медиахудожников Digital opera performance в номинации «Лучший видеодизайн» (2020) и Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Лучший онлайн-проект» (2020).

Егор ПШЕНИЧНЫЙ, художник-постановщик, AR-разработчик.

В 2019 году окончил РГСИ (мастерская В. Фирера). В 2017–2019 году был главным художником Лесосибирского театра «Поиск». Как художник-постановщик осуществил 20 постановок в театрах Кургана, Лесосибирска, Воронежа, Уфы, Хабаровска, Смоленска и Санкт-Петербурга. В числе постановок – спектакли с использованием виртуальных технологий (в формате мобильных AR-приложений).

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ТОЧКИ»

6+

музыкальное светопредставление

Содержание

Исследование увлекательного процесса рождения новых Вселенных и того, как человек мыслями, которые он выражает в словах и паузах, эти Вселенные творит, наполняет их энергией и делает зримыми.

Идея

«Все начинается с точки» – эту фразу сказал Василий Кандинский. Действительно, точка – «каждый атом, Вселенная, где сто планет. Там всё, что здесь в объёме сжатом, и также то, чего здесь нет» (В. Брюсов).

Формат постановки

Это будет музыкально-пластический спектакль с вовлечением зрителя и использованием видеопроекций на тему творчества Василия Кандинского.

Авторам важно вовлечь зрителя в процесс того, что каждый из нас посредством голоса и движений творит миры. Спектакль будет состоять из двух частей. Само представление и после него вторая часть, где зритель с помощью использования виртуальных технологий попробует создать свои миры (движениями создавая линии и формы, и звуком превращая эти формы в объёмные модели). В постановке будут использоваться световые, видеопроекционные и виртуальные технологии.

Комментарий куратора

Ключевая концепция заявки – использование идей Кандинского и перевод живописных абстракций в перформативную плоскость. Особенно важно, что этот опыт перевода предлагается осуществить вместе с детьми. Кажется, что именно детская

аудитория наиболее восприимчива к взаимодействию с абстрактной живописью и, кажется, именно вовлечение в подобное взаимодействие может по настоящему раскрыть перформативный потенциал абстракции. Соединение цвета и звука, то есть прямое воплощение идей Кандинского, теперь, спустя сто лет, возможно по-настоящему, благодаря виртуальным технологиям. И проект «Все начинается с точки» показывает, как именно это соединение может быть воплощено.

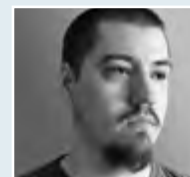
Творческая группа

Светлана МЕДВЕДЕВА, режиссёр. В 2007 году окончила Челябинскую академию культуры и искусств (специальность «актёр драматического театра и кино»). В 2012 году – ВТУ им. М. Щепкина (магистратура), Участник лабораторий «Молодые режиссёры – детям», «Кооперация», «Любимовка», «Премьера рго», участник мастер-классов по эбзи-театру.

Вероника ЗАТУЛА, композитор. Окончила МГК им. П. Чайковского (композиторский факультет), член Союза композиторов России. Участник мастер-классов по эбзи-театру и сторителлингу.

Андрей ЛОХОНИН, медиадизайнер. Выпускник Новосибирского государственного университета по специальности «физика плазмы» (2016) и Алтайского государственного института культуры по специальности «художник по свету» (2017). Видеохудожник и медиадизайнер в спектаклях театра «Старый дом».

Оксана СТОЛБИНСКАЯ, художник-постановщик. Окончила Челябинское художественное училище в 2003 году и СПбГАТИ в 2011 году. С 2012 года – член Союза Художников России. С 2017 года – Член союза театральных деятелей России. Художник-постановщик более 40 спектаклей в театрах по всей России.

Ирина ШАФРЫГИНА, драматургиня. Окончила Литературный институт им. М. Горького (семинар И. Ростовцевой) и Институт современного Искусства (режиссёр кино и ТВ, мастерская В. Рубинчика, 2013). Участник мастер-классов по эбзи-театру и сторителлингу.

