

ТЕАТР В ЭПОХУ DIGITAL

ПОПЫТКА АНАЛИЗА

Алла ПЛАТОНОВА

DIGITAL – ЭТО...?

Цифровые технологии – новые технологии для привычных процессов.

Цифровая среда – on-line, соцсети (коммуникация театра с публикой).

Цифровая трансформация как смена эпохи и повестки

Влияет как на отдельные компании, так и на целые сегменты общества, искусство, медицину и науку. Цифровые решения стимулируют появление новых видов инноваций и творчества, а не просто совершенствуют и поддерживают традиционные методы.

Цифровая трансформация является и возможностью, и проблемой, вызовом, а иногда и ловушкой.

DIGITAL...

Как правило, используется в очень
прикладном смысле:
on-line, SMM, автоматизация продаж,
e-mail маркетинг, трансляции...

Digital продвижение

<http://hoffmann.permopera.ru/>

ВЫ — АНТОНИЯ!

ВЫ ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ И ИСКРЕННЯЯ НАТУРА, С ТОНКОЙ ДУШЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ВЫ АБСОЛЮТНО ЧИСТЫ В СВОИХ ПОРЫВАХ И НЕ СКЛОННЫ К ОБМАНАМ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВЫ ПОДВЕРЖЕНЫ РАЗЛИЧНЫМ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ. ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО В ЖИЗНИ, — ЭТО КРЕПКОЕ ПЛЕЧО, НА КОТОРОЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ОПЕРЕТЬСЯ В ПЕРИОДЫ НЕВЗГОД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

**ОПЕРА ЖАКА ОФФЕНБАХА
«СКАЗКИ ГОФМАНА» В ПЕРМСКОМ
ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА.**

[ПОДРОБНЕЕ](#)

Digital продвижение

КАМПАНИЯ «МОЯ БОГЕМА»

ПРОБЛЕМА: Премьера «Богемы» в Пермском театре оперы и балета была запланирована на майские праздники, 4-7 мая 2017 года. Ситуация усугублялась тем, что через неделю после премьерной серии «Богемы» в театре стартовал Дягилевский фестиваль. Все силы были брошены на организацию и продвижение фестиваля, и большинство постоянных зрителей театра собирались посетить именно фестивальные события, а не «Богему». За три недели до премьеры оперы «Богема» (4-7 мая 2017) билеты на четыре премьерных спектакля были раскуплены лишь на 50%.

Главной задачей кампании стало привлечение внимания к премьере и стимулирование продаж билетов.

Для этого был создан онлайн-сервис, который позволял за пару кликов создать афишу спектакля с использованием личных фотографий пользователей.

История сработала как вирус: сервис мгновенно стал популярен как в Перми, так и за её пределами, а премьера прошла с аншлагом.

КАМПАНИЯ «МОЯ БОГЕМА» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ PR PROBA AWARDS ЗА 2017 ГОД КАК ЛУЧШАЯ DIGITAL КАМПАНИЯ

Отзывы в социальных сетях:

Пользователь Ольга Абанцева: Пермский театр оперы и балета заставил всю страну рекламировать свой спектакль. Это прямо отличная фишка - сгенерировать свою афишу. Западаешь просто на игрушечку как дитя.

Мастерская «разцвет»: Мысль о том, что заранее продумать, сгенерировать и запустить успешный вирусник в соцсетях никак ни у кого не получится еще раз наглядно показывает свежий пример от Пермского театра оперы и балета. Театру никаких особых ресурсов даже не понадобилось — сделали всего одну страничку, предлагающую использовать свой портрет в качестве основы афиши для оперы Пуччини «Богема» (страничка находится тут <http://laboheme.permopera.ru>), пустили флешмоб по соцсетям.

Сообщество Classical Music Humor (285 000 подписчиков): И мы туда же)

Если вы не в курсе - можете создать свою афишу для оперы "Богема", которая будет идти в пермской опере. Афишу можно сделать тут: <http://laboheme.permopera.ru/> Кидайте свои варианты в комментарии!

Агентство коммуникаций «Премьер»: Хотим поделиться примером интересной рекламной кампании от Пермского театра оперы и балета к премьере оперы «Богема». На сайте любой желающий может создать афишу со своей фотографией и поделиться ей в социальных сетях. Отличная идея для интерактива к мероприятию!

Пользователь Марго Родис: Прикольно придумали для продвижения :) Полчаса уже балуюсь

ТЕХНОЛОГИИ

в сценическом оформлении

«Традиционно»

Мягкие декорации
(живописные
задники и кулисы)

Жесткие (домики,
лестницы и другие
элементы
архитектуры)

«Современно»

Высокая степень
реалистичности за
счет более
качественных
жестких
конструкций

НО: Сложности в
монтаже

Декорации как павильон

3 стены и потолок

Реалистичные световые сценарии (эффект движения солнца)

