

УДК 792

Театр и зритель: диалектика взаимоотношений в современном культурном пространстве

Амгаланова Мария Викторовна

Кандидат культурологии,
доцент кафедры культурологии и искусствоведения,
Восточно-Сибирский государственный институт культуры,
670031, Российская Федерация, Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1;
e-mail: amgalanova@rambler.ru

Некрашевич Виктория Викторовна

Главный администратор,
Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева,
аспирант кафедры культурологии и искусствоведения,
Восточно-Сибирский государственный институт культуры,
670031, Российская Федерация, Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1;
e-mail: vinek17@mail.ru

Аннотация

Определение феномена культуры неотделимо от человеческой деятельности, так как культура является ее результатом в процессе исторического развития человека и общества и гарантом связи поколений. Жизнь современного общества характеризуется наличием различных форм человеческой деятельности, значительным диапазоном культур и ценностей. Это предполагает существование некоей среды, созданной человеком, которая по мере его развития становится все более значимой. В культурологии эта особая среда определяется как культурное пространство. Становление культурного пространства неразрывно связано со становлением самого человечества, а закономерности его развития приобретают объективный характер и оказывают существенное воздействие на формирование всего общества в целом и человека в частности. Особое место в культурном пространстве занимает театр, перед которым сегодня стоят такие актуальные задачи, как место и функции театра в современных социокультурных реалиях, перспективы развития современного театра, сохранение русской театральной традиции, требования зрительской аудитории. Последний аспект заставляет более внимательно отнестись к проблеме функционирования театра в условиях современного культурного пространства и способам улучшения и совершенствования театром этого культурного пространства.

Для цитирования в научных исследованиях

Амгаланова М.В., Некрашевич В.В. Театр и зритель: диалектика взаимоотношений в современном культурном пространстве // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 6А. С. 12-19.

Ключевые слова

Культурное пространство, театр, театральное пространство, зрительская аудитория, репертуар.

Введение

На первых этапах развития человечества культурное пространство в основном определялось природными особенностями места обитания того или иного сообщества: климатом, почвами, богатством флоры и фауны. Человек практически всецело подчинялся законам природы, приспосабливаясь к ним и пытаясь выжить. Следующий период, связанный с развитием научных знаний, прежде всего технических, характеризуется стремлением человека подчинить природу своим потребностям, поставить ее законы себе на службу. Именно в это время существование человека все в большей степени определялось развитием культурного пространства. Сегодня, рассматривая культуру как форму и способ существования людей, культурологи подчеркивают, что культурное пространство является отражением социокультурных процессов, происходящих в обществе. Они включают в себя как внешние параметры жизнедеятельности человека (политика, экономика, научно-технический прогресс, военная безопасность), так и его духовный мир (традиции, ценностные ориентиры общества, мир собственных мыслей и переживаний, пристрастий и антипатий человека) [Иконникова, 2004; Ляпкина, 2006].

Как понятие, характеризующее способ функционирования культуры и ее дальнейшее развитие, рассматривает культурное пространство И.М. Гуткина, которая полагает, что «культурное пространство можно рассматривать в рационалистическом контексте как понятие, характеризующее культуру с позиций ее расположения, протяженности и насыщенности, имеющее границы, величину, обладающее способностью к изменению, увеличению и сокращению, имеющее некий идеальный аспект, определяющий сознание, и способное взаимодействовать с другими культурными пространствами и с другими сферами гуманитарного пространства» [Гуткина, 1999, 65]. Тот же функциональный подход к определению культурного пространства характерен и для Л.В. Силкиной, которая отмечает, что «культурное пространство – это своеобразный механизм, способ, при помощи которого происходит процесс окультуривания естественного пространства» [Силкина, 1999, 5]. В работах А.А. Боева представлен несколько иной подход к определению культурного пространства, для которого оно является «сложным социокультурным образованием, подсистемным по отношению к конкретным культурным средам» [Боев, 1993, 107].

