

УДК 008

Альтернативный контент в различных видах искусств**Иванов Олег Валентинович**

Кандидат физико-математических наук,
завкафедрой продюсерства исполнительских искусств,
Российская академия музыки им. Гнесиных;
эксперт Института кино,
Высшая школа экономики,
101000, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая, 11;
e-mail: o.ivanov@hse.ru

Ильина Полина Сергеевна

Старший преподаватель,
Институт кино,
Высшая школа экономики,
101000, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая, 11;
e-mail: lyalina.producer@yandex.ru

Аннотация

В данной статье исследуется альтернативный контент как социокультурный феномен в различных областях искусства, включая кино, театр, музыку и изобразительное искусство. Авторы подчеркивают, что хотя альтернативный контент еще не имеет четкой дефиниции, он играет важную роль в развитии искусства и общества, предлагая новые формы и содержание, которые отличаются от традиционных подходов. Статья обсуждает методы исследования альтернативного контента, включая анализ конкретных примеров, социологические опросы и медиа анализ, а также воздействие альтернативного искусства на социальные и культурные нормы. Особое внимание уделяется потенциалу альтернативного контента для экспериментов, критической рефлексии и социального взаимодействия, а также рассматриваются вызовы и перспективы развития данного направления в контексте современного культурного ландшафта. Будущее альтернативного контента зависит от ряда факторов, включая способность индустрии адаптироваться к изменяющимся культурным предпочтениям, интеграцию новых технологий и развитие инновационных форматов взаимодействия с аудиторией. Эти изменения будут играть ключевую роль в формировании культурного ландшафта будущего и определении места альтернативного контента в нем. Продолжение изучения альтернативного контента необходимо для того, чтобы идентифицировать и разрабатывать новые подходы к созданию и восприятию искусства, которые будут отвечать меняющимся вкусам и предпочтениям публики, а также для стимулирования культурного разнообразия и инноваций в художественной сфере.

Для цитирования в научных исследованиях

Иванов О.В., Ильина П.С. Альтернативный контент в различных видах искусств // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 19-30.

Ключевые слова

Альтернативный контент, альтернативный контент в кино, альтернативный контент в театральном искусстве, альтернативный контент в музыке, альтернативный контент в изобразительном искусстве.

Введение

Эта статья посвящена альтернативному контенту как социокультурному феномену, который пока не обладает точными и ясными дефинициями, но получает все большее распространение в различных областях культуры и искусства. В отличие от термина «альтернативное искусство», который обычно ассоциируется с маргинальностью и публичным вызовом существующим устоям, понятие «альтернативный контент» указывает обычно на то, что он имеет иные содержание и форму – в отличие от общепринятых и имеющих широкое распространение произведений искусства и результатов творчества.

Дело в том, что под этим относительно новым термином скрывается целый спектр проявлений художественного творчества, которые имеют важное значение как для развития самой сферы искусства, так и для общества в целом. Альтернативный контент – полигон для проверки творческих гипотез. При этом, учитывая потенциальную полезность этого явления, следует отметить невысокую степень его изученности, отсутствие научного определения, систематизации. Цель работы – положить начало исследованию этого феномена.

Основная исследовательская проблема, которая рассматривается в данной статье, заключается в анализе того, как альтернативное искусство влияет на развитие искусства, а также формирование и переосмысление культурных норм и идентичности в современном обществе.

Определение понятия

Альтернативный контент в различных видах искусства можно определить как творческие произведения и практики, которые отходят от традиционных форм, методов создания и представления искусства, ориентируясь на инновационные подходы, экспериментальные техники и нестандартное использование материалов и средств. Это включает в себя произведения, которые противостоят устоявшимся канонам, исследуют новые идеи и формы выражения, а также создают новые контексты для взаимодействия с аудиторией. Альтернативный контент часто служит средством критической рефлексии общественных, культурных и политических вопросов, предлагая новые перспективы и подходы к пониманию искусства и его роли в современном мире.

Методы исследований

Для глубокого анализа влияния альтернативного контента на общество и культуру, можно использовать целый ряд методов, включая следующие.