«ЗЕМЛЯ»

8+

интерактивный детский спектакль в жанре play-book**Содержание**

Темой для проекта станет как экология в общем, так и экологический кризис в частности. Данная повестка — фундаментальная проблема человечества в текущем веке. Именно юное поколение способно на базовом уровне изменить свои экологические привычки, а то, что мы сегодня называем эко-активизмом, сделать для себя повседневностью. Тем не менее, подобная тема часто носит лекционный и нравоучительный характер. Именно таких интонаций в этом проекте хотелось бы избежать.

Идея

Вдохновить детей на мысль о том, что помогать планете — это необходимость, которая может стать увлекательным приключением. Именно этот опыт мы бы хотели вложить в спектакль.

Формат постановки

Проект детского спектакля на тему экологии воплотится в формате тотальной интерактивной книги. Мы хотим создать книгу гигантского нарочито увеличенного размера, по страницам которой зрители спектакля смогут путешествовать как в буквальном, так и в метафорическом смысле. На ум приходит авангардная мечта Владимира Татлина о нереализованном им проекте «Книга-шар», направление мысли близко к идее Татлина. Магистральной составляющей спектакля станет интерактивный элемент: мы планируем разместить в книге (помимо 3D-иллюстраций, различных вручную сделанных объемных элементов) AR-объекты, а также большое количество QR-кодов для того, чтобы пространство книги действительно ожило на глазах юных зрителей. Практически каждый ребенок от 8-10 лет уже умеет пользоваться смартфоном и камерой, поэтому считывание подобных вирту-

альных добавлений не составит труда для детской аудитории. Более того, данный медиум позволит продемонстрировать то, что невозможно показать в классическом театре — реальное таяние ледников, миграцию птиц, десятиметровых динозавров и всё то, что может быть рассказано современным и понятным языком юной аудитории об экологическом кризисе.

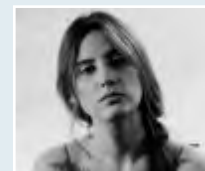
Комментарий куратора

Проект предполагает использование формата playbook, уже успешно апробированного авторами при работе над проектом «Общее место». Формат этот успешен и по-настоящему инновативен. Он позволяет по-новому работать со зрительским временем и вниманием, а благодаря внедрению qr-кодов может интегрировать разные способы взаимодействия со зрителем — аудио, видео, интеграция мессенджеров, и т. д. Отдельного внимания заслуживает тема, обозначенная в заявке. Проработка темы экологии с детьми — это по-настоящему важно и перспективно.

Творческая группа**Элина КУЛИКОВА, театральный режиссёр**

и художница. Бакалавр факультета Свободных искусств и наук СПбГУ / Bard College (NY, USA), 2019 Мастерская индивидуальной режиссуры Б. Юхананова МИР-6 при Электротеатре Станиславский (2019–2021). Участница лабораторий, творческих резиденций и фестивалей.

В числе осуществлённых постановок медиа-спектакль «4.48» (Театр поколений), сайт-специфик спектакль «Есть Ростов» (Театр 18+), интерактивный онлайн-спектакль «Все письма — это письма о любви» (в рамках «Точка Доступа»), спектакль-playbook «Общее место» (Независимый проект и др., а также музейные проекты: инсталляция в дополненной реальности «Осторожно, двери закрываются» (Эрмитаж), интернет-перформанс Notification (Музей связи), ольфакторная инсталляция «Что я делаю, когда мне лень» (арт-парк Никола-Ленивец).

Полина КАРДЫМОН, театральный режиссёр, художник, куратор выставок и видеохудожник.

В 2019 году окончила Новосибирский театральный институт (мастер курса А. Крикливый). Участница арт-группы «МЫК», соавтор книжного клуба «ZVUK BUKV». Соавтор и куратор лаборатории «ПЕРФОДНИ», автор аудиального перформанса «Коромысли», режиссёр спектакля «Фрагменты любовной речи» по текстам Ролана Барта в театре «Глобус», а также спектакля «Грибы».

