

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Гуманитарно-педагогический институт
Кафедра социологии
39.03.01 «Социология»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему

**«Театральная публика в контексте городской культуры
(на примере г. Тольятти)»**

Студент(ка)

А. К. Осетрова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

канд.социол.наук, доцент

Руководитель

Ю.А.Крикунова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Консультант

д-р социол.наук, профессор

Т.Н.Иванова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой д-р социол. наук, профессор Т.Н. Иванова

«_____» _____ 20____ г.

Тольятти 2017

Аннотация

Объектом настоящего исследования выступает городская культура как социальный феномен. **Предмет исследования** – театральная публика в контексте городской культуры.

Целью бакалаврской работы является исследование качества взаимодействия театра и публики в современном городе (на примере г. Тольятти).

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав (четырёх параграфов), заключения, списка используемой литературы и источников, приложения.

В первом параграфе первой главы анализируются социально-философские и культурологические подходы к исследованию театральной культуры.

Во втором параграфе первой главы производится анализ театральной публики как субъекта городской культуры, даны характеристики и условия её формирования.

В первом параграфе второй главы произведен анализ места театра в культурно-досуговой деятельности театральной публики г. Тольятти. Представлены результаты проведенного автором анкетного опроса по данной проблеме.

Во втором параграфе второй главы по результатам проведенного автором индивидуального интервью с актерами театров г. Тольятти изучена роль творческих деятелей в процессе создания театрального контента.

Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Театральная культура как предмет научного анализа.....	11
1.1. Социально-философские и культурологические подходы к исследованию театральной культуры.....	11
1.2. Театральная публика как субъект городской культуры: характеристики и условия формирования.....	24
Глава 2. Особенности взаимодействия театра и публики в современном российском обществе.....	42
2.1. Анализ места театра в культурно-досуговой деятельности жителей г.Тольятти.....	42
2.2. Роль творческих деятелей в процессе создания театрального контента.....	61
Заключение.....	76
Список используемой литературы и источников.....	81
Приложение 1.....	88
Приложение 2.....	99
Приложение 3.....	104
Приложение 4.....	114
Приложение 5.....	116

Введение

Актуальность темы исследования. Логика эволюции культуры как обширного знания в освоении действительности, творческих преобразений и модернизация внутренней индивидуальной жизни человека определены степенью (последовательностью) факторов, и значительное место среди них занимают художественные факторы. Разноплановый ход культурных перемен определяет актуальность перехода к такому особенному «компоненту» и «символической форме» как театральное искусство. В настоящее время деятели искусства чаще ориентированы на коммерческие связи, изменилось отношение, к художественному творению исходя из убеждений его значимости (в современном мире оно расценивается как товар, доставляющий выгоду и всё меньше как творение истинной красоты) – всё это увеличивает актуальность художественной проблематики функционирования театра как особенного социально-культурного института.

В современном быстроменяющемся времени постоянные перемены требуют регулярных обновлений фундаментальных социокультурных значений (театральная культура, театральное искусство, эстетическая сфера), в которых уточняются смысл и направленности становления нынешнего положения художественной культуры. Вследствие данного, заданная проблематика является особенно актуальной на сегодняшний день. Содержание и тенденции прогрессивной художественной практики совсем небезразличны не только лишь для будущего русской культуры, а для работы всех учреждений культуры, особенно для организации театральных искусств. Так, к примеру, создавая репертуарную и прокатную политику, театры должны иметь представление о культурном уровне своей аудитории, так как от этого зависит их экономическое благополучие, и как следствие положение действующего субъекта социокультурного пространства.

Театр как социально-культурный институт имеет ряд важных социальных функций: идеологическая, познавательная, игровая,

компенсаторная, знаковая, коммуникативная, стратифицирующая, так же театр служит формированию общественного сознания, эстетического вкуса, нравственности, политической зрелости и удовлетворению культурных потребностей человека. Однако все изменения, которые происходят в культуре, не могли не отразиться на отношении к театру, на уменьшении уровня интенсивности взаимодействия с ним публики.

Актуальность исследования связана так же с внутренними изменениями работы участников театральных учреждений. Наблюдается тенденция перехода деятелей искусства на коммерческие связи, на первое место выступает финансовая сторона деятельности. Желание иметь собственную публику нередко затмевается понижением художественного свойства произведения, упор делается на впечатлении, ошеломлении зрителя, на явной бессодержательной развлекательности, на потакании моде и наклонностям массовой публики.

В то же время, происходят изменения и в предпочтениях театральной публики. Для нее театр не есть явление искусства, он выступает как некий элемент моды, престижа, общественного статуса, способа проведения досуга, присутствию особого поведения, самообразования и так далее. Таким образом, для изучения взаимодействия театра и публики применяются определенные однонаправленные подходы. На взаимодействие театра и публики в ходе знакомства с художественным искусством большое влияние оказывает культура определенного города. В данной работе мы сосредоточим внимание на теоретических исследованиях по проблеме взаимодействия театра и публики в критериях передового крупного города, не являющегося центром субъекта федерации.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение проблематики театральной публики и её влияния на интеллектуальную и духовную жизнь общества опирается на солидную теоретическую и эмпирическую базу, созданную отечественной и зарубежной наукой.

Представления о культуре и социокультурном пространстве, а также способы изучения культуры раскрывались в нашем исследовании, основываясь на работах отечественных культурологов М.С.Кагана¹, Л.Г.Ионина², С. Н. Иконниковой³, А. Я. Флиера⁴, Л. Н. Когана⁵, В.С.Цукермана⁶.

При пояснении базовых направлений и воззрений на культуру, используются подходы и концепции исследования художественной культуры и художественной жизни социума. Исследование опирается на идеи А.Л.Вахеметса и С. Н. Плотникова, которые проводили параллель между функционированием искусства в обществе с состоянием формирования и потребления художественных ценностей⁷; Ю.У. Фохт-Бабушкина, анализирующего подходы к изучению субъектов художественного развития⁸; Л. Н. Когана, рассматривающего уровни изучения художественной культуры; О.Д. Балдиной и Ю.Р. Вишневого, разбирающих проблемы художественной жизни⁹.

В рамках структурно-функционального подхода на театральную культуру обращались к трудам Б. Малиновского, А. Радклиф-Брауна, М.Глакмена, Т. Парсонса, Р. Мертон¹⁰.

Исследовались художественные запросы, вкусы и предпочтения публики театра философами, деятелями искусства, социологами (А.Н.Алексеев¹¹, Г.Г. Дадамян¹², В.Н. Дмитриевский¹³, М. Н. Егорова¹⁴,

¹ Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Соломина, М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2007. – С. 312.