Мы придерживаемся взглядов российского философа А.Н. Быстровой, рассматривающей культурное пространство как пространство реализации образа жизни общества. «Это пространство осуществления социальных программ, целей и интересов, распространения идей и взглядов, языка и традиций, верований и норм» [Быстрова, 2004, 32].

Театр в современном социокультурном пространстве

Рубеж XX-XXI вв. характеризуется принципиальными изменениями в художественной культуре, составляющей важную часть культурного пространства. Это касается и театра, внутри которого сегодня происходит множество различных процессов, напрямую связанных с общественными и социокультурными преобразованиями. На рубеже веков театр находится в

поиске новых способов существования и взаимодействия с культурной жизнью современного общества, важным аспектом которого является отношение к нему зрительской аудитории. Технический прогресс, развитие информационной среды, возникновение новых жанров и видов виртуальной культуры предоставляют широкие возможности для развития самых разнообразных театральных форм, таких как, например, визуальный, невербальный, постдраматический, перформативный театр. Театр, конечно, не может не отзываться на происходящие перемены, он старается идти в ногу с современностью, отвечать потребностям «нового» зрителя.

С другой стороны, активный поиск театром новых жанровых форм влечет за собой появление противоречивых и зачастую неоднозначных экспериментов в недрах творческого бытия театрального коллектива. Однако следует отметить, что определенная часть театральной аудитории не соотносит данные современные практики с классическим театральным наследием. В этом контексте мы согласимся с мнением А.С. Точилкиной, согласно которому данные эксперименты творят «новый культурный мир, к реалиям которого аудитория не всегда оказывается подготовленной – ни научно, ни психологически» [Точилкина, 2015, 61].

Подобные новые театральные формы, на наш взгляд, представляют собой естественный процесс обновления культурного бытия, являющийся результатом слома эпох, трансформации ценностных ориентаций. А.В. Вислова полагает, что в целом «инновационные процессы, которые происходят сегодня в отечественном театре, сложны и противоречивы, как и их генезис» [Вислова, 2012, www]. По прошествии двух десятилетий мы можем констатировать, что в изменившихся условиях происходит модернизация театра. Этот процесс необходим для развития театра, но при этом он имеет некоторое деструктивное начало, которое заключается в определенном вытеснении и разрушении гуманистической и реалистической традиции русского театра. В замещении новым техногенным каноном театр идет в ногу с современностью, отвечает потребностям «нового» зрителя. Но это по своей сути является чуждым классической театральной традиции, непонятно «старому» зрителю. Поэтому одним из главных вопросов, на наш взгляд, является воспитание зрителя. Современные реалии техногенной цивилизации настоятельно требуют рассмотрения связи театра со своей аудиторией. Российский культуролог М.А. Ариарский в исследованиях по прикладной культурологии приходит к мысли о том, что сущность социально-культурной деятельности театра заключается в содержании художественно-эстетического, а главное – нравственно-педагогического влияния, которое оказывает театр на различные сегменты зрительской аудитории [Ариарский, 2001].

Управление потребительским рынком театральной продукции

Таким образом, одной из сложных и многоаспектных проблем является проблема взаимоотношения театра и его аудитории. Четкое понимание художественных потребностей, запросов и ориентаций зрителей не только позволит конкретнее определить стоящие перед театральным искусством задачи, но и даст возможность выявить пути развития и формирования театральной культуры зрительской аудитории ближайшего будущего.

Очевидно, что главным условием восприятия театра и любви к нему является глубокое понимание его видов и форм. Именно живой исполнительский опыт является неотъемлемой частью образовательного процесса зрителя, начиная с раннего детства. Он включает в себя посещение детских сказочных постановок непосредственно в театре, реализацию театром различных дополнительных программ, используемых дошкольными, школьными и иными

учреждениями. Следовательно, именно сами театры являются лучшими организациями для обучения пониманию, воспитания любви к театральному искусству и формирования постоянной публики будущего.