НАДЕЖДА КОНОРЕВА

Куратор направления
«Уличный театр»

Театральный продюсер. В разные годы работала в дирекции фестиваля «Золотая Маска», была исполнительным директором фестиваля «Новая драма» и главным администратором Московского Пасхального фестиваля.

Номинация:

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

Жил-был шар

Е. Акс

Космогония

М. Гальперина

Мой друг

Д. Мышкин

В поисках творческой энергии

С. Корсаков

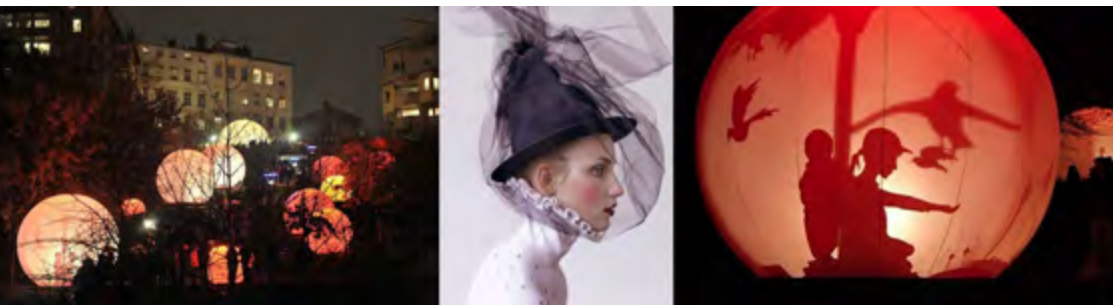
Это всего лишь конец света!

А. Кокорин

«ЖИЛ-БЫЛ ШАР»

12+

тенивая фантазия про бытие Человека

Содержание

Жил-был шар, а в этом шаре....

Простые человеческие истории непрым световым языком.

Идея

Цель спектакля – сделать этот мир чуточку лучше, интересно рассказать о маленьком человеке в большой истории.

Формат спектакля, особенности постановки

Это выдуманная история про метаморфозы и приключения человека на лестнице жизни. В этом спектакле главная роль у сценографии. Это огромные световые шары, которые могут быть расставлены на высокой лестнице, на мосту, на ландшафтном подъёме. Артистов не более трёх. Они как экспедиторы переходят от шара к шару и показывают внутри красивую теневую, световую или кукольную историю. Костюмы артистов стилизованы под эпоху Людовика XIV, в основе костюмов тоже шарообразные формы. Шары, будто огромные музыкальные шкатулки, к которым манит свет, и странные образы рассказывают нам историю человека, как миф или как нечто далёкое от нас. Ведь всё начинается с Шара (земного, атома, молекулы и т. д.)

Задачи спектакля:

1. Создать современную инсталляцию с историей внутри, интересную детям как 6 лет, так и подросткам и их родителям.
2. Задать зрителям истории простые вопросы об их бытии, об эволюции, о сотворении городов, о памяти.
3. Создать универсальную световую сценографию, в которую можно поместить

любую историю, будь то «Божественная комедия» Данте, просто история бытия или загадочные мифы или легенды Города.

Комментарий куратора

Очень интересная идея, большая и сложная задача для художника и технолога. Заявка на стадии замысла. Визуальный ряд представлен только референсами, но замысел впечатляет. Сейчас проект ближе к музейно-выставочному формату – спектакль-экскурсия с артистами-экскурсоводами, статичная история, встроенная в ландшафт города.

История рассказывается приёмами теневого театра. Требуется тёмное время суток и необходимость учитывать уличное освещение – не в любой точке города можно показать спектакль, чтобы добиться желаемого результата.