² Ионин, Л. Г. Социология культуры / Л. Г. Ионин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 427 с.

³ Иконникова, С. Н., Большаков, В. П. Теория культуры / С. Н. Иконникова, В. П. Большаков. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.

⁴ Флиер, А. Я. Культурология 20-11. Авторский сборник эссе и статей / А. Я. Флиер. – М.: Согласие, 2011. – 560 с.

⁵ Коган, Л. Н. Теория культуры: Учеб. пособие / Л. Н. Коган. – Екатеринбург: УрГУ, 1993. – 160 с.

⁶ Цукерман, В. С. Художественная культура в аспекте культурной политики / В. С. Цукерман // Уржумка. – 2000. – №1(6). – С. 106-112.

⁷ Вахеметса, А. Л., Плотников, С. Н. Человек и искусство: Проблемы конкретно-социологических исследований искусства / А. Л. Вахеметса, С. Н. Плотников. – Москва: Мысль, 1968. – 196 с.

⁸ Фохт-Бабушкин, Ю. У. Искусство в жизни людей (Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология) / Ю. У. Фохт-Бабушкин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 556 с.

⁹ Балдина, О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России / О. Д. Балдина. – М.: АСТ Астрель, 2012. – 256 с.; Вишневский, Ю. Р. Художественная культура жителей области (интересы и запросы в сфере искусства) / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко, А. П. Коробейникова // Библиотека в эпоху перемен. – 2007. – №1. – С. 23-40.

¹⁰ Малиновский, Б. Научная теория культуры // Культурология: Дайджест. – 2000. – № 1. – С. 33-104; Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М.: АСТ Москва, 2006. – 873 с.

¹¹ Алексеев, А. Н. Некоторые современные тенденции функционирования театра в условиях крупнейшего культурного центра / А. Н. Алексеев // Театр и наука. – М.: ВТО, 1976. – С. 39.

А.Я.Рубинштейн¹⁵, Г.Л. Тульчинский¹⁶ и др.). Общегосударственной культурной политике посвящены труды Г. А. Аванесовой и О.Н.Астафьевой¹⁷.

Работы В.Л. Глазычева¹⁸, А. А. Гвоздева¹⁹, Е. Г. Трубиной²⁰ использовались в изучении подходов к описанию города.

Изучением развития театральной культуры Самарской области занимались Е. Я. Бурлина, А. Н. Завальный, Л. Г. Иливицкая, Ю.А.Кузовенкова, Я. А. Голубинов²¹.

Несмотря на большое количество существующих подходов, и суждений на роль и значение театра в художественном и социокультурном пространстве нынешнего времени, на сегодня в теории и практике культурологических исследований отсутствует совокупный анализ театральной публики города как культурологического вида.

Таким образом, актуальность темы бакалаврской работы и необходимость её развития в современной социологии определили объект, предмет, цели и задачи данного исследования.

Объектом исследования является городская культура как социальный феномен.

Предмет – театральная публика в контексте городской культуры.

Целью бакалаврской является исследование качества взаимодействия театра и публики в современном городе (на примере г.Тольятти).

¹² Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театра / Г. Г. Дадамян. – М.: Всерос. театр.-во, 1982. – 152 с.

¹³ Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. / В. Н. Дмитриевский. – М.: ГИТИС, – 2004. – 113 с.

¹⁴ Егорова, М. Н. Театральная публика. Эволюция анкетного метода / М. Н. Егорова. – М.: ГИИ, 2010. – 162 с.

¹⁵ Рубинштейн, А. Я. Опеканные блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен» / А. Я. Рубинштейн. – М.: Институт экономики РАН, 2012. – 78 с.

¹⁶ Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский. – М.: А-Пресс, 2009. – 540 с.

¹⁷ Аванесова, Г. А. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная политика / Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 424 с.

¹⁸ Глазычев, В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – М.: Изд-во «Европа», 2008. – 220 с.

¹⁹ Гвоздев, А. А. Из истории театра и драмы / А. А. Гвоздев. – М.: USSR: Либроком, 2012. – 104 с.

²⁰ Трубина, Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства / Е. Г. Трубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 520 с.

²¹ Бурлина, Е. Я., Завальный, А. Н., Иливицкая, Л. Г., Кузовенкова, Ю. А. Культура и имидж волжского региона / Е. Я. Бурлина, А. Н. Завальный, Л. Г. Иливицкая, Ю. А. Кузовенкова. – Учебно-методическое пособие. – Самара: Книга, 2012. – 80 с.

Задачи исследования:

- 1) Изучить классические и современные социологические теории о роли культуры в обществе;
- 2) Рассмотреть основные противоречия взаимодействия театра и публики в городском социокультурном пространстве;
- 3) Определить место театра в культурно-досуговой деятельности жителей г. Тольятти;
- 4) Проанализировать роль творческих деятелей в процессе создания театрального контента и его влияния на театральную публику г. Тольятти.

Гипотеза исследования: публика театров крупных российских городов обращается к искусству чаще всего с целью получить удовольствие от просмотра спектаклей, посредством развлечения как одной из наиболее востребованных функций современного театра. В тоже время репертуар последнего позволяет реализовывать потребность зрителя в духовном, интеллектуальном, педагогическом и эстетическом направлениях, однако массовый зритель современных театров не стремится знакомиться с творческим продуктом данного содержания.

Теоретико-методологическая база исследования:

Структурно-функциональный подход (Б. Малиновский, А.Р.Радклифф-Браун, Т. Парсонс, Р. Мертон) задает методы исследования социокультурных проявлений (в данном случае театральную культуру) как единой-упорядоченной составной целостности, в которой каждый элемент имеет определенное функциональное значение (функцию внутри этой целостности). При таком подходе, театральная культура является совокупностью социальных институтов (театральная культура зрителя, аудитории отдельных театров), обеспечивающих коллективную направленность людей для создания, распространения, восприятия и признания театрально-художественной продукции.

Системный подход (Л. Уайт, Л.Н. Коган, Э.А. Орлова, В.М. Розин) позволяет определить сущность взаимодействия театра и публики. Насколько

прочно функционирует театр в современных рыночных условиях, и какие происходят изменения в социально-культурных (а именно театральных) потребностях и ориентациях публики.

Семиотический подход (Ю.М. Лотман, М.С. Каган). При данном подходе театральная культура понимается как практика интерпретации текстов, зашифрованных посланий. Раскрывается манера и стиль театрального искусства.