НО: Очень сложный монтаж и настройка света

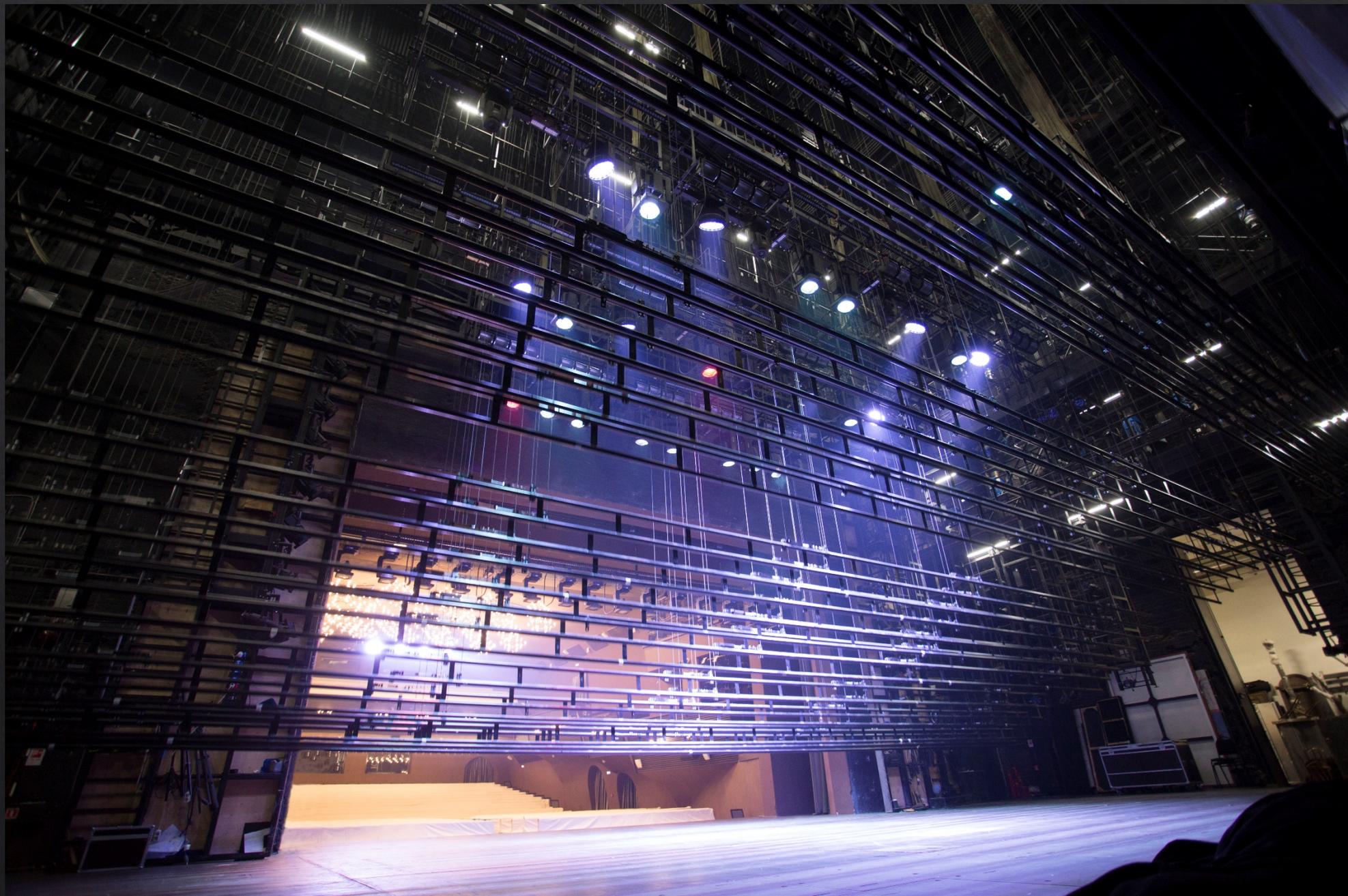

Сложные инженерные конструкции, которые двигаются во время спектакля

НО: ужасно долго монтируются!!!

Верхняя
механизация
сцены
= Штанкеты

Оформление
спектакля «Алые
паруса» в
Пермском Театре-
Театре построено
на движении
штанкетов

Нижняя
механизация

Подъемно-
опускные
площадки

Возможность
эффектно
появляться или
исчезать

Все зависит от задачи

Эффект может быть
достигнут разными
средствами

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: проекции, 3D эффекты, мэппинг...

Sleeping Beauty Dreams

«СНЫ Спящей красавицы»

Фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу современные технологии объединяют танец, искусство, EDM-музыку и 3D-цифровые аватары.

Диана Вишнева: «...зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них. Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу - совершенно новый для меня опыт. Кроме того, этот спектакль - мое самое длинное сольное выступление...

ТЕХНОЛОГИЯ

как обозначение
времени

VS

для создания
образа или
атмосферы

ех. Гироскутеры

- ◆ В спектакле «Sociopath» новосибирского театра «Старый дом» по мотивам шекспировского «Гамлета» гироскутер обозначает молодежность происходящего. В спектакле использованы видеопроекции, Клавдий вызывает Гамлета на батл, а Гертруда перемещается исключительно на электрической доске с колесами.
- ◆ Герои сказки Олега Глушкова «Синяя синяя птица» на сцене Театра наций попадают внутрь механических часов, где встречают механических людей. Подобно фигуркам, выезжающим вместе с боем в старинных музыкальных часах, механические персонажи вычерчивают на сцене круги, перемещаясь на гироскутерах.
- ◆ Эффект становится фокусом, когда его механика скрыта. «Солнца ьнет» в постановке Антона Оконешникова на Новой сцене Александринки, основанный на текстах русского футуризма мрачный шаманский сиквел о последствиях триумфальной победы прогресса над солнцем разыгрывается практически в полной темноте; зрители находятся на дрейфующей платформе, вокруг которой проплывают обезличенные бюджетяне на гироскутерах.

Беззвучно проплывающий по поверхности сцены персонаж — это эффектно. Прежде для подобного трюка пришлось бы собирать конвейерную ленту или стараться незаметно тянуть за веревочку платформу с колесиками.