Отмечая важность усилия театров, Г.Г. Дадамян подчеркивал, что «подготовленный зритель – важнейший компонент аудитории, ее базовое ядро. Обладая опытом общения с театром, развитым художественным вкусом, подготовленный зритель способствует процессу повышения театральной культуры совокупной аудитории, формирует общественное мнение о театре и его спектаклях среди новых и потенциальных зрителей» [Дадамян, 1982, 92]. Соглашаясь с мнением известного театрального деятеля, отметим, что, если сами театры примутся за обучение зрителей, в самом процессе этого обучения начнет формироваться заинтересованная публика, будет получен новый зрительский резерв, люди станут более сведущи и разборчивы, будет сформирована лояльная аудитория будущего.

В целях преодоления зрительской пассивности необходимо пересмотреть, активизировать и модернизировать некоторые аспекты театральной деятельности. Со зрителем нужно работать не для того, чтобы просто «завлечь» его на спектакль, а чтобы постепенно обратить его в свою «веру», сделать посещение театральных постановок духовной потребностью человека. Для этого, на наш взгляд, необходимо разработать практическую программу, закладывая в ее основу воспитательно-просветительскую и социальную составляющие деятельности театра. Она должна быть продуманной, базироваться на многонаправленности, вариативности и нестандартности форм, методов и решений, которые в конечном итоге должны привести к максимальному расширению театральных форм, рассчитанных на предпочтения любого зрителя. Этого можно достигнуть с помощью консолидации с другими социальными и социокультурными институтами путем заключения различных видов договоров о творческом и деловом сотрудничестве, долгосрочной совместной деятельности или разового совместного мероприятия. Самое важное – эффективно использовать каждый контакт, думать перспективно, ведь разовое мероприятие может привести к долгосрочному сотрудничеству, которое открывает практически неисчерпаемые возможности при творческом подходе.

Как было отмечено нами выше, разнообразие современных театральных форм и жанров вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, у зрителя есть богатый выбор и ему предоставлены большие возможности: театр может выполнять для него много функций – развлекательную или образовательную, воспитательную или утешительную. С другой стороны, это разнообразие может пагубно повлиять на современного зрителя, который часто не имеет выработанного эстетического вкуса и строгой системы духовных ценностей. Авторитетные театральные деятели современности считают, что театр должен помогать зрителю воспитывать художественный и эстетический вкус, испытывать потрясающее чувство счастья от созерцания подлинных шедевров, которые заставляют мыслить и сопереживать.

Структуру театрального организма составляют процесс создания собственно спектакля, организация театрального производства и управление потребительским рынком театральной продукции. Именно последний аспект определяет жизнеспособность театра, требует разработки концептуальных направлений развития театра и уточнения его социально-культурной функции. Театр реализует целый ряд классических функций, характерных и, несомненно, важных абсолютно для всех театров, но способ реализации этих функций каждый театр выбирает индивидуально. Этот способ должен включать три составляющие социального функционирования театра на современном этапе: творческую, воспитательно-

просветительскую и социальную, которые реализуются театром преимущественно в работе со зрительской аудиторией. В театральном процессе эти составляющие не просто адаптируют театральное искусство к потребностям массового восприятия, а ведут зрителя от простого к сложному, позволяя театру оставаться элитарным видом искусства, при этом открывая театру доступ к широкому зрительскому кругу.

Творческая составляющая деятельности театра, конечно же, является первым, что театр должен разработать. Выражается она в формировании репертуара театра. Театр обязан реагировать и ориентироваться на зрительские предпочтения. И видит одну из своих задач в том, чтобы через имеющиеся интересы и мотивы посещения театральных постановок сначала привлечь, а потом и приобщить зрителя к классическому репертуару, к шедеврам мирового и отечественного искусства. Учитывая запросы и потребности театральной аудитории, театр не только ищет пути их удовлетворения, но также исследует и методы безошибочного управления сложными процессами, происходящими в театральном искусстве. Работа по привлечению зрителя в театр и формированию актуальной аудитории должна начинаться с внутреннего творческого потенциала самого театра, использования всей широты актерских, режиссерских, драматургических, жанровых возможностей, т. е. с работы над своим репертуаром.