Социологическая теория суперсистем П. Сорокина. Данная теория предполагает, что мировоззрение лежит в основе каждой культуры, культурного периода. Согласно различным видам мировоззрений мы рассмотрим театральную культуру в рамках чувственной культуры, где мировоззренческие установки основываются на чувственном постижении мира.

Эмпирическая база исследования. Для получения социологической информации, отражающей степень вовлеченности театральной публики в культурное пространство современного города, было проведено анкетирование. В ходе исследования изучается выборочная совокупность в размере 200 человек. Исследование носит пилотажный характер. По типу выборка – целевая, где единицами отбора выступают индивиды в возрасте от 18 до 51 и более лет, приобщенные к театральной культуре. Также для получения более полной информации об образе и характеристике театральной публики г.о. Тольятти непосредственно с точки зрения основного действующего лица – актера, было проведено глубинное интервью с десятью информантами – актерами, из четырех задействованных в исследовании профессиональных театров города Тольятти, таких как Драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова (Центральный район), театр «Дилижанс» (Автозаводский район), «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район), Театр кукол «Пилигрим» (Центральный район).

Обработка и анализ полученной информации производилась с помощью программ Microsoft Office Excel 2007 и SPSS Statistics 21.

Апробация работы.

Результаты проведенного исследования отражены в статье, опубликованной в научно-методическом электронном журнале «Концепт» (июнь 2017).

Структура бакалаврской работы. Работа состоит из введения, двух глав (четырёх параграфов), заключения, списка используемой литературы и источников, приложения.

Глава 1. Театральная культура как предмет научного анализа

1.1. Социально-философские и культурологические подходы к исследованию театральной культуры

Ведущую роль в социологии культуры занимает теория суперсистем П.А. Сорокина. Основное место в его теории уделяется проблемам общественного единства и социального порядка. Основное положение в системном подходе к обществу занимает объективная сфера встроенных ценностей, важность «чисто культурных систем», обладателями которых считаются индивиды и социальные отношения. В данной теории рассматривается история человечества как последовательная смена некоторых социокультурных суперсистем, интегрированных периодически трансформирующемся единством ценностей, норм и значений. Под действием «двойственной» сущности общества: человека думающего и человека чувствующего, и складывается каждая культурная суперсистема.

Типологизируя культуру на базе основных представлений о мире и способах его описания, П. Сорокин выделяет идеациональный, чувственный, идеалистический и эклектичный типы. Исходя из осмысления культуры как комплексности всего созданного или же общепризнанного на какой-либо стадии его развития, он выдвинул концепцию волнообразного передвижения культурных суперсистем.

Мировоззрение лежит, в сущности, любой себе подобной культуры, культурного периода. Сорокин выделяет три типа социокультурных суперсистем в соответствии с разными типами мировоззрений: *чувственный* – когда мировоззренческие установки основываются на чувственном постижении мира; *умозрительный* тип основывается на интуиции; *идеалистический*, охватывающий и чувства и интуицию.²²

²² Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов. – М.: Политиздат, 1992. – С. 130.

В XX веке, господствующее значение приобретает чувственная суперсистема культуры: культура проявляется как сенсорная, эмпирическая, светская и «соответствующая этому миру». Чувственная культура объявляется нашей современной культурой во всех ее ключевых компонентах, к которым относятся: знаки, символы, язык, ценности, нормы, манеры, этикет, ритуалы, обычаи, традиции, образ жизни и умонастроения людей.

Рассматривая современную театральную культуру как чувственную, можно предположить, что она (культура) начинает жить и развиваться в эмпирической природе чувств. Реальные пейзажи, люди, настоящие события, подлинный портрет – таково ее содержание. Фермеры, рабочие, домашние хозяйки, девушки, стенографистки, учителя и другие типажи – ее персонажи. На своей зрелой ступени ее любимые «герои» – преступники, уличные мальчишки, сумасшедшие, лицемеры, мошенники и другие подобные им субсоциальные типы. Намерение её – *доставить чуткое эмоциональное упоение: умиротворение, удовольствие, тонизирование усталых нервов, развлечение*. Ввиду этого она должна быть сенсационной, страстной, патетичной, чувственной, постоянно ищущей нечто новое. Она отмечена вызывающей наготой и наслаждением. Она свободна от религии, морали и иных ценностей, а ее стиль – «искусство ради искусства». Потому как она должна развлекать и веселить, она свободно используется карикатурой, сатирой, комедией, фарсом, разоблачением, насмешкой и тому подобными средствами.²³

Манера чувственной культуры натуралистична, порой несколько иллюзионистична, свободна от любого сверхчувственного символизма. Она отражает явления видимого мира согласно тому, как они воспринимаются нашими органами чувств. Эта культура динамична по своему характеру: в собственной чувствительности, интенсивности воспроизводимых эмоций и впечатлений, по своей современной действительности и изменчивости. Ей

²³ Бабосов, Е. М. Социология в текстах. Хрестоматия / Е. М. Бабосов. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – С. 134.

требуется постоянно меняться, выстраивая цепочку прихотей и образов, поскольку в противном случае она будет скучной, безынтесной и неувлекательной. В виду этого данная культура является внешним проявлением, как бы, напоказ. Чувственная культура находится за пределами сенсорного восприятия, она основывается на внешней границе своего «Я», однако всегда же может за ним и укрыться. «Как глупенькая, но при этом шикарная девица, она добивается успеха, поскольку принаряжена и сохраняет свою внешнюю привлекательность. А чтобы сохранить красоту, ей приходится щедро использовать пышность и внешние обстоятельства, размах, ошеломляющие приемы и другие средства внешнего изыска. Более того, это – культура профессиональных художников, угождающих пассивной публике. Чем она более развита, тем более яркими становятся ее характеристики»²⁴.

Чувственная культура отражает все стороны социальной жизни и влияет на все произведения человеческого труда. Она в полной мере определяет любое приукрашивание жизни и культуры человека, что мы и можем наблюдать в настоящее время. Деятели искусства переходят на коммерческие связи с театральными учреждениями, на первое место выступает финансовая сторона деятельности. Желание иметь собственную публику нередко затмевается понижением художественного свойства произведения, упор делается на впечатлении, ошеломлении зрителя, на явной бессодержательной развлекательности, на потакании моде и наклонностям массовой публики. В свою очередь для публики театр уже не есть явление искусства, он выступает как некий элемент моды, престижа, общественного статуса, способа проведения досуга и так далее.

На наш взгляд, П. Сорокин в своих оценках отнюдь не является пессимистом. Ученый убежден: современный кризис культуры и общества – это не обыкновенный упадок, и не культурный регресс, это переход от одного из величайших типов культуры к другому, в котором произойдет слияние

²⁴ Сорокин, П. Указ.соч. – С.134.