ТРАНСЛЯЦИИ

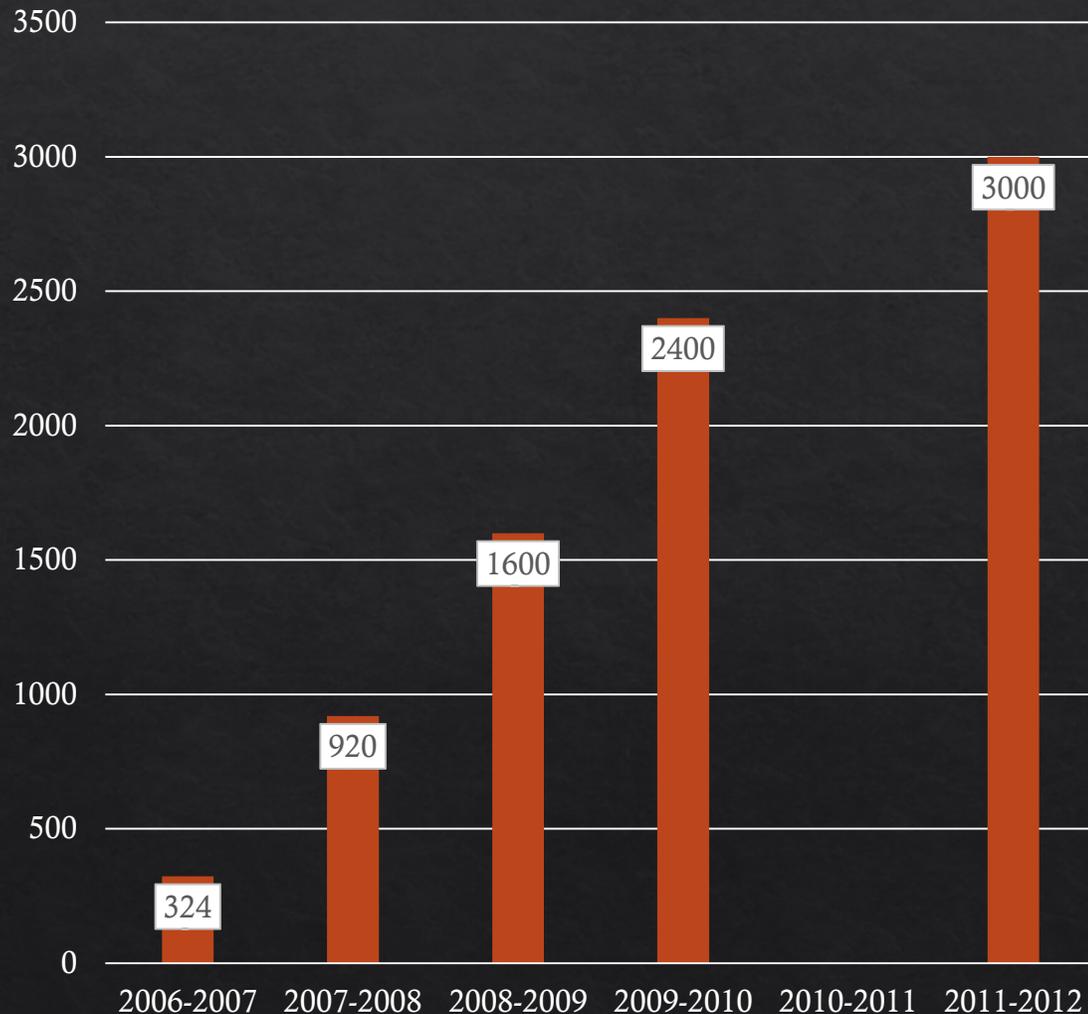
- ◆ В КИНО - Theatre HD
- ◆ В ИНТЕРНЕТ - YouTube
- ◆ Онлайн кинотеатры - Okko

THE MET: LIVE IN HD

- ◇ Первая трансляция в формате HD состоялась 30 декабря 2006 года
- ◇ Идея принадлежит Питеру Гелбу
- ◇ Цель - привлечь новых поклонников оперного искусства, в первую очередь молодёжь, повысить популярность Метрополитен-опера и сократить дефицит бюджета.
- ◇ Социологическое исследование аудитории прямых трансляций оперы в кинотеатрах США (2008) подтвердило, что эта форма действительно привлекает новых слушателей (около 18 % зрителей не посещали оперный театр по меньшей мере два года), которые становятся постоянными посетителями трансляций (90 % зрителей выразили желание присутствовать на очередных трансляциях). При этом молодёжная аудитория даже предпочитает смотреть оперу в кинотеатре, вместо того чтобы сходить в оперный театр в своём городе

THE MET: LIVE IN HD

Продано билетов, тыс. шт.

- ◇ Сезон 2007 – 2008 – выручка 13,3 млн \$ в США и 5 млн \$ за пределами США
- ◇ Сезон 2009 – 2010 – выручка больше 48 млн \$. Впервые получена прибыль
- ◇ Сезон 2010 – 2011 – прибыль составила 11 млн \$

The Metropolitan Opera

The Metropolitan Opera

Большой Театр

Турандот
 Манон
 Мадам Баттерфляй
 Эхнатон
 Порги и Бесс
 Воццек
 Агриппина
 Летучий голландец
 Тоска
 Мария Стюарт