Репертуар – важнейший показатель творческой жизни театрального коллектива. Именно в репертуарной афише находят выражение широкий круг явлений бытования театра, взаимосвязь и взаимозависимость ориентаций как театра, так и зрителя. Репертуарная политика складывается в результате взаимодействия театра и его аудитории и отражает многообразие социальных связей театрального процесса. «Изучение театрального репертуара, таким образом, оказывается изучением театра, зрителей и социального контекста театральной жизни, т. е. одним из подходов к комплексному исследованию проблем театра» [Там же, 38]. Данные о пьесах, составляющих репертуар того или иного театра, о количестве представлений каждой пьесы, о количестве зрителей, посмотревших эту пьесу, позволяют увидеть некоторые характерные тенденции театра как социокультурного института. Можно заметить также определенные изменения в репертуаре, происходящие от сезона к сезону. Эти изменения, несомненно, отражают динамику эстетического вкуса общества, его тенденции, «взлеты и падения» и в значительной мере социальную атмосферу времени.

Уточнение театральным коллективом своей творческой программы с использованием содержания рассмотренных социально-культурных функций является важным условием при создании системы управления театром, обеспечивающей достижение им соответствующей социально-культурной цели. Г.Г. Дадамян по этому вопросу отмечал, что «в объективно существующих условиях состязательности с другими театрами, зрелищами, каждому театру необходимо формировать свой “образ” в сознании массового зрителя. Это первое элементарное условие нормального бытования театра в культурном пространстве города. Причем инициатива здесь обязательно должна принадлежать театру» [Там же, 96].

Воспитательно-просветительская составляющая реализуется в основном в работе с детской аудиторией. Совместная деятельность театров с системой образования должна стать приоритетной, и здесь решающее значение имеет разработка различных социально-значимых проектов. Работа с подростковым зрителем очень важна для общества, потому что смена поколений представляет собой важнейший компонент поступательного развития человечества. Поколения не только сменяют друг друга, но и сосуществуют долгое время вместе, составляя неразрывную «цепь» эпохи. Если не обращать внимания на подростков, то в их сознании образуется «вакуум», который может легко заполнить «катастрофа», что приведет общество к

потере исторических перспектив развития. Таким образом, создавая программу специально для подростков, театр затрагивает аспект связей между поколениями.

Различные образовательные театральные программы, представляющие собой упорядоченную, художественно-направленную форму работы с детским зрителем, помогут педагогам учебных учреждений. Эта работа позволит театрам вырастить «своего» зрителя и приобщить подрастающее поколение к театральному миру. Знакомство с шедеврами мирового драматического искусства окажет позитивное влияние на формирование художественных вкусов и интересов подростков. Дополнительными услугами здесь могут быть экскурсии по театральному «закулисью» с посещением музея и технических цехов, творческие встречи с артистами, беседы перед спектаклем, дискуссии – обсуждения спектакля с участием режиссеров-постановщиков. Конечно, формат встречи должен быть не в виде скучной лекции-монолога, а в форме беседы, диалога. С подростками необходимо говорить о социально позитивном отношении к обществу, сверстникам, серьезном и ответственном отношении к себе и своему будущему. Как правило, артисты понимают важность и значимость таких встреч и с удовольствием принимают в них участие.

Таким образом, театральное искусство на протяжении всего своего существования способно нести и несет высшие духовные ценности, способствует формированию свободной творческой личности. «Перед современным театром стоит проблема совершенствования средств включения взрослых и детей в сферу подлинной культуры. Именно с совершенствованием культурных характеристик повседневного воздействия театра на человеческое сознание и поведение связаны направления его плодотворного функционирования» [Зинков, 2006, www].

Мы полностью согласны с мнением российского культуролога О.Е. Коханой, что «искусство театра способно нести огромный оптимистический заряд, надежду и веру в существование и торжество высших ценностей, поэтому очевидна его необходимость для духовного становления свободной, творческой личности» [Коханая, 2009, www].