чувственной формы и прекрасного содержания, возвышающим человека духовно, нравственно и социально.

Поэтому значительным достоинством нашей культуры он выделяет ее *бесконечное многообразие* как типичную черту любой чувственной культуры. «Оно не ограничено каким-либо одним стилем или сферой, как культура всех предшествующих эпох.... Она как энциклопедия или гигантский универмаг, где каждый может найти все, что он ищет. Такое разнообразие, да еще в таком широком ассортименте, не знало ни одна чувственная культура прошлого. Это, конечно же, уникальное явление. И оно заслуживает скорее похвалы, чем хулы»²⁵.

Далее мы зафиксируемся на театральной культуре как самостоятельном предмете исследования, сосредоточив внимание на содержательно-смысловых трактовках ее интерпретации, сложившихся в русле философско-культурологического познания. Театральная культура, как некоторая система, являющаяся частью большей системы – широкого образования – художественной культуры. Вследствие этого дальнейшее исследование будет строиться на подходах, концентрирующих внимание на строении художественной культуры, рассмотрении ее ключевых подсистем.

В книге А. Л. Вахеметса и С. Н. Плотникова, обобщающей подходы к бытованию искусства в жизни общества, понятие «художественная культура» не вводится. Тем не менее, в книге авторы разделяют функционирование искусства по свойству (показателю) порядка главных объектов разработки на две большие группы: – «...ситуация создания искусства – отношение между художником, произведением искусства и «распределителем» этого произведения, и – ситуацией потребления искусства – в нее входят динамически взаимосвязанные звенья: художественное произведение, канал распределения, потребитель художественного произведения».²⁶ В книге представлена идея трехфазной

²⁵ Сорокин, П. Указ. соч. – С. 141.

²⁶ Вахеметса, А. Л., Плотников, С. Н. Человек и искусство: Проблемы конкретно-социологических исследований искусства / А. Л. Вахеметса, С. Н. Плотников. – Москва: Мысль, 1968. – С. 8.

системы познания, которая раскрывает отношение публики к художественному творению: докоммуникативная, коммуникативная и посткоммуникативная.

Обозначим важные для нас направления, сосредотачивающие внимание на структуре художественной культуры, анализе ее ключевых подсистем. Обусловил одним из первых понятие «художественная культура» Л.Н. Коган – советский исследователь культуры. В его понимании «художественная культура характеризует степень реализации сущностных сил социального субъекта (личности, группы, класса, общества) в создании и освоении ценностей искусства и степени его подготовки к художественной деятельности».²⁷

Ученый распределял нижеследующие главные значения исследования художественной культуры: количественное исследование взаимосвязи человека с искусством (частота посещения, границы времени и так далее); изучение содержания употребляемых произведений (их жанровой специфики, наличие в ней углубленности в проблему и т.д.); анализ продуктивности влияния искусства на духовный мир человека; учреждения, реализующие изготовление, сохранение, популизаторство и организацию потребления художественных ценностей.

Данная структура, предложенная автором в некоторой целостности подобна трехфазной схеме А. Л. Вахеметса и С. Н. Плотникова. Л. Н. Коган также основывается на сценарии «создание, распространение и освоение ценностей искусства», однако в своей теории он выделяет основу коммуникации как главное звено в оптимальном взаимодействии деятеля (создателя) искусства и его потребителей, в случае разрыва данной связи исчезает и цепь художественной коммуникации.

А.Я. Флиер представляет более развернутую композицию художественной культуры. Художественное пространство он разделяет на

²⁷Коган, Л. Н. Содержание и структура художественной культуры / Л. Н. Коган // Социологические проблемы художественной культуры. Теория, методология, конкретные исследования. – Свердловск, 1976. – С. 9.

следующие подсистемы: художественное творчество (как самостоятельное, так и коллективное); его организационную инфраструктуру (творческие объединения и организации по распределению заявок и реализации художественной продукции); художественное образование и повышение квалификации (включая участие в творческих конкурсах); финансовую инфраструктуру (производственные и демонстрационные площадки); создание, развитие и поддержка результатов творческого процесса (художественная критика и отклик зрителя, различные области научного искусствоведения); реставрация (восстановление) и поддерживание (сохранение) творческого наследия; эстетическое воспитание и просвещение (стимуляция интересов населения к искусству); организация художественной и творческой самодеятельности населения; государственная политика в социально-культурной области.²⁸

Описанные выше теории и концепции подводят нас к обобщению и выделению четырех ведущих составляющих художественной культуры как социокультурной коммуникации: основатели культурных ценностей и созданные ими произведения, субъекты и институты, обеспечивающие передвижение от производителя к покупателю культурных ценностей, и публика, воспринимающая объекты, обладающие эстетической ценностью и продукты художественного искусства. Аналогичная модель в предстоящем практически целиком воспроизводилась и при осмыслении театральной культуры (лишь, уменьшая пространство до существования вида искусства театра как системы обозначенных составляющих).

Далее, рассмотрим и проанализируем понятие «театральная культура» в рамках философско-культурологической мысли.

В интерпретации театральной культуры и подходах к ней со стороны философско-культурологической мысли на наш взгляд, имеет место классификация по дальнейшим положениям: временная перспектива:

²⁸ Флиер, А. Я. Культурология для культурологов / А. Я. Флиер – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – С. 90.

историко-классические и современные трактовки; специализация прочтения: историческая, искусствоведческая, философская, социологическая, культурологическая; содержательно-смысловое трактование: со стороны историко-хронологического ракурса, эстетико-семиотической интерпретации, структурно-функциональный подход. Таким образом, театральная культура в перечисленных подходах интерпретируется или в виде вспомогательной группы: как условно-терминологическое истолкование понятия (на практике, выступая синонимом театра в целом), обобщенный вид комплекса театров некоторого региона, страны; или превращается в самостоятельный предмет исследования.

Как видим, в рамках содержательно-смыслового трактования были выделены: историко-хронологический ракурс, эстетико-семиотический и структурно-функциональный подходы к анализу театральной культуры.

В анализе театральной культуры структурно-функциональный подход, с нашей точки зрения, считается наиболее разработанным и авторитетным направлением в изучении художественной культуры в целом и театральной в частности. Основным в данном подходе является понимание театральной культуры как совокупности социальных институтов (театральная культура зрителя, аудитории отдельных театров), обеспечивающих коллективную направленность людей для создания, распространению, восприятия и признания театрально-художественной продукции.