Творческая группа

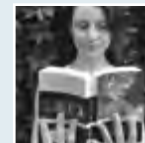
Евгения АКС, режиссёр. Театральный институт и м. Б. Шукина (специальность – «режиссёр драматического театра»). Главный режиссёр в Театральной компании Могэс (Москва). Режиссёр BS Theatre, NeonShow Project (Москва). Педагог по актёрско-пластическому тренингу и техникам современного танца.

Всеволод СОКОЛОВ, продюсер, руководитель и перформер. Окончил РГУ им. А. Косыгина по специальности «модельер-конструктор». Руководитель BS Theatre (уличный театр «Чёрный квадрат»), компании NeonShow project и театральной компании Могэс.

Сергей ГРИБИНИЮК, руководитель технической группы. Генератор технических идей и решений. Создатель новаторских световых и неоновых технологий в России.

Мария Попова, хореограф, со-режиссер. Хореографическое училище им. Б. Бейшеналиевой, Бишкек. Грант Международной лаборатории современного танца (Челябинск) и стажировка в академии DanceEmotion Academie fur Tanz, Германия. Актриса пластической труппы Электротеатра Станиславский.

Арсений БАРИНОВ, видео
Актёр, телеведущий, режиссёр, оператор, сценарист.

«КОСМОГОНИЯ»

6+

спектакль-променад

Содержание

Спектакль приглашает зрителей окунуться в историю странствующих волшебников. Герои отправятся в сказочное путешествие. Их ждут встречи с древними могучими существами, на которых, по преданиям, держится мир. Они попытаются расшифровать таинственные звуки, которые исходят от этих мистических зверей, ведь именно в них кроется тайна бытия. В своём мифическом путешествии герои выходят из водной стихии, сопровождаемые разноцветными медузами, совершают полёт в окружении стаи птиц и попадают в волшебный лес с зачарованными цветами.

Идея

В основе постановки лежат космологические мифы человечества о некоем прасуществе, которое держит на себе всё мироздание. Мифический сюжет универсален и понятен любому зрителю, он всегда остается актуальным благодаря своему вневременному характеру.

Формат спектакля, особенности постановки

Жанр представления – уличный музыкальный спектакль с элементами хореографии и пластического перформанса, спектакль-променад, где актёры и мобильные объекты-декорации перемещаются по ходу действия в уличном или парковом пространстве, собирая и увлекая за собой публику по мере движения. Постановка также включает в себя элементы интерактива – прямого взаимодействия со зрителем.

Музыкальное решение – фоновое музыкальное полотно создаётся на основе электронной обработки звуков природы: пения птиц, голосов китов, криков живот-

ных, шума ветра, шелеста песка и волн. В каждой сцене фон дополняется оперным вокалом в живом исполнении.

Спектакль будет создан в стилистике сюрреалистической сказки, наполненной яркими визуальными метафорами. Это театр художника, работающий по законам пластических искусств, создавая на глазах у зрителей картины «живого» волшебства. В постановке будут использованы крупные передвижные объекты на колёсах, большие наплечные маски, переносные декорации и специальный реквизит с подсветкой.

Комментарий куратора

У команды молодых талантливых художников и хореографов большой опыт создания красочных, костюмированных уличных шоу и спектаклей-шествий с невероятными декорациями, музыкальными, хореографическими и цирковыми номерами, волшебными сюжетами. Заявка проработана полностью, на следующем этапе хочется увидеть визуальное решение спектакля-променада, эскизы костюмов, передвижных платформ. Сейчас оно представлено референсами. Важно уточнить, артистов и перформеров каких театральных жанров планируется привлечь к реализации проекта, и каким будет музыкальное оформление этого спектакля.

Творческая группа

Мария ГАЛЬПЕРИНА, продюсер. Окончила филологический факультет МГУ. Основатель компании «Брайт Пипл», создатель одноимённого фестиваля театрального искусства и творчества «Яркие Люди», арт-директор и руководитель знаковых проектов компании, среди которых программы для фестивалей «Путешествие в Рождество», «Ночь искусств», «Библионочь», «Золотая Маска в городе» и т. д.