1. Анализ конкретных примеров (case-study) альтернативного контента, проектов и артистов, которые оказали заметное влияние на культурную среду и общественное мнение.
2. Изучение восприятия и воздействия альтернативного искусства на социальные настроения через социологические опросы и интервью с аудиторией и его создателями.
3. Исследование освещения альтернативного искусства в медиа и его влияния на

общественные взгляды и культурные тенденции.

4. Другие методы исследования, которые могут быть применены для глубокого понимания динамики и эволюции альтернативного искусства, включая анализ контента, этнографические исследования и сетевой анализ.

Альтернативный контент в кино

В рамках глобальной киноиндустрии альтернативный контент представляет собой широкий спектр фильмов и видеоматериалов, выходящих за рамки стандартного голливудского производства. Данный тип контента охватывает независимое кино, экспериментальные ленты, авторское кино, документальные фильмы и другие арт-формы, которые, как правило, не находят широкого распространения в коммерческих кинотеатрах и мультиплексах.

Несмотря на маргинальное положение в рамках глобальной киноиндустрии, альтернативный контент выполняет важную функцию в обогащении культурного многообразия. Эти произведения служат платформой для новаторских идей, местом роста для талантливых режиссеров и актеров, а также предоставляют зрителям возможность познакомиться с разнообразными культурными и художественными перспективами.

Исследовательский интерес к подобному альтернативному кино включает в себя анализ творческих подходов и техник, оценку влияния данных фильмов на культурную среду и общественное мнение, а также разбор механизмов распространения и восприятия альтернативного контента в условиях современного медиапространства.

В качестве примеров альтернативного контента в кино назовем следующие проекты.

Показ театральных постановок в кинотеатрах. Целевая аудитория театральных проектов состоит из всех возрастных категорий периодического посещения кинотеатров. Частично этот тип публики не имеет возможности посещать театр в силу различных причин – географических, экономических и пр. Положительным аспектом подобного посещения кинотеатра является адекватная цена билета (источник: Кинопоиск). Чтобы сделать постановку доступной и интересной для зрителей, ведется специальная подготовка, спектакль снимают с нескольких камер для получения разных ракурсов и планов. Все это создается с целью заставить зрителя ощутить себя зрителем постановки, по максимуму воссоздать возможность посещения театра. Примеры трансляций театральных постановок в кино: Показ постановки «Гамлет» (National Theatre Live). Показы проекта TheatreHD, предлагающего как прямые трансляции, так и показы спектаклей мировых площадок в записи.

Проведение спортивных трансляций в кинотеатрах. Трансляция кубка UEFA (игра «Зенит» – «Глазго Рейнджерс») стала первой в истории России трансляцией в кинотеатре спортивного мероприятия в формате HD, это произошло в 2008 году. Однако, формат не обрел большую популярность среди кинозрителей. Во-первых, прямые трансляции до сих пор могут позволить себе только кинотеатральные сети. Сложности лежат в плоскости технических возможностей трансляции. Во-вторых, из-за разницы часовых поясов просмотр многих Европейских матчей в прямой трансляции не удобен посетителям кинотеатров по времени. В-третьих, немногие фанаты спортивных трансляций могут отказаться от привычного посещения спортбаров и ресторанов в пользу более консервативного просмотра в кинозалах. Примеры спортивных трансляций в кинотеатрах: Футбольные трансляции кубка UEFA.

«Выставочный центр виртуальной реальности» – кинотеатр 5D. Основа 5D кино – дополнительные эффекты: порывы ветра, капельки влаги, различные запахи.

«Психологический проект «Терапия кино» – проект психологической работы с клиентом и

создание фильма на основе его истории и запроса на разрешение жизненных задач. Именно поэтому в фильмах главным героем является сам клиент. История, которую он играет, непридуманная – это метафора его жизни. Создатель проекта Ирина Гросс – психотерапевт, клинический психолог, режиссер, эксперт Журнала *Psychologies*.

Сертификат «ТвоеКино» – сертификат на создание фильма – документального фильма о семье, о счастливом моменте, видеоклипа, который может приобрести любой человек. Создатель «ТвоеКино» – Олеся Каширина.

В приведенных примерах особенности альтернативного контента в киноиндустрии проявляются в следующих аспектах.