В рамках данного подхода, театральная культура рассматривается с разных сторон. Во-первых, как подсистема значительно более крупного образования, ими являются духовная, образная и эстетическая культура; далее как причина для установления особенных, отличных от других подсистем: театральная культура зрителя, театральная культура публики отдельных театров и тому подобное. Вследствие этого, обозначенный подход, как мы уже отмечали, является наиболее полным в обширном варианте источником в изучении темы работы, потому что в перспективе анализа оказываются разные структурные элементы.

Труды Б. Малиновского, А. Радклиф-Брауна, М. Глакмена, Т. Парсонса, и Р. Мертона занимают особое положение со стороны методологической базы при анализе театральной культуры. Они выступают с позиции структурно-функционального подхода, в которой постулируется необходимость рассмотрения исследуемого объекта как системы социокультурных проявлений (в данном случае театральную культуру) как едино-упорядоченную составную целостность, в которой каждый элемент имеет определенное функциональное значение (функцию внутри этой целостности). Подобный подход к изучению театральной культуры можно охарактеризовать как социально-обусловленный или социально-культурологический, поскольку, невзирая на центральное положение в анализе им становится духовно-художественный объект (театральное искусство), а основополагающей целью представляется желательность включения его в общественные группы, и далее присвоением ему социокультурных функций. Далее остановим внимание на основных работах, особо отметив исследования российских культурологов, социологов и искусствоведов, по данному направлению.

Социолог А. Н. Алексеев рассматривал «театральную жизнь» (понятие, в большинстве случаев, синонимичное по отношению к театральной культуре) как объект исследования, включая в это понятие комплексность явлений и процессов, которые относятся как к «созданию», так и к «приобретению» театрального искусства. Исследователь отмечает что: «Театральная жизнь – это жизнь театра в обществе и жизнь общества в театре... Комплексное исследование театральной жизни предполагает выработку такой теоретической схемы, которая включала бы в себя как театр, так и зрителя и систему связей между ними».²⁹ Обобщая свои

²⁹ Алексеев, А. Н. Методологические и методические проблемы комплексного исследования театральной жизни / А. Н. Алексеев // Научно-практическая конференция «Театр и зритель» (Опыт и перспективы социологического исследования театра). Краткое содержание сообщений (тезисы). 23-25 декабря 1974 года. – М., 1974. – С. 6–7.

размышления, он приходит к выводу, о том, что в частности театральная жизнь обозначается как предмет социально-театроведческого исследования.

Данная мысль также развивается в исследованиях В. Н. Дмитриевского. Автор отмечает, что в процессе текущего использования репертуара, театр вступает в прямой контакт с публикой. Здесь он раскрывает новое определение – «театральный поток»³⁰ – совокупность спектаклей текущего репертуара. Далее он приходит к выводу, что подобный взгляд – есть возможность не только увидеть эстетическую самоценность театрального искусства, но и зафиксировать ключевые место и значение театрального искусства в системе социокультурных связей (прежде всего, через взаимодействие с аудиторией).³¹

Таким образом, в структурно-функциональных моделях театральной культуры, мы обобщим и выделим три, ставших более крупными, показателя, такие как содержательный в данной теме «театральный поток» или репертуарная база театров; дополнительный: сторона деятельности театральной инфраструктуры (материально-техническая основа театров, информационный ресурс, множество центров, направленных на театральную жизнь; и аудиторный (публика театра), выраженный в разнообразии классификаций театрального зрителя, динамических процессов и запросов публики, поведения аудитории её образа действий.

Театральное искусство, его образ в большей или меньшей степени, обретает свое осмысление исходя из убеждений совокупных норм, правил и категорий становления художественной жизнедеятельности. В случае если мы рассматриваем явление театральной культуры с положения исторического и теоретического этапа становления искусства, тогда базируясь на ведущие эстетические позиции, мы должны отметить (в тезисной форме, чтобы понять многообразие точек зрения на обзорный мир

³⁰ Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. / В. Н. Дмитриевский. – М.: ГИТИС, – 2004. – С. 54.

³¹ Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 2007. – С. 101.

театрального искусства в сфере действия историко-хронологического подхода) отечественную школу, связанную с осмыслением театрального искусства.

В 1914 году под редакцией В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса выходит первый и единственный том «Истории русского театра» и это событие становится ознаменованием о начале русского научного театроведения. Данный сборник включал этап от народных переживаний 17 века до первых фонвизинских постановок «Бригадира» и «Недоросля». Но следующие переломные периоды истории (Мировая война, две революции, Гражданская война) приостановили данную традицию. Алексей Александрович Гвоздев считается родоначальником советского научного театроведения, который обогатил психофизиологическим, социологическим и экономическим подходами отправную теорию Макса Германа. Спектакль предстает особым характерным объектом исследования для театроведа. Осваивать историю театра как историю спектаклей означает совместно с формированием особого сценическо-драматического жанра, а также на основном положении данного становления исследовать эволюцию артистического мастерства, режиссуры, театральных строений, внешней отделки декораций, костюмов, бутафории, именно того, что, собственно сопряжено с усовершенствованием пространственных искусств.³² Тем не менее, с начала 1930-ого года научную концепцию «расширительного» театроведения А. А. Гвоздева, в которой направленности становления сценического умения постигались в части значительно обобщенных представлений культурного и социально-экономического развития признают антипатичной советской науке. В связи с данными событиями советскому ученому ничего не оставалось кроме как отказаться от собственных научных идей, и в дальнейшем он лишает особой важности и главного смысла проблему театроведения, сохранив только поверхностное направление и анализ языка театра.

³² Гвоздев, А. А. Из истории театра и драмы / А. А. Гвоздев. – М.: USSR: Либроком, 2012. – С. 38.

На выявлении языка театрального искусства и на осознании театральной культуры как особых приемов истолкования структуры слов, закрытых преобразованных письменных обращений основывается эстетико-семиотический подход. Ю. М. Лотман так трактует семиосферу: «Знаки образуют тексты, тексты образуют культуру, а культура – семиосферу. Так же, как физический мир культуры возникает из любых слов, созданных, создаваемых и способных быть образованными в этой культуре, точно так и семиосфера является культурой всех культур, и атмосферой, в которой обеспечивается вероятность их возникновения и дальнейшей жизни».³³

Подход М. С. Кагана мы также рассмотрим в семиотической теории. Исследователь представил процесс движения и развития изменяющихся явлений «видимого» и «слышимого» в истории эволюционирования культуры человечества,³⁴ ход развития разнообразных типов искусства путем ключевых сенсорных каналов коммуникации (звук, визуальность). Далее к рассмотрению будут предложены концепции Р. Барта, Ч. Пирса, Ф. Соссюра, которые обобщают сущность языка, его признак, знак и символ. Иными словами, театральная культура освещается с точки зрения измерительно-информационных, семиотических принципов взаимной обусловленности, которые зашифровывают и расшифровывают художественные письменные обращения лиц заинтересованных. В такой ситуации, театр, по мнению Юрия Михайловича, превращается уже в преобразованную реальность и становится новопроизведенной областью знаково-сценического взаимообусловленного процесса воздействия³⁵. В данном контексте можно сказать о своеобразном театральном языке, который не столько внешне-стилистически вариативен (искусство ритмических движений, хореография, внешний вид, форма), сколько текстово-интерпретационен, он расшифровывает художественно-

³³ Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 135.