Корсар
 Щелкунчик
 Жизель
 Лебединое озеро
 Ромео и Джульетта
 Драгоценности

The Old Vic

Все мои сыновья
 Мудрые дети
 Настоящая комедия

The Jamie Lloyd Company

Сирано де Бержерак

National Theatre

National Theatre

LW Theatres

Выбор
 Маленький остров
 Трилогия братьев Леман
 Один слуга для господина

42-я улица
 Кинки Бутс

Bridge Theatre

Сон в летнюю ночь

Kenneth Branagh Theatre Company

Зимняя сказка

Но не все так радужно

- ◆ Публика трансляций редко переходит из кинотеатра в театр
- ◆ Иной способ восприятия, иная глубина вовлечения. Другие зрительские впечатления
- ◆ Смещение внимания постановщиков на картинку «для камеры», а не для зрителя в зале.
- ◆ Изменение требований к актерам (работа на камеру)
- ◆ Звуковое искажение: звуковая техника в кинозалах сглаживает различия в вокальных данных певцов: исполнителей с сильным и слабым голосом слышно одинаково хорошо, но бывает трудно уловить тонкие детали окраски голоса и нюансы исполнения

www.permopera.ru

Perm Opera Ballet Theatre

18,1 тыс. подписчиков

ПОДПИСАТЬСЯ

ГЛАВНАЯ

ВИДЕО

ПЛЕЙЛИСТЫ

СООБЩЕСТВО

КАНАЛЫ

О КАНАЛЕ

Все видео

▶ ВОСПРОИЗВЕСТИ ВСЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ КАНАЛЫ

Архитектурный проект нового здания Пермского...

4,7 тыс. просмотров • Неделю назад

Brahms | Symphony No. 1 in C minor, op. 68 | Excerpt

521 просмотр • Неделю назад

Cosi fan tutte | Пермский театр оперы и балета

587 просмотров • 2 недели назад

Jacob Arcadelt | Il Bianco e dolce cigno

329 просмотров • 1 месяц назад

Claudio Monteverdi | Ecco mormorar londe

220 просмотров • 1 месяц назад

musicAeterna

ПОДПИСАТЬСЯ

Perm Opera Live

▶ ВОСПРОИЗВЕСТИ ВСЕ

Золотая маска 2019. Жанна на костре

Шахерезада. Backstage

Диана Вишнева о пермской «Шахерезаде», партнерах ...