Алиса СЕЛЕЦКАЯ, режиссёр. Окончила Белорусскую государственную академию искусств. В 2015 году окончила Мастерскую индивидуальной Режиссуры Бориса Юхананова. Автор ряда иммерсивных городских спектаклей и постановок в Электротеатре Станиславский.

Александра ХАРИНА, художник-постановщик. Окончила Уральский государственный архитектурно-художественный университет (2015), прошла курс «Художественная постановка» Московской школы кино (2016) и курс «Театральный дизайн» Британской высшей школы дизайна (2017). Среди театральных работ – постановки в Театре Наций, Электротеатре Станиславский, Театре Российской Армии, Театр.doc, Театре музыки и поэзии п/у Е. Камбуровой и в Центре Вознесенского.

«МОЙ ДРУГ»

12+

уличный спектакль

Содержание

Спектакль основан на переплетении произведения Леона Верта «Сент-Экзюпери, каким я его знал» с аллегорической повестью-сказкой Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц» (автор инсценировки – И. Михейшина). Экзюпери посвятил сказку «Маленький принц» своему близкому другу – Леону Верту, «большому ребенку», который также был известным писателем. Леон Верт написал книгу об Экзюпери уже после его трагической гибели.

Идея

Спектакль о дружбе, которая осмысливается писателями через великие литературные произведения.

Формат спектакля, особенности постановки

Работая с данной темой, мы обратились к опыту визионерского и инженерного театра: объекты, куклы, трансформирующаяся конструкция самолёта, цирковые трюки. Нам важно посредством универсального языка образов рассказать о глубоких переживаниях двух близких друг для друга людей, которые жили в непростое время.

В центре спектакля – летательный объект-трансформер. От крыльев птицы до двигателя внутреннего сгорания. В спектакле занято 5 артистов. Два друга – Верт и Экзюпери. Верт – драматический артист, Экзюпери – цирковой. Есть любовь. Она тоже не на земле – цирковая актриса. Два кукловода, как демиурги, двигают пространство. Играть спектакль можно на любой площадке: парк, площадь, набережная и другие.

Комментарий куратора

Самая проработанная и самая содержательная заявка. Инсценировка, основанная на переплетении двух литературных произведений, редкий формат визионерского и инженерного театра, объекты, куклы, трансформирующаяся конструкция самолета, цирковые трюки, разговор со зрителем посредством универсального языка образов. Отличная, сложная, зрелищная, содержательная история, универсальная для любого уличного пространства. Интересно коллаборация с художником Ником Хамовым (инженерный театр АХЕ).

Творческая группа

Дмитрий МЫШКИН, художественный руководитель, режиссёр и актёр авторского театра «Эскизы в пространстве». Окончил кафедру режиссуры театрализованных представлений

в Московском государственном университете культуры и искусств. Окончил магистратуру школы-студии МХАТ и Центра имени Мейерхольда под руководством Виктора Рыжакова.

Дмитрий МАКСИМЕНКОВ, соавтор проекта, режиссёр и продюсер театра «Эскизы в пространстве». Московский государственный университет культуры и искусств, театрально-режиссёрский факультет, специальность «режиссёр театрализованных представлений и праздников».

Ира МИХЕЙШИНА, автор инсценировки, режиссёр. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Режиссёр и актриса авторского театра «Эскизы в пространстве».

Ник ХАМОВ, художник. С начала 2000-х выступал в уличных акциях и перформансах, а затем и в уличном театре, пробуя сочетать танец, клоунаду и драмтеатр. Выступления в нетрадиционных местах требовали пространственных решений, в следствии чего начал работать как художник-технолог. В этом качестве успел проявить себя в работе с Инженерным театром АХЕ, театром DEREVO, спектаклях Максима Диденко, проектах Вячеслава Полунина, Михаила Шемякина и др. Лауреат премии «Прорыв» (2020) в номинации «лучший художник» – за создание сценографии и кинематов к спектаклю FAUST. LABOR.