³⁴ Каган, М. С. Музыка в мире искусств // Советская музыка. – 1987. – № 1. – С. 26-32.

³⁵ Лотман, Ю. М. Семиотика сцены / Ю. М. Лотман // Театр. – 1980. – № 1. – С. 89-99.

театральные послания (от режиссера и постановщика к артистам-исполнителям и последнем пунктом является зритель).

В трактовке культуролога А. С. Кармина, подобный подход появляется в образе действительного процесса объяснения, выделения внутреннего содержания: «Человек, пытающийся таким образом разобраться в тексте, действует подобно врачу, который, слушая жалобы пациента («текст»), стремится отделить их истинное содержание («информацию») от субъективных мнений и фантазий пациента и интересуется действительными причинами, вызывающими жалобы («реальностью»)).³⁶

Занятие научными исследованиями в семиотическом подходе часто акцентировано конкретно на художественной специфичности разных состояний искусств, и поэтому, театральная культура должна быть воспринята как культура символического образования театральной деятельности, содержательно-смысловое наполнение которой, реализуется посредством процессов кодировки (разработчик) и декодировки (публика) информации, основным внутренним пробуждением к деятельности одного или многих явлений как оказалось, предстает художник-творец. В этом случае мы можем говорить о принадлежащих автору театральных концепциях, воспроизводящих особенную знаково-сценическую действительность, которая связана с фамилиями М. А. Чехова и К.С.Станиславского, А. Арто («театр жестокости» или «крюотический театр»), Е. Б. Вахтангова («гротеск» или «фантастический реализм»), Б.Брехта («эпический театр»), Е. Гротовского («бедный театр») и других.

Авторское (режиссерское) видение театра, которое не является конкретно культурологической теорией по определению, задавало конкретную систему новаторской смелой деятельности, объясняя по-своему театральную культуру в идейной теории любого из указанных нами создателей. Из всего вышеперечисленного можно заключить что, в пределах

³⁶ Кармин, А. С. Основы культурологии: морфология культуры. / А. С. Кармин. – СПб.: Издательство «Лань», 1997. – С. 122.

эстетико-семиотической концепции театральная культура расценивается нами как чисто относительное устройство и создание театральной деятельности, которая наполнена авторским содержательно-смысловым заключением, а также выступает в положении философско-мировоззренческого базиса с целью проведения дальнейших театральных экспериментальных исследований.

Продуктивная взаимная связь между театром и зрителем анализируется нами с разных сторон: во-первых, как модификация театральной среды для улучшения её эффективности, во-вторых, как предмет ориентировки культурно-художественного курса пространства, на задаче понимания которой, определение ее активных явлений и действий подчеркивается и обращается внимание в Указе Президента Российской Федерации об утверждении основ государственной культурной политики (24 декабря 2014 г.)³⁷. Таким образом, в пункте 8 «Ожидаемые результаты реализации государственной культурной политики» отмечено, что «Достижение целей государственной культурной политики требует проведения регулярного мониторинга состояния общества и его культурного развития на основе специально разработанной системы целевых показателей, в которой должны превалировать качественные показатели».³⁸ Также, в пункте «Организационное, аналитическое и информационное обеспечение разработки и реализации государственной культурной политики» отмечается обязательность «обеспечения постоянной обратной связи» и введения «мониторинга достижения целей государственной культурной политики».³⁹ Определенно, целью, которая требует напряжения, объединения и укрепления сил всевозможных общественных организаций, социальных институтов, элементов и факторов социокультурного развития обозначается работа по обнаружению меры оценки и определяемых характеристик

³⁷ Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»

³⁸ Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808

³⁹ Там же

эффективности осуществления культурной политики. Однако в данном перечне, на наш взгляд, особенно публике, как способному и активному перформативному актору будет присвоена специальная роль.

Исходя из анализа вышеописанных теорий, возможность последующих изучений представляется нам в концентрации и сосредоточенности на социокультурной практической деятельности формирования процесса театрально-сценической культуры актуального на сегодня городского обывателя, именно на аудиторной стороне, потому что непосредственно от причастности и степени становления публики театра, оказывается, зависит развитие, прочность и стабильность всей формы.

1.2. Театральная публика как субъект городской культуры: характеристики и условия формирования

Театральное искусство действительно и достаточно глубоко содержано в широком пространстве не только лишь художественной деятельности, но и, в общем, включено в территорию города как целостную сценическую платформу взаимного сотрудничества с разнообразными общественными институтами и внеобщественными организациями, что, фактически, и дает разрешение свидетельствовать о театральности как такового города. Различные характеристики «театрального города» трактуются в трудах культуролога С. С. Соковикова, обратимся к некоторым из них:

- наиболее благоприятный показатель разножанровых театров, по способностям оказания и исполнения основных ориентаций и пожеланий всех культурных групп общества, что в репертуарной позиции, что и по предлагаемой в определенном числе повторений связи;
- направленность на театральное искусство привносится в модную и общедоступную культуру, охватывая полностью все возрастные слои городского пространства, и в разнообразной вариативности;

– в «театральном городе» организованы сопоставимые по силе и напряженности направления и культурные объединения людей (поклонники или фанаты), которые охватывают обширную сферу аудитории;

– театры «прочно» вписаны в досуговую социально-публичную жизнедеятельность, они принимают участие в общественной активности, в некоторых случаях непосредственно выступают в качестве инициаторов различных мероприятий;

– присутствует сильная «противоположная взаимосвязь» театра и города, которая осуществляется посредством распространения новостей и сообщений многими социально-информационными агентами: СМИ, телевидение и радио, интернет и так далее.⁴⁰

В целях изучения нашей темы ключевой составляющей оперативной и продуктивной деятельности театральной среды на территории современного города является в частности театральная культура зрителя как аудиторного аспекта. В этом месте нужно обязательно обратить внимание на авторское толкование театрального зрителя. Общеизвестно, что люди культурными не рождаются, а они ими становятся в течение собственной социальной жизни. Направленность на театрально-сценическое искусство не возникает с рождения (генетическая характеристика), но принадлежит группе социогенных (порождаемых в социуме) социально-культурных потребностей. Особая роль в данном процессе отводится семье, которая является той первичной группой, в какой выполняется образование, формирование и изменение художественно-эстетических направлений личности. Прежде всего, данная группа в значительной степени создает будущего зрителя, формирует начальные условия заданного последовательно развивающегося процесса: «Немного отойдя от учетно-статистических понятий, в соответствие с которыми любой человек, купивший билет в театр обязательно сосредотачивается как зритель, допускается утверждение о том,

⁴⁰ Соколов, С. С. Театр и город / С. С. Соколов // Город и культура: коллект. монография / отв. ред. В. С. Цукерман; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. – Челябинск, 1993. – С. 99.