Лючия ди Ламмермур. Backstage

Баядерка. Как это сделано

ТРАНСЛЯЦИИ

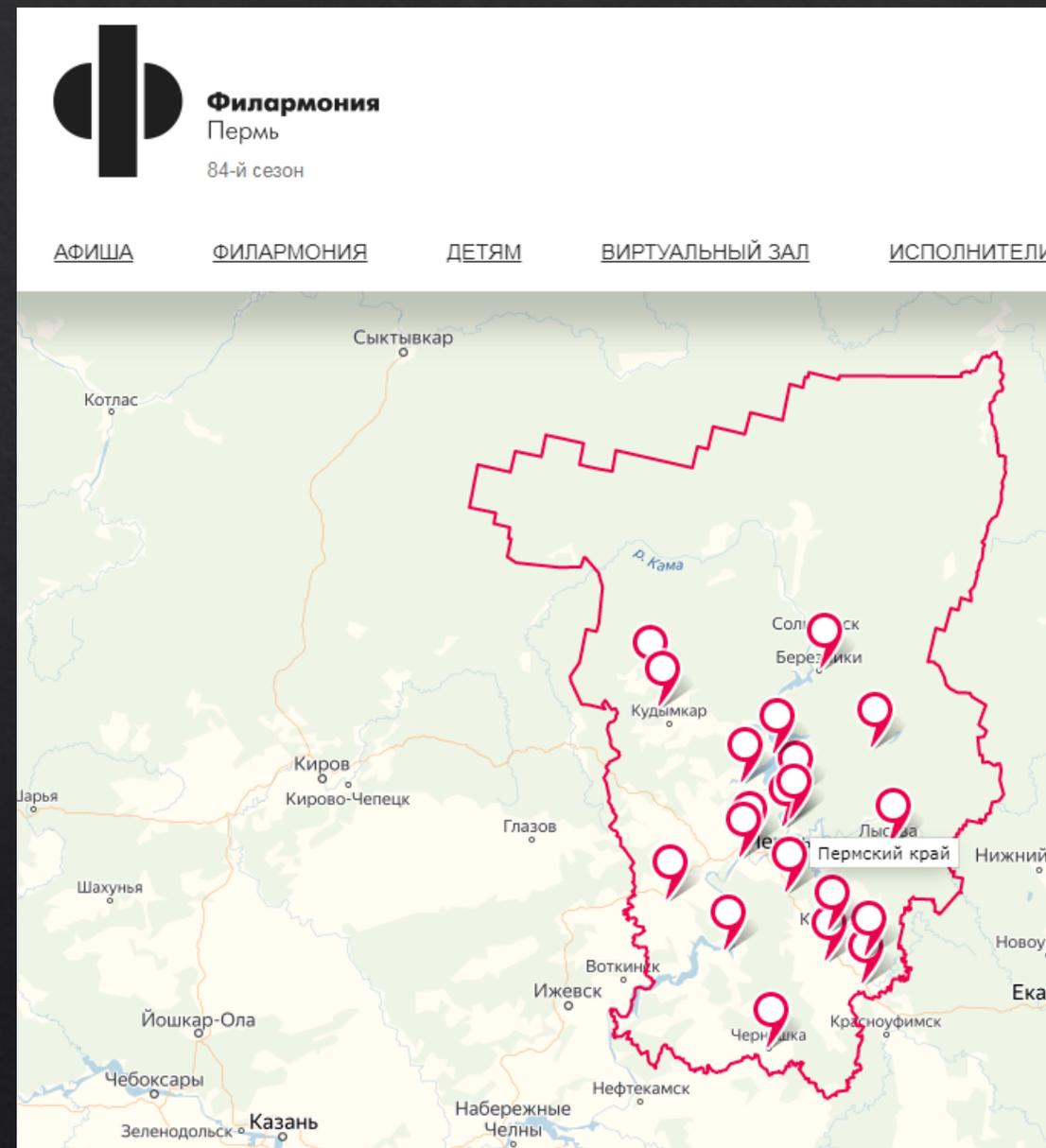
◆ В УДАЛЕННЫЕ ЗАЛЫ

СЛОЖНОСТИ

С получением прав от авторов

Качество съемки и записи звука

Качество воспроизводящей аппаратуры

Технологии для расширения аудитории спектаклей. Доступная среда

Тифлокомментирование

- ◆ Мобильное приложение Сбербанка «Искусство. Вслух» было разработано для «Золотой Маски». Люди с нарушением зрения могли прийти в театр с наушниками, подключиться к сети Wi-Fi для бесперебойного доступа к тифлокомментариям (то есть голосовым комментариям, словесным пояснениям для слепых). На протяжении всего спектакля голоса знаменитых артистов подробно описывали все происходящее на сцене. С помощью приложения для людей с нарушениями зрения были адаптированы спектакли-номинанты фестиваля «Золотая Маска», например, «Царь Эдип» Театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ИНОЙ ЗРИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

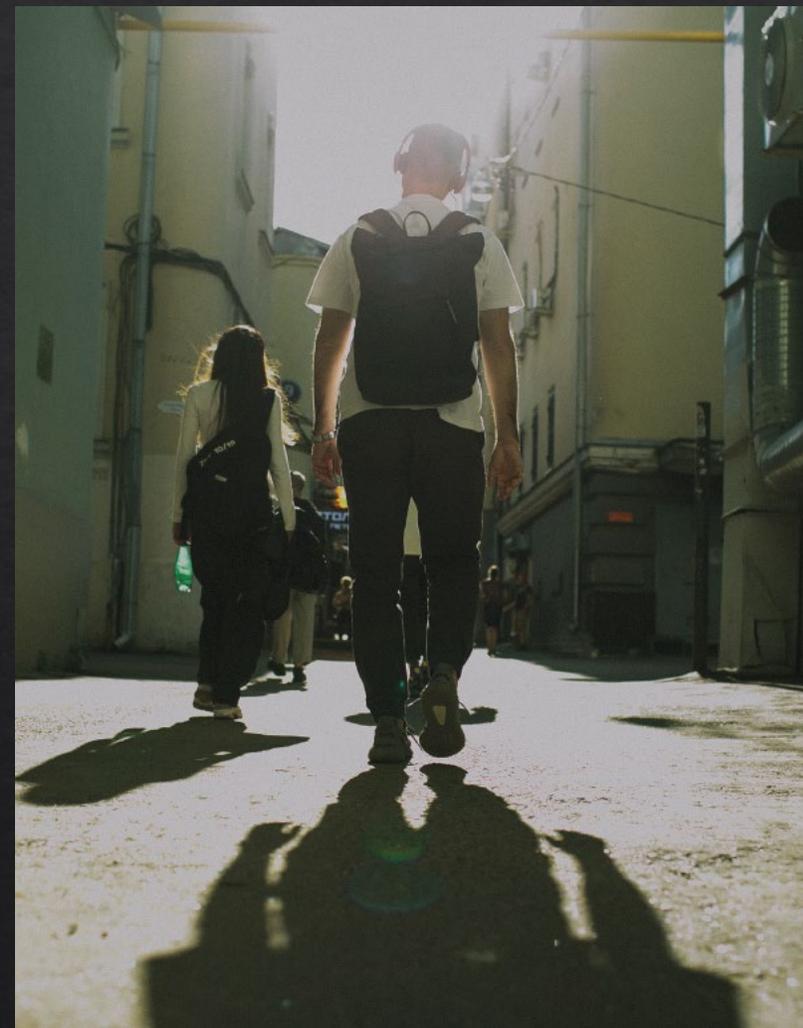
Иммерсивный* театр

*от англ. immersive — «создающий эффект присутствия, погружения»

REMOTE X от Rimini Protokoll

уже более 30 крупных городов мира: от Берлина до Сан-Паулу, от Москвы до Нью-Йорка, от Абу-Даби до Лондона

Remote Moscow

ставит вопрос о значении искусственного разума для городов будущего, о «музыке» города в настоящем; о частном и общественном; о жизни и смерти; о стереотипах и новаторстве.

Для создания 3D-эффекта используются звукозаписывающие устройства, вставляемые в ушную раковину. Эти микрофоны фиксируют звук с учетом искажения, которое он претерпевает, пока доходит до нашего слуха.

Remote Perm

Потом вы идете в наушниках по улице. Слышите собственные шаги, пение птиц и звуки приближающегося автомобиля. Делаете шаг в сторону, чтобы пропустить машину, оборачиваетесь — а никакой машины нет.

Рор-ип театр.

Меняем ваше представление о театре

В отечественном бинауральном поле нет равных режиссеру Семену Александровскому: его «Другой город» — тоже променады в наушниках, возможность, гуляя по питерской набережной, услышать звуки Парижа, Амстердама или Венеции и исследовать поле пересечения культур, пространств и реальностей.

Удивительный эффект сосредоточенного присутствия — ваша обыденная звуковая среда подменяется аналогичной и все слышится как будто впервые. Попутно трудно отделаться от мысли, насколько же легко обмануть наш мозг.