Просмотр в кинотеатре спектаклей, спортивных матчей и другого контента: эти проекты создают новый пользовательский опыт и расширяют границы использования существующих кинозалов.

5D кинозалы как интеграция многомерного восприятия, включающее в себя не только визуальные и аудио компоненты, но и тактильные ощущения, задействуя все органы чувств для создания погружения в пространство фильма.

Кинематограф как средство терапии: инициативы типа «Психологический проект «Терапия кино» используют кинопроизведения как инструмент психологической помощи.

Кинопроизведения как объект благотворительности и аукционов: проекты вроде «Киноаукцион «Action» открывают путь для участия зрителей в благотворительности через кинематограф, а также предоставляют им возможность влиять на судьбу кинопроизведений.

Эти особенности альтернативного контента в кино подчеркивают стремление к более глубокому и многоаспектному взаимодействию с аудиторией, расширяя представления о возможностях кинематографа как искусства и средства коммуникации.

Альтернативный контент в театре

В мире театра альтернативный контент отражает разнообразие нестандартных и экспериментальных подходов к созданию театральных постановок.

Формы альтернативного театра включают разнообразные экспериментальные подходы, такие как перформанс на открытом воздухе (уличный театр), театр, в котором акцент делается на движении и телесности актера (физический театр), а также постановки, играющие с концепциями реальности и искусства (постмодернистские). Включаются также интерактивные представления, где зрители становятся участниками событий, театральные работы, где важную роль играют предметы и объекты (театр объекта), и спектакли с куклами, рассчитанные на взрослую аудиторию (театр кукол для взрослых). Эти методы часто используются в сочетании для создания богатой визуальной и содержательной структуры, которая нацелена на глубокое эмоциональное и интеллектуальное взаимодействие с аудиторией.

Альтернативный театр может использовать необычные сценические пространства – от улиц и публичных мест до специально созданных нестандартных площадок, что позволяет создавать уникальное взаимодействие с аудиторией. Часто такие постановки включают элементы импровизации и интерактивности, размывая границы между актером и зрителем, и делая каждое представление уникальным событием.

Эксперименты в альтернативном театре также могут затрагивать социальные, политические и философские темы, ставя целью не просто развлечь, но и заставить зрителей задуматься, вызвать дискуссию или даже активное действие. Такой театр служит платформой для самовыражения художников, стремящихся представить свое видение мира через призму

нестандартных форм и методов.

В качестве примеров альтернативного контента в театре назовем следующие спектакли (постановки): «Городской спектакль «Remote Moscow» – представитель актуального сегодня жанра «променад-спектакль», спектакль в лесу «Мы выйдем с тобой», театр в ванной «Погружение» – русскоязычная версия американского проекта, созданного в covid-19, предназначенная для прослушивания в горячей ванне, спектакль-театр дома «9 движений», записанный артистами в условиях дачной самоизоляции. Позволяет по-другому взглянуть на пространство, в котором мы существуем изо дня в день, иммерсионный спектакль «Вернувшиеся» в Особняке «Дашков 5», в ходе которого зритель становится активным наблюдателем действия с полной свободой перемещения, спектакль для одного зрителя «Твоя Игра» – лабиринт зеркал и проекций, который нужно проходить в одиночку, спектакль, о котором знают только двое «Этикет», опера-променад «Пиковая Дама» – опера в стенах исторической усадьбы Гончарова-Филлиповых, основанная на произведении Пушкина.

В приведенных примерах особенности альтернативного театрального контента проявляются в следующих аспектах.

Экспансия в общественное пространство: представления выходят за пределы традиционных театральных залов, организуясь в городских пространствах и природной среде, что демонстрируется на примере городских спектаклей «Remote Moscow» и спектаклей на природе «Мы выйдем с тобой». Трансформация в цифровой формат: театральные представления адаптируются для онлайн-формата, предлагая уникальные проекты, такие как «Театр в ванной «Погружение» и «Театр дома «9 движений», что обеспечивает доступность и новые формы взаимодействия со зрителем.