Юлия ТЕН, художник по костюмам. Выпускница МАРХИ, архитектор, дизайнер одежды. Участница многих выставок и показов.

«В ПОИСКАХ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 6+

променад-перформанс

Содержание

Уличный перформанс, часть постановки (одна из сцен) спектакля «Путешествие к центру Земли» по мотивам романов Жюль Верна.

Идея

Поиск, генерация и трансляция творческой энергии. Замедление мира через погружение под воду - ещё один способ найти энергию и восполнить ресурс. Подлодка и команда аквалангистов проходят по городскому пейзажу вместе с горожанами словно по дну моря и взаимодействуют с объектами среды в соответствии с подводными смыслами - глубокомысленно. Это история про трёх подводников, которые путешествуют по нашему миру и ищут новый источник энергии. Затопи городское пространство искусством и путешествуй словно впервые, почувствуй себя как рыба в воде!

Формат спектакля, особенности постановки

Это мобильный/walkabout/променад-перформанс. По площадке фестиваля/ праздника будет перемещаться картонная подводная лодка (около 6 метров длиной и 2,5 высотой) с несколькими персонажами – подводниками. Аудитория превращается в подводный мир, дно океана/реки – мы выдаём реквизит в виде подводных растений, может быть, рыб. Мы ищем сокровища, но для нас, исследователей, это не золото или другие ценности, это творческая энергия, которая и заряжает нашу подводную лодку. Мы просим аудиторию передать разными способами нам эту энергию. Одна проходка – примерно 30 минут.

Комментарий куратора

Все творческие работы создателя страны Картонии, перформера и режиссера Сергея Корсакова и его команды – зрелищные, масштабные проекты, которые органично встраиваются в любое городское пространство. Зритель – всегда важный и активный участник творческого процесса. Реквизит и декорации создаются авторами проекта. Это симбиоз перформеров и горожан, обмен творческой энергией, увлекательное совместное приключение и яркие впечатления для всех участников и наблюдателей. Представленная на конкурс заявка мобильного променада-перформанса превратит улицы в подводный мир. У проекта богатые визуальные возможности и большой потенциал для вовлечения и творческой реализации зрителя.

Творческая группа

Сергей КОРСАКОВ, режиссёр, перформер, продюсер мероприятий в публичных пространствах по всему миру. Учился на факультете философии МГУ.

С 2007 года – создатель и избранный глава страны Картонии/Cardboardia, руководитель мастерской Made in Cardboardia. С 2016 года – сооснователь, продюсер проекта электрошарманка Ambox. С 2019 года и сейчас: инициатор и организатор Российского Союза уличных театров и артистов (РСУТиА).

Стивен КОАТС, авторы идеи, композитор. Автор музыки для многочисленных художественных фильмов, короткометражек, документальных фильмов и рекламных роликов проектов в США и Европе.

Олег ПОПОВ, сценарист. Писатель (в соавторстве с Владимиром Белобровым книги «Красный бубен», «Уловка водорастов» и др.), драматург.

Екатерина КОЗЛОВА, главный художник. Декоратор, автор популярного блога о детском творчестве. Её работы регулярно публикуются в российских и зарубежных журналах. Принимала участие в проектах Картонии в России и Южной Корее.

Артём ГАПУРОВ, инженер, художник. Член СХ РФ, член СД РФ, член Ассоциации художников Севр. Космический Министр Картонии.

Лиза ГВОЗДИК, режиссер, перформер. Училась в Екатеринбурге в театральном институте на курсе Николая Коляды по специальности «артист театра и кино». Училась в Институте новой клоунады Джанго Эдвардса в Вене. Импровизатор и педагог по импровизации. Создатель театра для детей и их друзей «Бача». Художественный руководитель и мастер детского театра «Зубки Карабаски». Перформер и режиссёр проекта «Картония»

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА!»