<https://www.popupteatr.ru/>

Попытки создать иммерсивные спектакли в Перми

- ◆ Зона голоса
- ◆ Бал. Наташа Ростова
- ◆ Location

LOCATION

VR. ИГРЫ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

- ◆ Зритель 8-минутного VR-опуса Юрия Квятковского («Копы в огне», «Норманск»), созданного для проекта «1917. Свободная история», приходил в историческое здание Сбербанка на Старом Арбате, надевал специальные очки и оказывался в сберкассе 1917 года. В интерьерах появлялись Ахматова, Станиславский, Шаляпин и Маяковский. Встреча была ознаменована коллективными песнопениями, стихами и форменным футуристическим дебошем. Зрители могли перемещаться внутри кадра и рассматривать детали обстановки и костюмов, уворачиваясь от оплеух. Проект стал первым в России опытом соединения актерской игры, подлинных интерьеров и виртуальной реальности.
- ◆ Первый полноценный российский спектакль для VR-очков — «В поисках автора» тюменского центра «Космос» в постановке Данила Чащина. Однако очки, не способные пока что выдерживать длительной дистанции, каждые три минуты приходится снимать, переключаясь на живую игру актеров.

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- ◆ В спектакле Кэти Митчелл «Дыхание» в берлинском театре «Шаубюне» мужчина и женщина рассуждают о личной ответственности каждого за состояние экологии. Оба актера при этом сидят на велотренажерах, к которым подключены генераторы электроэнергии. Бесперебойное вращение педалей обеспечивает электроэнергией — а значит, светом и звуком — спектакль.
- ◆ Спектакль о проблемах с экологией, на который расходовались бы электроэнергия, реквизит, декорации и костюмы, — это лицемерный спектакль. Эргономичный и экологичный театр — театр будущего.

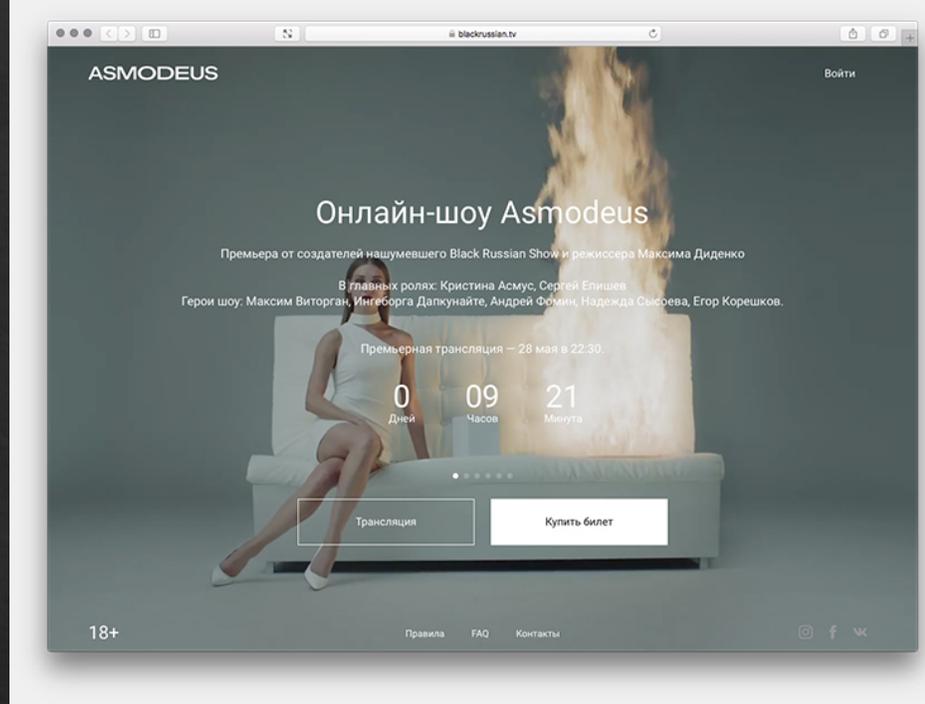

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

- ◆ В тотальном спектакле «Shoot/Get Treasure/Repeat» театра Post по микрорьесам Марка Равенхилла, который показывают обычно сразу в нескольких залах музеев современного искусства, финальный эпизод разыгрывался в фейсбуке.
- ◆ В 2018 году в номинации «Эксперимент» на «Золотой маске» был представлен спектакль «Лесосибирск Лойс» лесосибирского театра «Поиск» в постановке Родиона Букаева. Жанр обозначен как «#спектакльчат»: актеры ведут диалоги только в социальных сетях, предоставляя возможность присоединиться и зрителям.

ОНЛАЙН-РЕЖИМ

- ◆ Первый прецедент в России — «**Asmodeus**», интерактивный онлайн-сериал продюсерской команды спектакля «Черный русский» режиссера Максима Диденко и драматурга Валерия Печейкина о непомерно богатом русском семействе, ожидающем конца света в своем потайном бункере. Вы заходите на сайт, оплачиваете подключение, и в назначенный час вместе с другими зрителями становитесь уникальным свидетелем онлайн-представления.
- ◆ На ход действия можно влиять путем голосования или покупки дополнительных опций. Ко всему прочему гарантируется анонимность. Театр ли это?