Иммерсивность вместо традиционной постановки: альтернативные спектакли стремятся обеспечить зрителю погружение в атмосферу произведения через иммерсионные техники, как в случаях с «Вернувшиеся» и «Зеркало Карло Сантоса», что способствует интенсивному эмоциональному восприятию.

Персонализация предложения для зрителя: представления, разработанные для индивидуального восприятия, такие как «Твоя Игра» и «Этикет», позволяют зрителям испытать уникальные театральные впечатления, направленные на углубленное взаимодействие и личностное восприятие контента.

Тактильность и коммуникация: альтернативный театральный контент акцентируется на физическом взаимодействии с актерами и театральной средой, как в спектаклях-импровизациях «Вдох» и в романтических комедиях типа «До свадьбы доживет», усиливая эффект присутствия и эмпатии.

Таким образом, альтернативный театральный контент представляет собой многоаспектное и многослойное явление, которое стремится к инновациям в методах представления и взаимодействия с аудиторией, обогащая театральное искусство новыми формами и подходами.

Альтернативный контент в музыке

Альтернативный контент в музыке охватывает широкий спектр жанров и подходов, которые отклоняются от основных коммерческих тенденций, предлагая уникальные и инновационные звуковые эксперименты. Это включает в себя музыкальные направления, от альтернативного рока и инди до экспериментальной электроники, а также авангардные и нойз-композиции. Альтернативная музыка часто характеризуется стремлением к экспериментам со звуком, использованием ряда инструментов и необычными структурами песен.

Исполнители и группы в альтернативной музыке исследуют новые звуковые пространства и тематики, отражая социальные, политические и личностные вопросы в своих творениях. Они часто отказываются от стандартных коммерческих форматов и маркетинговых стратегий, предпочитая независимые лейблы и самостоятельное распространение своей музыки.

Альтернативная музыка может служить средством самовыражения и идентификации для различных сообществ, предлагая слушателям новые взгляды на искусство и культуру. Она часто способствует формированию культурных движений и субкультур, объединяющих людей с похожими вкусами и взглядами на мир.

Исследование альтернативного контента в музыке включает анализ разнообразных музыкальных жанров и стилей, изучение их влияния на музыкальную индустрию и культуру в целом, а также рассмотрение способов, с помощью которых эти музыкальные направления изменяют восприятие и оценку музыки среди широкой публики. Альтернативная музыка продолжает быть мощным инструментом культурного и социального воздействия, постоянно расширяя границы музыкального искусства.

В качестве примеров альтернативного музыкального контента назовем следующие концерты.

Иммерсивные концерты «Голос внутри» – цикл иммерсивных прогулок по городу в сопровождении аудиогuida, в которых каждый становится участником разворачивающихся событий. Станислав Клиников – руководитель проекта «Голос внутри», концерт с 3D-визуализацией «Классическая музыка в 3D» – возможность отправиться в незабываемое путешествие по звездной галактике под волшебный аккомпанемент «AvantGrand».

В приведенных примерах особенности альтернативного музыкального контента проявляются в следующих аспектах.

Персонализация музыкального опыта: один из заметных трендов – создание условий для персонализированного восприятия музыки, как это реализовано в проектах типа иммерсионных концертов «Голос внутри». Такой подход позволяет слушателям по-новому испытать соединение с музыкальным произведением, делая акцент на индивидуальном эмоциональном резонансе и уникальности музыкального опыта.

Визуализация звукового пространства: альтернативный контент в музыке также стремится к внедрению технологических инноваций для обогащения восприятия, как видно на примере концертов с 3D-визуализацией, например, «Классическая музыка в 3D». Эта особенность направлена на создание мультидисциплинарного арт-проекта, где звук сочетается с визуальным искусством, предоставляя аудитории более глубокое и комплексное погружение в музыкальное произведение.

Эти аспекты альтернативного музыкального контента демонстрируют стремление к расширению границ традиционного музыкального искусства и созданию новых форм взаимодействия с аудиторией, которые способствуют более глубокому эмоциональному вовлечению и интеллектуальному обогащению.

Альтернативный контент в живописи

В мире живописи альтернативный контент отражает широкий спектр необычных и экспериментальных подходов к созданию произведений искусства. Это включает в себя различные стили, техники и темы, которые выходят за пределы традиционной реалистической живописи.