что субъект превращается в зрителя спектакля только при соблюдении условия, что искусство театра и стойкая необходимость в нем предстают необходимой частью художественной культуры личности, принципом его культурного образа жизни».⁴¹ Вследствие данного, зрителем театра можно рассматривать человека, который овладел тем или иным способом театральной культурой, и она проявляется посредством следующих характеристик: взаимодействие с «живым» театром (поход на спектакль); об информированности вида искусства; многообразие моделей совместного творчества.

С нашей точки зрения, театральная сценическая культура аудитории как устойчивый комплекс субъектов из театра искусств (оповещательных, образующих взаимную связь друг между другом и выражающих компоненты совместного творчества), рассматривается со стороны диагностирующего начала включенности театрального искусства в современные художественные практики вовлеченности и использования элементов городской зоны в интенсивное культурно-художественное течение современной действительности. Иными словами, чтобы оценить степень формирования театральной культуры публики, нужно посмотреть на степень художественно-творческого положения театральной обстановки в городе, и тем самым можно выделить особый «термометр оценки художественного эффекта» театрального искусства. Таким образом, мы видим полноценную систему взаимообмена общественного института и аудиторной стороны в рассматриваемой театральной среде в ее непосредственной целостности. В аналогичном трактовании прослеживается устойчивая форма распределения публики как социологического вида и как такового театрального искусства, а также как вида преимущественно театроведческого. На наличие последнего указывал А. Н. Алексеев: «В исследовательских работах, направленных на изучение театра и публики изначально в строгом соответствии исполнялось

⁴¹ Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театра / Г.Г. Дадамян. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1982. – С. 19.

обособление, видоизменение и закрепление видов деятельности, аналогичный процесс разделения соблюдается и в данном подходе: социологи исследуют аудиторный аспект, а театроведы – театр как категорию искусства. Для исследователей это сцена, а у специалистов – зрительный зал остаются словно «фон», предпосылка наличия, действия и развития предмета своего исследования, только не собственным «полем» настоящего исследования».⁴²

Общеизвестно, что репертуарный театр изначально, а в современном критерии рынка в особенности, имеет необходимость в значимой государственной и негосударственной поддержке. Она реализуется в форме отчисления денежных пособий, чтобы выполнить государственное (муниципальное) задание, в котором, как планировалось, театрам поручаются главные характеристики их работы – это касательно бюджетных театров. Но сейчас это задание заключается исключительно лишь из показателя количественного и статистического и охватывает целиком и полностью все регионы страны. Они выражаются определенными культурными признаками, в частности: общим количеством спектаклей, числом зрителей, числом новых постановок и их производными. С нашей точки зрения, в подобной форме государственное задание полностью не показывает то, с какой целью присутствует и действует театр уже две тысячи лет, на практике, игнорируется эффект искусства (осуществляемый, большей частью, в концепции его мировосприятия). Само собой разумеется, что государственное задание, надо полагать, образовано, принимая во внимание данную основополагающую черту творческой деятельности, что в одинаковой мере является важным, а именно наличие художественного поиска, определение новых, ранее не известных методов и подходов в развитии сценического искусства, а также нахождение результатов меры приобщения и ознакомления к искусству зрителей.

⁴² Алексеев, А. Н. Некоторые современные тенденции функционирования театра в условиях крупнейшего культурного центра / А. Н. Алексеев // Театр и наука, М.: ВТО. – 1976. – С. 39.

Еще раз остановим внимание на том, что имеющиеся на сегодняшний день статистические показатели ограничивают всю многообразность течений художественно-творческого положения театра, сводя всё только к представлению количественных результатов его социально-значимых действий. Данный подход признает абсолютным концепцию роста во вред понятию о качественном изменении общественной художественной культуры. Но в таком случае вложенные инвестиции в человеческий капитал, от которого непосредственно находится в зависимости социально-экономическое дальнейшее развитие страны, значительно формируются из-за роста культуры. Таким образом, суть заключается не в увеличении или последующем распределении области статистических показателей. Как таковые данные о повышении, поддержании или снижении числа посещений только в небольшой мере показывают результаты развития в ходе приобщения к театральному искусству.

Отдельно следует выделить, в силу ее первоосновной важности, проблему, которая заключается в оценке художественных достижений театра. Как ранее нами отмечалось, сведение деятельности театра лишь к показателям числа спектаклей и посещаемости неизбежно упрощает общую картину, игнорирует художественный поиск и вызывает возражение у творческих деятелей, считающих такой подход поворотом на коммерческое искусство, ориентированное на усредненные темпы потребления.

До настоящего времени предложенная проблема в условиях театра не обнаружила какого-либо решения, что и устанавливает направленность субъектов художественного производства к общепринятому методу показателей государственного задания. По нашему мнению, доказательство – спектакль как творческая форма, как проявление художественного искусства имеет гораздо большее значение, чем число посещений – предельно логично. В действительности, на практике разграничиваются два типа результатов: тактический (нередко ориентированный только на переменчивые явления имеющегося современного спроса) и художественно-стратегический,

способствующий специфической задаче «инвестиций в будущее» (например, в середине 30-х годов 19 века русский поэт В. Г. Бенедиктов продавал существенно больше книг, чем А. С. Пушкин, и популярность его была выше, но законы развития истории и время обозначили вклад в мировую художественную литературу каждого из представленных творцов в историко-классический фонд художественной культуры).

Однако было бы слишком примитивным и неправильным уменьшать сложность проблемы, ведь большая часть из создателей государственного задания осознают его несовершенную форму, тем не менее, у них отсутствуют методики, инструментарий, позволяющие оценить количественные результаты художественно-творческих достижений театра.