ТЕАТР В ГАДЖЕТЕ

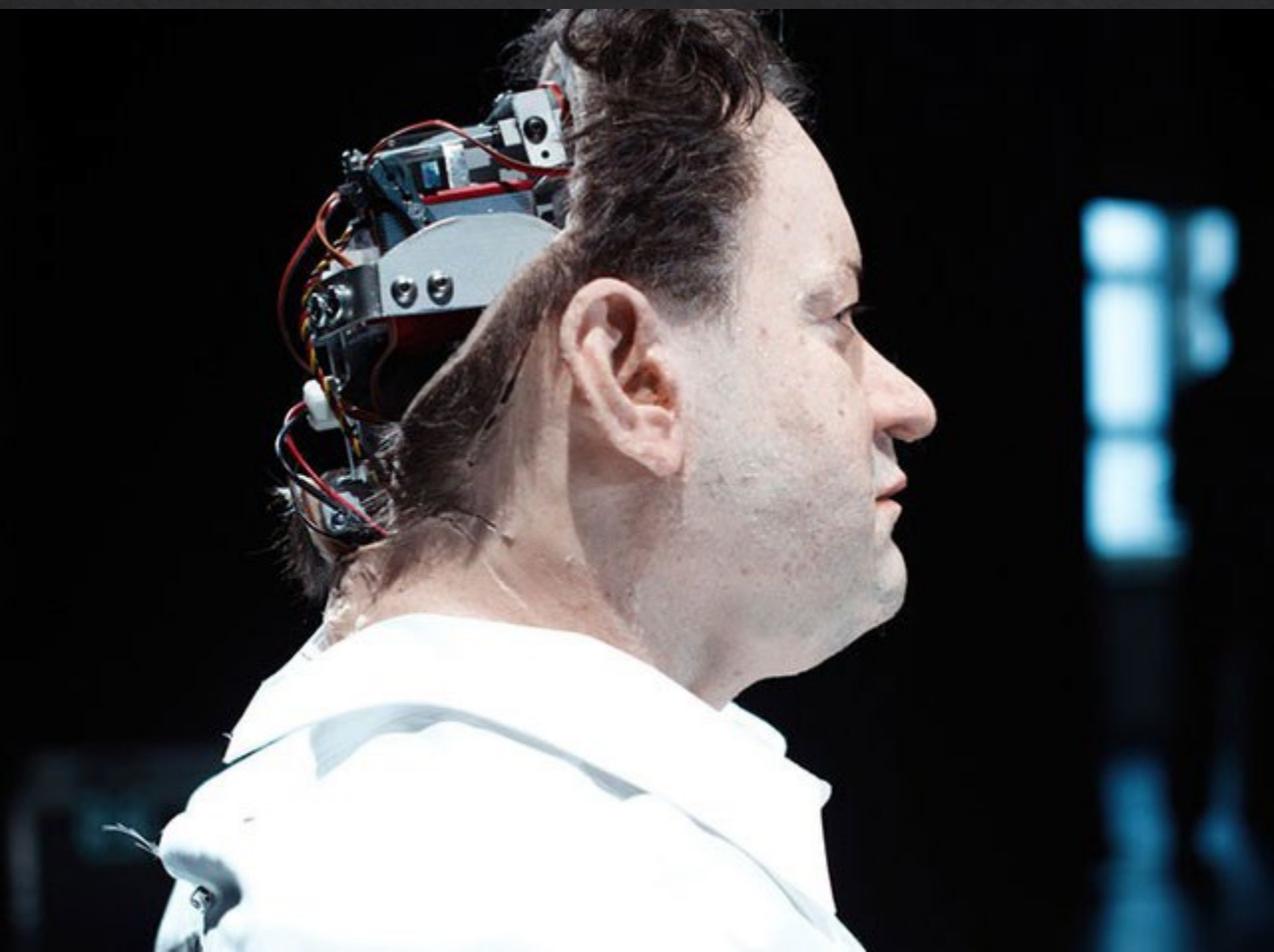

- ◆ **Мобильный художественный театр (МХТ) Михаила Зыгаря**
- ◆ В ролях — Ингеборга Дапкунайте, Ксения Собчак, звезды из «Мастерской Брусникина» и даже Андрей Малахов. В основе — народная «Мастер и Маргарита» Булгакова. Цена — 379 рублей, формат — городская аудиопрогулка, все инструкции приходят на телефон через приложение. За полгода до публичного старта — полузакрытый показ «1 000 шагов с Кириллом Серебренниковым», променада по маршруту, которым режиссер гулял каждый день в последние месяцы домашнего ареста.

Rimini Protokoll (Stefan Kaegi), Thomas Melle, Импресарио представляют

ЗЛОВЕЩАЯ ДОЛИНА

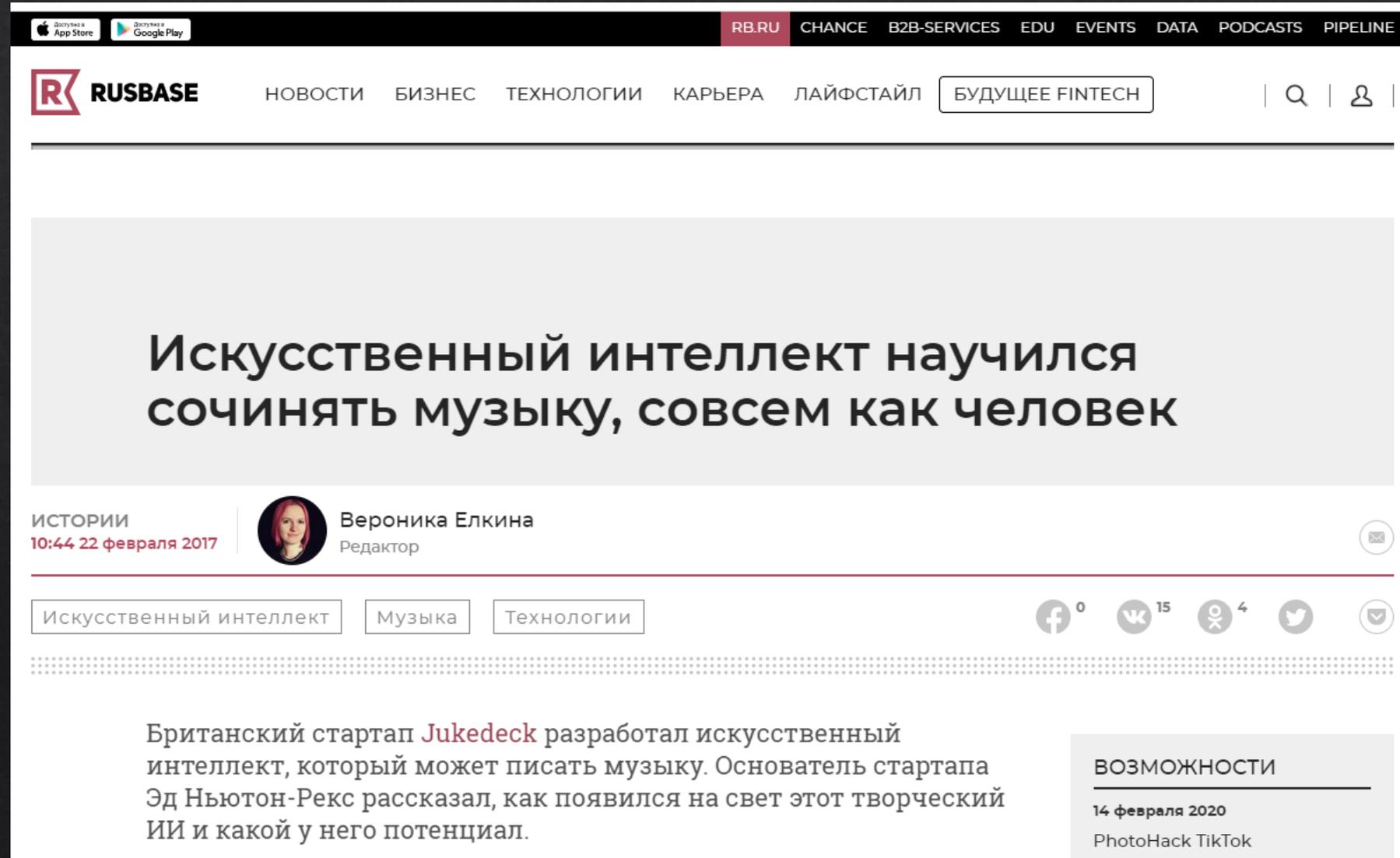
ШОУ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