Формы альтернативной живописи включают абстракцию, сюрреализм, наивное искусство, экспрессионизм и другие экспериментальные направления. В этих работах художники часто играют с формой, цветом и текстурой, чтобы передать свои идеи и эмоции.

Альтернативная живопись может также затрагивать социальные, политические или философские темы, вызывая у зрителей размышления и дискуссии. Она может служить средством самовыражения для художников, желающих выразить свое видение мира в нестандартной форме.

Исследование альтернативного контента в живописи включает анализ различных художественных движений, изучение влияния таких работ на развитие искусства, а также исследование восприятия и интерпретации этих произведений зрителями.

В качестве примеров альтернативного контента в изобразительном искусстве назовем следующие проекты.

Проект «ГЭС-2: Санта-Барбара» – в арт-пространстве «ГЭС-2» профессиональная киногруппа поставила на русском языке, сняла и выпустила около 100 эпизодов теленовеллы «Санта-Барбара».

Выставка-путешествие «Балабанов» – экспозиция, посвященная российскому режиссеру, проводит зрителей через каждый фильм, над которым он работал. Посетители надевают наушники и следуют по определенному маршруту – фильмографии Балабанова.

Музей Эрарта, проект U-space – месседж выставки заключается в том, что наша жизнь – чистый лист, на котором каждый пишет свою историю сам, или нас загружают стандартными модулями, как машину-автомат? Заходя в тематические комнаты, посетитель оказывается в пространстве, где может дотронуться до любого арт-объекта, порефлексировать на выбранную тему на протяжении ровно 5 минут.

Музей Эрарта, модель биполярной активности – прикасаясь к арт-объекту музея, посетитель слышит уникальную мелодию, рождающуюся от вибраций, издаваемый биополем человека. Автор объекта занимается таким сложным направлением в искусстве, как science art, или научное искусство.

Мультимедийный проект «Айвазовский. Кандинский. Ожившие полотна» – выставка приглашает полюбоваться знаменитых мастеров. Но на ней вы не увидите оригинальных полотен. На гигантских экранах демонстрируются более 200 картин. Эффект полного погружения в живопись обеспечивают мощнейшие лазерные проекторы, технология PS-3D и объемный звук.

Выставка «VR-Gallery» – основу выставки составляет активное взаимодействие с предметами искусства в пространствах, в которых они представлены в мире. Зрители получают возможность увидеть в мельчайших подробностях полотна великих мастеров, пройти по залам знаковых галерей и музеев, рассмотреть то, что недоступно человеческому глазу в реальности.

Мультимедийная выставка «Реальный космос» – выставка, воссоздающая атмосферу Международной космической станции, находясь на которой зрители могут посмотреть на Землю, узнать о работе и досуге космонавтов, а также «надеть» скафандры и «выйти» в открытый космос.

В приведенных примерах особенности альтернативного изобразительного контента проявляются в следующих аспектах.

Перформативность вместо традиционных вернисажей: проекты такие как «ГЭС-2: Санта-Барбара» и «Выставка-путешествие «Балабанов» заменяют стандартные открытия выставок интерактивными перформансами, превращая просмотр искусства в многоуровневый опыт, где

зрители становятся участниками творческого процесса.

Тактильность как способ взаимодействия с искусством: проекты вроде «U-space» в музее Эрарта и «Science art - модель биполярной активности» вводят элемент тактильности, позволяя посетителям физически взаимодействовать с произведениями искусства, тем самым углубляя эмоциональный и сенсорный опыт.

Видеопроекции в качестве альтернативы традиционным полотнам: проект «Ожившие полотна» использует современные технологии видеопроекции для создания динамичных версий классических произведений искусства, обогащая визуальный опыт зрителей и предоставляя новые интерпретации известных работ.

Эти особенности демонстрируют стремление изобразительного альтернативного контента к разрушению стереотипов и расширению границ традиционного искусства, вовлекая зрителя в более активное и многоаспектное взаимодействие с художественными произведениями.

Сравнение с традиционным искусством

Сравнение альтернативного и традиционного искусства позволяет выявить ключевые особенности и различия между этими двумя направлениями. Такое сравнение поможет понять, как альтернативное искусство отличается от устоявшихся канонов и какие новые перспективы оно предлагает.