12+

спектакль-вечеринка, посвященная «Поп-механике»
Сергея Курёхина

Содержание

После известия о приближении мирового конца городские власти устраивают настоящий пир во время чумы, большой праздник для всех, кто решил провести последний день вместе, оставаясь верным стране и планете. В одном из городских пространств разворачивается спектакль-концерт, который по замыслу правительства должен стать самым ярким мероприятием за всю историю города и подытожить земную жизнь. Но концерт вскоре срывается самими участниками, которые осознают свою невовлечённость в происходящее и желание провести иначе оставшиеся часы жизни. Чёткое понимание границы своего существования – свобода или заключённость в рамках? Ограниченность во времени и, наоборот, неисчерпаемая широта действий тем не менее не меняют природу людей. Но шанс воплотить свою заветную мечту теперь есть у каждого. Посмотрим, куда это приведет...

Идея

Сообщение о приближающемся конце света застаёт жителей Земли врасплох. Каким будет последнее высказывание человечества?

Формат спектакля, особенности постановки

Городской праздник по случаю конца света – это альтернативный День города.

Этот спектакль должен ответить на вопрос: Зачем Мы здесь?

Мы сделали исследование среди жителей разных городов России, попросив их ответить на 2 вопроса:

«1) завтра конец света. Что ты чувствуешь?

2) конец света прошёл. Ты выжил! Как дела?» – и получили более 50 развернутых

ответов, которые и вдохновили нас на создание этого спектакля. Тема оказалась очень актуальной для сегодняшнего жителя нашей страны. Посвящён спектакль Сергею Курёхину и его «Поп-механике», которая и является жанром спектакля. Отсутствие границы между сценой и зрительным залом позволяет спектаклю быть ежесекундно живым.

Комментарий куратора

Интригует тема проекта. Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом: «Что бы я делал, если бы завтра вокруг уже ничего не было?» Волнующая тема для размышлений любого жителя планеты. Творческой группой проекта проделана большая работа, собраны интервью людей, размышляющих о том, что бы они чувствовали, узнав, что завтра наступит конец света. Этюды, собранные в спектакль-вечеринку – хороший формат для уличного представления. Такая форма дает возможность зрителю подключаться к представлению в любой момент действия, угадывая общую суть происходящего. Прекрасный музыкальный материал – Сергей Курёхин и его «Поп-механика». В целом представляется яркая и увлекательная история для парка с классической сценой-ракушкой, или для просторной городской площади.

Творческая группа

Алексей КОКОРИН, режиссёр, автор спектакля.

В 2014 году окончил ТИ им. Б. Щукина (актёрский факультет, мастерская Е. Князева). В 2014 году был принят в Московский театр «Ленком Марка Захарова».

В 2017 году получил приглашение от В. Полунина войти в состав «Снежного шоу». Сотрудничал с Театром.DOC. Лауреат международных кинофестивалей. Как режиссер уличного театра сделал несколько проектов в России и за рубежом: «Реальная реальность» (фестиваль «Политех», Парк Горького, 2018), «Официальный оркестр Картоники» (фестивали уличных театров в Архангельске, Лондоне, 2018), «Карнавал» (Кудыкина гора, 2018). Один из основателей Союза уличных театров России.

Ярослава ПУЛИНОВИЧ, драматург.

Окончила в 2009 году Екатеринбургский театральный институт по специальности «драматург» (мастер – Николай Коляда).

Её первые пьесы «Карнавал заветных желаний», «Учитель химии», «Мойщики» и др. с 2005 года постоянно входили в шорт-листы фестиваля драматургии «Евразия», становились лауреатами премий «Голос поколения» и «Дебют».

APT MARKET

КГАУК «Красноярский ТЮЗ»

www.ktyz.ru

тел: +7 (391) 265-60-05

e-mail: tuz.kr@mail.ru