- что делает человека человеком;
- отличают ли человека от андроида его ошибки и может ли ошибаться робот;
- что чувствует оригинал, когда копия берет инициативу в свои руки;
- может ли человек лучше узнать себя через призму робота-двойника;
- существует ли конкуренция между оригиналом и копией или они помогают друг другу;
- насколько просто запрограммировать нас самих и насколько человекоподобными следует создавать наши андройды?

СМОЖЕМ ЛИ МЫ ОТЛИЧИТЬ МУЗЫКУ, НАПИСАННУЮ ЧЕЛОВЕКОМ, ОТ СОЗДАННОЙ МАШИНОЙ?

Представители музыкальной индустрии и крупные игроки технологического рынка обратили внимание на возможность сочинять музыку с помощью ИИ. Например, у Sony есть собственное средство для создания музыки под названием Flow Machines. Этот ИИ создал песню под названием Daddy's Car в стиле The Beatles.

The screenshot shows a news article on the RUSBASE website. The article title is "Искусственный интеллект научился сочинять музыку, совсем как человек". The author is Veronika Elkina, Editor. The article is dated February 22, 2017, at 10:44. The article text mentions that a British startup named Jukedeck has developed an AI that can write music. The founder of the startup, Ed Newton-Rees, is quoted as saying that this creative AI and its potential have appeared on the scene.

ИСТОРИИ
10:44 22 февраля 2017

Вероника Елкина
Редактор

Искусственный интеллект Музыка Технологии

Британский стартап **Jukedeck** разработал искусственный интеллект, который может писать музыку. Основатель стартапа Эд Ньютон-Рекс рассказал, как появился на свет этот творческий ИИ и какой у него потенциал.

ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2020
PhotoHack TikTok

Как Рианна, Канье, Бейонсе, Курентзис и вечеринки Popoff-Kitchen запрещают нам фотографировать

Текст: *Саша Дорфман*

20.11.19

Сегодня гостям и закрытых, и публичных событий часто приходится выключать телефоны, сдавать их на входе или заклеивать камеры. После этого в медиа и рассказах в соцсетях все подчеркивают таинственность и недоступность таких мероприятий, создавая из этого дополнительный инфоповод. BURO. собрало недавние случаи — концерты, показы и презентации, — фотографии и видео с которых мы не увидели.

DIGITAL DETOX КАК НОВАЯ РОСКОШЬ?

Тенденция отказа от гаджетов и соцмедиа — диджитал-детокс — проявляется не только в оставленных дома телефонах в поездках или в обещании не проверять инстаграм за дружеским ужином, но также на самых людных светских вечеринках. Колумнистка The New York Times Лесли М.

Блюм называет отключение от связи роскошью, которая нам всем сегодня необходима. По ее мнению, ожидания, что мы всегда должны быть доступны для коллег, родственников и друзей, мешают нам находиться наедине с собой и быть эмоционально включенными в реальную жизнь. Из-за этого личное время сегодня становится ценнее, чем когда-либо.

Ивент-менеджер Минди Вейс, организующая вечеринки знаменитостей в США, убеждена, что запрет на мобильные телефоны может стать новой нормой на всех мероприятиях высокого уровня.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

АЛЛА ПЛАТОНОВА

[facebook.com/alla.permopera](https://www.facebook.com/alla.permopera)

8 951 951 08 61

allapermopera@gmail.com

Использованы материалы:

- ◆ «Технологии в театре: от VR-очков до гироскутеров» Алексей Киселев, Анастасия Паукер, Афиша Daily, 28 мая 2018
- ◆ «Как новые технологии меняют театр» Ксения Шайкомалова, vc.ru, 23 апр 2018
- ◆ «Каким становится театр» Юлия Жук, redbull.com, 20 Сентября 2018