Таблица 1 - Сравнение альтернативного и традиционного искусства

Характеристика	Альтернативное искусство	Традиционное искусство
Цели и функции	Экспериментирование, исследование новых форм и идей, социальный комментарий.	Эстетическое удовольствие, сохранение культурных ценностей, образовательная функция.
Методы и материалы	Использование нестандартных материалов и технологий, включая цифровое искусство и мультимедиа.	Применение традиционных техник и материалов, таких как масляная живопись, скульптура.
Взаимодействие с аудиторией	Активное вовлечение зрителя, использование интерактивности и мультимедиа.	Основной акцент на наблюдении и интерпретации, меньше интерактивности.
Место представления	Галереи современного искусства, уличное пространство, виртуальные платформы.	Традиционные музеи и галереи, исторические здания.
Темы и содержание	Социальная и политическая критика, исследование идентичности и культуры.	Исторические, религиозные, мифологические сюжеты, портреты, пейзажи.
Восприятие и критика	Открытость к новым идеям и экспериментам, часто вызывает споры и дискуссии.	Укорененность в истории искусства, традиционные критерии оценки и интерпретации.

Отметим также несколько важных особенностей альтернативного контента, которые в значительной степени оказывают влияние на его конкурентоспособность и восприятие аудиторией.

Интерактивные формы, которые во многих случаях используются альтернативным контентом, обеспечивают углубленное взаимодействие с аудиторией, способствуя активному участию зрителей в процессе восприятия. В отличие от пассивного контента, который представляет собой статическое восприятие информации, интерактивный контент стимулирует аудиторию к непосредственному взаимодействию, тем самым расширяя границы

традиционного потребления культурных продуктов.

Альтернативный контент способствует привлечению и вовлечению нестандартной аудитории, которая обычно не ассоциируется с тем или иным видом контента. Например, включение элементов балета в кинематографическое произведение может привлечь к просмотру поклонников данного искусства, тем самым стимулируя кросс-культурный обмен между различными сегментами зрителей.

Следует отметить, что период демонстрации альтернативного контента часто ограничен из-за его специфической природы и ориентированности на быстро меняющиеся тренды и интересы аудитории, что затрудняет его длительное присутствие в культурном пространстве по сравнению с классическими формами контента.

Активное использование информационно-технологических инноваций является ключевым аспектом развития альтернативного контента, позволяя ему достигать новых уровней технологической оснащенности и интерактивности. Это не только способствует расширению возможностей для творческого самовыражения, но и обеспечивает более глубокое погружение и взаимодействие с аудиторией, значительно увеличивая эффективность коммуникации и восприятия альтернативного контента.

Влияние на общество и культуру

Исследование влияния альтернативного контента на общество и культуру является ключевым аспектом понимания его роли и значимости в современном мире. Альтернативное искусство не только расширяет границы традиционных жанров и форм, но и активно участвует в социальных коммуникациях, оказывая влияние на восприятие и отношение к различным культурным и политическим аспектам.

Альтернативное искусство влияет на общественное сознание, оно часто используется как средство для критического осмысления и обсуждения актуальных социальных, политических и экологических проблем. Произведения, наполненные глубоким социальным комментарием, способствуют повышению осведомленности и стимулированию общественного диалога. Например, уличное искусство может выступать в роли мощного инструмента социальной критики, делая проблемы видимыми для широкой аудитории.

Альтернативное искусство может оказывать влияние на культурную политику и экономику, стимулируя развитие инноваций и креативных индустрий. Иногда альтернативные проекты привлекают внимание к малоизвестным или заброшенным районам городов, способствуя их ревитализации через культурные мероприятия и туризм.

Альтернативный контент способствует культурному разнообразию, предоставляя платформу для меньшинств и маргинализированных групп, чьи голоса часто игнорируются в основных медиа.

Через эксперименты с новыми формами, материалами и технологиями альтернативное искусство способствует эстетическому и технологическому развитию. Использование цифровых технологий, виртуальной и дополненной реальности в искусстве открывает новые возможности для творческого выражения и взаимодействия с аудиторией.