Заключение

Социальная составляющая деятельности театра выражается в качественных показах спектаклей текущего репертуара и создании новых постановок, но при этом театр декларирует доступность своих спектаклей для каждого гражданина России. Театру, на наш взгляд, полезно активно сотрудничать с различными социальными службами и организациями. Отделы социальной защиты, общества инвалидов, советы ветеранов, дома престарелых могут стать каналом радости для людей, которые находятся под их патронатом. Театр стремится оказывать позитивное влияние на настрой человека с ограниченными возможностями, помогая улучшить качество его жизни, создавая условия для активной социальной и культурной деятельности. Кроме того, необходимо разработать и особую направленность ценовой политики театра. Она складывается из дифференциации цен на входные билеты, значительных скидок для различных категорий зрителей: участников войны, ветеранов войны и труда, пенсионеров, студентов, школьников, многодетных семей. Также театр может предоставлять привилегии для детских домов, детоприемников при МВД, коррекционных школ, интернатов и для всех общественных организаций, которые занимаются проблемами детей, оставшихся без родительской заботы, и делами молодежи. Это направление, на наш взгляд, необходимо развивать, пытаться создать фонд для малоимущих за счет привлечения средств бизнеса, а в итоге выйти на создание «социального билета».

Библиография

1. Ариарский М.А. Прикладная культурология. СПб.: Эго, 2001. 287 с.
2. Боев А.А. Единое культурное пространство – пространство единой культуры // Социальная теория и современность. М., 1993. С. 104-110.
3. Быстрова А.Н. Культурное пространство как предмет философской рефлексии // Философские науки. 2004. № 12. С. 24-40.
4. Вислова А.В. Культурные индустрии и театр // Культурологический театр. 2012. № 1 (7). URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/115.html&j_id=9
5. Гуткина И.М. К вариативности связи понятий «пространство» и «культура» // Пространство цивилизаций и культур на рубеже XXI в. Саратов, 1999. С. 64-66.
6. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М.: Наука, 1982. 255 с.
7. Зинков Е.Г. Культурное пространство российской духовности: дис. ... д-ра филос. наук. Ростов-на-Дону, 2006. URL: <http://www.dslib.net/teorja-kultury/kulturnoe-prostranstvo-rossijskoj-duhovnosti.html>
8. Иконникова С.Н. Культурология в новой парадигме XXI века // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2004. № 1 (2). С. 30-35.
9. Коханая О.Е. Социокультурные функции детского и молодежного театра: дис. ... д-ра культурологии. М., 2009. URL: <http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-funksii-detskogo-i-molodezhnogo-teatra>
10. Ляпкина Т.Ф. Архитектоника культурного пространства Восточной Сибири: конец XVII – начало XX вв. СПб.: ИНФО-ДА, 2006. 387 с.
11. Силкина Л.В. Социально-философские основания анализа культурного пространства: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Саратов, 1999. 17 с.
12. Точилкина А.С. Театр в жизни современного города: концептуальное осмысление понятий «театральная культура» и «театральная среда» // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2015. № 3 (43). С. 60-67.

Theatre and audience: the dialectics of interrelations in the modern cultural space

Mariya V. Amgalanova

PhD in Cultural Studies,
Associate Professor at the Department of cultural studies and study of art,
East-Siberian State Institute of Culture,
670031, 1 Tereshkovoy st., Ulan-Ude, Russian Federation;
e-mail: amgalanova@rambler.ru

Viktoriya V. Nekrashevich

Chief Administrator,
Bestuzhev State Russian Drama Theatre,
Postgraduate at the Department of cultural studies and study of art,
East-Siberian State Institute of Culture,
670031, 1 Tereshkovoy st., Ulan-Ude, Russian Federation;
e-mail: vinek17@mail.ru

Abstract

The article deals with the phenomenon of culture and points out that culture is the result of human activity in the process of the historical development of man and society. Modern society is characterised by the presence of various forms of human activity, a significant range of cultures and

values. As a result of their activity, people create an environment, which has become increasingly important during human development. The formation of a cultural space is inextricably linked with the formation of humanity, and the regularities in its development acquire an objective character and have a significant impact on the formation of society in general and an individual in particular. Theatre has always occupied a special place in the cultural space. The article aims to study theatre as part of the cultural space, as well as the relations between theatre and audience, education of audience. The authors pay attention to the features of the development of modern theatre, which has many different processes directly related to social and socio-cultural transformations. They use the axiological approach to study the interaction between theatre and audience. The article concludes that theatre is the best institution to cultivate love of theatre art and form a permanent audience of the future.