Заключение. Будущее альтернативного контента

Прогнозы относительно будущего развития альтернативного контента в сфере развлечений и культуры указывают на ряд ключевых тенденций, влияющих на его позиционирование на

рынке. Одним из значимых аспектов является ограниченный рост данного сегмента, который, согласно оптимистическим прогнозам, сможет занять до 10% рынка развлечений. Это обусловлено специфическими характеристиками альтернативного контента, включая его экспериментальную природу и ориентацию на узкие аудитории.

Трансформация кинотеатров в медиатеатры, предлагающие широкий спектр альтернативных программ, включая культурные и спортивные трансляции, представляет собой одно из направлений развития индустрии. Это изменение отражает стремление к расширению функционала традиционных пространств развлечений и адаптации к разнообразным потребностям современной аудитории. Аналогичные процессы наблюдаются в театрах, музеях и галереях, активно интегрирующих мультимедийные технологии для создания новых форм взаимодействия с посетителями.

Еще один из трендов, который повлияет на будущее, заключается в том, что альтернативный контент сталкивается с угрозой перенасыщения рынка и необходимостью постоянного изобретения новых форм и подходов для удержания интереса аудитории. Это обусловлено высокими ожиданиями зрителей и быстрым изменением культурных трендов, что требует от создателей контента гибкости и инновационности.

Изменение демографического состава аудитории альтернативного контента также является важной тенденцией. Можно предположить, что со временем возрастная категория потребителей расширится, что будет свидетельствовать о постепенной адаптации широких слоев населения к альтернативным формам культурного потребления и углубленному пониманию их содержания и значимости.

Будущее альтернативного контента зависит от ряда факторов, включая способность индустрии адаптироваться к изменяющимся культурным предпочтениям, интеграцию новых технологий и развитие инновационных форматов взаимодействия с аудиторией. Эти изменения будут играть ключевую роль в формировании культурного ландшафта будущего и определении места альтернативного контента в нем.

Продолжение изучения альтернативного контента необходимо для того, чтобы идентифицировать и разрабатывать новые подходы к созданию и восприятию искусства, которые будут отвечать меняющимся вкусам и предпочтениям публики, а также для стимулирования культурного разнообразия и инноваций в художественной сфере.

Библиография

1. Бунеев Т.П., Зайончковский А.И. Развитие национальных креативных индустрий: сравнение зарубежного и отечественного опыта // Россия: общество, политика, история. 2015. Т. 7. № 16. С. 102-121.
2. Герасимов Г.И. Музей как идеальное явление // Вопросы музеологии. 2020. Т. 11. № 1. С. 119-132.
3. Маленьких А.Н. Современный театр как отражение перехода к новому типу культуры // Вестник ПГГПУ. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2013. Т. 1. № 3. С. 63-72.
4. Мультимедийный проект «Айвазовский. Кандинский. Ожившие полотна». URL: https://news-moskva.ru/articles/stars/multimediyuu_proekt_ayvazovskiy_kandinskiy_ozhivshie_polotna
5. Официальная страница компании «Импрессарио». URL: <https://wowwowwow.ru/remotemoscow/>
6. Официальный сайт галереи современного искусства ГЭС-2. URL: <https://v-a-c.org/ges2/ragnar-kjartansson-extended-performance-santa-barbara>
7. Официальный сайт психологического проекта «Терапия кино». URL: <http://terapia-kino.ru/>
8. Официальный сайт центра современного искусства МАРС. URL: <https://centermars.ru>
9. Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). URL: kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/news/21-05-2019/часть4.pdf
10. Сальникова Е.В. Около кино: современный кинотеатр как территория вопросов // Наука телевидения. 2017. Т. 13. № 7. С. 7-33.

Alternative content in various forms of art

Oleg V. Ivanov

PhD in Physics and Mathematics,
Head of the Department of Performing Arts Production,
Gnesin Russian Academy of Music;
Expert at the Film Institute,
Higher School of Economics,
101000, 11, Myasnitskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: o.ivanov@hse.ru

Polina S. Il'ina

Senior Lecturer,
Film Institute,
Higher School of Economics,
101000, 11, Myasnitskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: lyalina.producer@yandex.ru

Abstract

This article explores alternative content as a sociocultural phenomenon across various fields of art, including cinema, theater, music, and visual arts. The authors emphasize that, although alternative content lacks a clear definition, it plays a crucial role in the development of both art and society by offering new forms and content that diverge from traditional approaches. The paper discusses research methods for studying alternative content, including the analysis of specific examples, sociological surveys, and media analysis, as well as the impact of alternative art on social and cultural norms. Special attention is given to the potential of alternative content for experimentation, critical reflection, and social interaction, as well as the challenges and prospects for the development of this direction in the context of the contemporary cultural landscape. The future of alternative content depends on a number of factors, including the industry's ability to adapt to changing cultural preferences, the integration of new technologies and the development of innovative audience engagement formats. These changes will play a key role in shaping the cultural landscape of the future and determining the place of alternative content within it. Continued exploration of alternative content is necessary to identify and develop new approaches to the creation and reception of art that will meet the changing tastes and preferences of the public, as well as to stimulate cultural diversity and innovation in the artistic field.

For citation

Ivanov O.V., Il'ina P.S. (2024) Alternativnyi kontent v razlichnykh vidakh iskusstv [Alternative content in various forms of art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 19-30.

Keywords

Alternative content, alternative content in cinema, alternative content in theatrical art, alternative content in music, alternative content in visual art.

References

1. Buneev T.P., Zaionchkovskii A.I. (2015) Razvitie natsional'nykh kreativnykh industrii: sravnenie zarubezhnogo i otechestvennogo opyta [Development of national creative industries: comparison of foreign and domestic experience]. *Rossiya: obshchestvo, politika, istoriya* [Russia: society, politics, history], 7, 16, pp. 102-121.
2. Gerasimov G.I. (2020) Muzei kak ideal'noe yavlenie [Museum as an ideal phenomenon]. *Voprosy muzeologii* [Questions of museology], 11, 1, pp. 119-132.
3. Malen'kikh A.N. (2013) Sovremennyy teatr kak otrazhenie perekhoda k novomu tipu kul'tury [Modern theater as a reflection of the transition to a new type of culture]. *Vestnik PGGPU. Seriya № 3. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [Bulletin of PGGPU. Series No. 3. Humanities and social sciences], 1, 3, pp. 63-72.
4. *Mul'timediynyi proekt «Aivazovskii. Kandinskii. Ozhivshie polotna»* [Multimedia project “Aivazovsky. Kandinsky. Living canvases”]. Available at: https://news-moskva.ru/articles/stars/multimediynnyy_proekt_ayvazovskiy_kandinskiy_ozhivshie_polotna [Accessed 04/04/2024]
5. *Ofitsial'naya stranitsa kompanii «Impressario»* [Official page of the Impresario company]. Available at: <https://wowwowwow.ru/remotemoscow/> [Accessed 04/04/2024]
6. *Ofitsial'nyi sait galerei sovremennogo iskusstva GES-2* [Official website of the gallery of contemporary art GES-2]. Available at: <https://v-a-c.org/ges2/ragnar-kjartansson-extended-performance-santa-barbara> [Accessed 04/04/2024]
7. *Ofitsial'nyi sait psikhologicheskogo proekta «Terapiya kino»* [Official website of the psychological project “Cinema Therapy”]. Available at: <http://terapiya-kino.ru/> [Accessed 04/04/2024]
8. *Ofitsial'nyi sait tsentra sovremennogo iskusstva MARS* [Official website of the MARS Center for Contemporary Art]. Available at: <https://centermars.ru> [Accessed 04/04/2024]
9. *Rossiiskii gosudarstvennyi universitet imeni A.N. Kosygina (Tekhnologii. Dizain. Iskusstvo)* [Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)]. Available at: kosygin-rgu.ru/filemanag/Uploads/news/21-05-2019/chast'4.pdf [Accessed 04/04/2024]
10. Sal'nikova E.V. (2017) Okolo kino: sovremennyy kinoteatr kak territoriya voprosov [Around cinema: modern cinema as a territory of questions]. *Nauka televideniya* [Science of television], 13, 7, pp. 7-33.