For citation

Amgalanova M.V., Nekrashevich V.V. (2018) *Teatr i zritel': dialektika vzaimootnoshenii v sovremennom kul'turnom prostranstve* [Theatre and audience: the dialectics of interrelations in the modern cultural space]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (6A), pp. 12-19.

Keywords

Cultural space, theatre, theatre space, audience, repertoire.

References

1. Ariarskii M.A. (2001) *Prikladnaya kul'turologiya* [Applied cultural studies]. St. Petersburg: Ego Publ.
2. Boev A.A. (1993) Edinoe kul'turnoe prostranstvo – prostranstvo edinoi kul'tury [Single cultural space as the space of a single culture]. In: *Sotsial'naya teoriya i sovremennost'* [Social theory and modernity]. Moscow, pp. 104-110.
3. Bystrova A.N. (2004) Kul'turnoe prostranstvo kak predmet filosofskoi refleksii [Cultural space as a subject of philosophical reflection]. *Filosofskie nauki* [Philosophical sciences], 12, pp. 24-40.
4. Dadamyán G.G. (1982) *Sotsial'no-ekonomicheskie problemy teatral'nogo iskusstva* [Socio-economic problems of theatre art]. Moscow: Nauka Publ.
5. Gutkina I.M. (1999) K variativnosti svyazi ponyatii “prostranstvo” i “kul'tura” [On the variability of the relation between the concepts of space and culture]. In: *Prostranstvo tsivilizatsii i kul'tur na rubezhe XXI v.* [The space of civilisations and cultures at the turn of the 21st century]. Saratov, pp. 64-66.
6. Ikonnikova S.N. (2004) Kul'turologiya v novoi paradigme XXI veka [Cultural studies in the new paradigm of the 21st century]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Saint Petersburg State University of Culture and Arts], 1 (2), pp. 30-35.
7. Kokhanaya O.E. (2009) *Sotsiokul'turnye funktsii detskogo i molodezhnogo teatra. Doct. Diss.* [Socio-cultural functions of children's and youth theatre. Doct. Diss.]. Moscow. Available at: <http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-funktsii-detskogo-i-molodezhnogo-teatra> [Accessed 09/11/18].
8. Lyapkina T.F. (2006) *Arkhitektonika kul'turnogo prostranstva Vostochnoi Sibiri: konets XVII – nachalo XX vv.* [The architectonics of the cultural space of Eastern Siberia: from the end of the 17th century to the beginning of the 20th century]. St. Petersburg: INFO-DA Publ.
9. Silkina L.V. (1999) *Sotsial'no-filosofskie osnovaniya analiza kul'turnogo prostranstva. Doct. Diss. Abstract* [Socio-philosophical foundations of the analysis of the cultural space]. Saratov.
10. Tochilkina A.S. (2015) *Teatr v zhizni sovremennogo goroda: kontseptual'noe osmyslenie ponyatii “teatral'naya kul'tura” i “teatral'naya sreda”* [Theatre in the life of the modern city: the conceptual understanding of the concepts of theatre culture and theatre environment]. *Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts], 3 (43), pp. 60-67.
11. Vislova A.V. (2012) Kul'turnye industrii i teatr [Cultural industries and theatre]. *Kul'turologicheskii teatr* [Journal of cultural research], 1 (7). Available at: http://cr-journal.ru/rus/journals/115.html&j_id=9 [Accessed 09/11/18].
12. Zinkov E.G. (2006) *Kul'turnoe prostranstvo rossiiskoi dukhovnosti. Doct. Diss.* [The cultural space of Russian spirituality]. Rostov-on-Don. Available at: <http://www.dslib.net/teorja-kul'tury/kulturnoe-prostranstvo-rossijskoj-duhovnosti.html> [Accessed 09/11/18].