Сознавая трудность справедливого и беспристрастного оценивания художественных достижений театра, мы, во всяком случае, должны стремиться найти пути для его решения, не пренебрегая их (достижений) существованием. Одной из задач данного исследования является поиск измерителя для определения оценки художественного эффекта, с помощью которого было бы возможно оценить художественную «температуру» театра, понимать и прогнозировать динамику и перспективы функционирования театральной среды города.

В ходе исследования обратимся к проблеме количественной характеристики и социальных показателей на примере театра. С социокультурной стороны имеется большое количество признаков, которые характеризуют положение сети театров и их современную работу. Так, определенное представление о состоянии сети театров дает показатель «число театров» (и его производные – на 10000 человек населения и т.д.). Располагая данными по такому показателю, можно делать выводы о динамике сети театров за анализируемый период времени и т.д.⁴³.

⁴³ Балдина, О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России / О. Д. Балдина. – М.: «АСТ Астрель», 2012. – С. 57.

Для того чтобы вести дальнейшие рассуждения следует остановиться на следующем положении. Министерство культуры Российской Федерации публикует статистические сборники, в которых употребляется термин «число зрителей».⁴⁴ Такого рода понятие в некоторой степени не верно, так как в случае, когда предположим, зритель театра, посмотрел произведение 2 раза, величину данного показателя полагалось бы в 2 раза сократить. И потому государственная статистика использует другой термин, который отражает «число посещений». Таким образом, на определении «общее число посещений» и завершается на сегодняшний день рассмотрение показателей социально-культурной продуктивности театральной деятельности. С нашей точки зрения, такой подход, в качестве инструмента для богатой по содержанию, качеству и количеству характеристики театральной работы, а также и для утверждения должных и ценных координационных постановлений, является слишком прямолинейным. Он не представляет возможности разграничивать напряжения сил в творческом коллективе, не допускает повода для рассуждений и высказываний о причинах его результата (положительного или отрицательного). Понятное дело, что руководство театра более чем заинтересовано в знаниях о данных по количеству своих зрителей, которые реально посетили театральные постановки в определенный период времени. Вместе с тем эта задача, которая на первый взгляд, кажется, довольно простой предлагает другое высказывание, вызванное, казалось бы, самоочевидным вопросом: «Кого мы должны считать театральным зрителем?» И здесь возникает некая трудность, заключающаяся в том, что наряду с этим мы не вправе основываться только на узко-статистических представлениях. Ведь человек купив билет, может и не прийти в театр, а может купить, посетить его и больше не ходить, вариантов множество.

⁴⁴ Социальное положение и уровень жизни населения России [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_44/Main.htm (Дата обращения: 14.11.2016).

И далее мы обратимся к ключевому аспекту исследуемой проблемы – признавать зрителем театра того, кто владеет подобающей и надлежащей театральной культурой. В то же время театральная культура зрителя в качестве системы, как мы уже отмечали, содержит в себе, самое меньшее, три обязательных и полных составляющих: взаимодействие с «живым» театром (поход на спектакль); осведомленность о виде театрального искусства и многообразии моделей совместного творчества; вовлеченность в театральный процесс, которая выражается посредством активной способности воспринимать, чувствовать и усваивать спектакль («восприятие как творчество», испытываемое как со-действие, со-участие и со-переживание).

Принимая во внимание данные уточнения, у нас есть возможность перейти к решению проблемы о размере «объема театральной публики», другими словами того количества людей, которые действительно приобщены к его (или их) искусству. Объем театральной публики – основной показатель, от него разнообразные характеристики деятельности театров находятся в зависимости почти во всем.

Показатель роста аудитории за годы советской власти гарантировал положение, в котором, например в 1960-1980 годы московские театры создавали и выпускали в свет за сезон всего 2-4 новые постановки, из которых любая выдерживала 50-100 и более представлений.⁴⁵ С финансовой стороны получалось неважно – пришли ли в театр 100 зрителей, которые приобрели билеты по 100 рублей, или 1000 зрителей, которые приобрели их по 10 рублей, – однако с социально-культурной и художественно-творческих сторон вовсе не безразлично, какая часть зрителей, реально приобщена к искусству театра, они и будут являться показателем «объема публики». Отсюда следует, что чем больше объем зрительской публики театра, тем меньшее число новых постановок (при прочих равных условиях) он

⁴⁵ Мордисон, Г. З. История театрального дела в России: Части 1-2 / Г. З. Мордисон. – СПб.: Сильван, 1995. – С. 82-91.

выпускает, и тем большее число представлений выдерживает каждая новая постановка⁴⁶.

Объем театральной публики – обобщенный показатель, разделяя его по группам-зрителям с различной частотой (интенсивностью) посещения театра за сезон (год), мы получаем показатель «количественной структуры театральной публики». Таким образом, показатель «количественная структура театральной публики» выступает как индикатор к «объему публики театра».

Ведущим положением может стать затруднительность, и в то же самое время, обязательность оценки художественно-творческого состояния театра. На наш взгляд, именно «качественный (по уровню художественного развития структуры театральной публики)» показатель и представляется, в какой-то степени, окончательным, поскольку в его ходе развития проявляется художественно-творческий поиск всего театрального коллектива. В данной мере этот ключевой показатель – «качественная структура театральной публики» для театра, по сути, накладывается на показатель «количественной структуры публики театра». Говоря более простым языком, имея представление о количественной структуре театральной публики, мы, тем самым, знаем и ее качественную структуру.

Противоположно таким показателям, как «число театров», «вместимость зрелищного предприятия», «общее количество билетов, поступивших в продажу» и «общее число посещений», все дальнейшие показатели, такие, как объем, качественная и количественная структуры публики – не отображаются через учет и отчетность театров, и не предоставлены в открытом свободном доступе. Для того чтобы вычислить данные показатели требуется провести социологические исследования и, кроме всего прочего, обеспечить социокультурный мониторинг, который бы отслеживал ход развития и изменения перечисленных показателей.

⁴⁶ Дадамян, Г. Г. Проектирование культурных процессов по «образцам» / Г. Г. Дадамян // Социальное проектирование в культуре: методологические проблемы: сост. и науч. ред. Д. Б. Дондурей, 1986. – С. 44-48.

Для того чтобы делать выводы о каких-либо содержательных суждениях о ходе развития и изменения предложенных показателей, результаты, которые будут получены в процессе исследования определенного театра, нужно будет сравнивать с аналогичными, принятыми за основу. В этом месте следует отметить, что подобных общей нормативной системы характеристик нет и быть не может, так как достаточно различные социальные, историко-национальные, культурные и прочие обстоятельства, в рамках которых реализуется художественно-творческая деятельность театров. В качестве основных – базовых результатов (своего рода «нулевой точки») могут обозначаться результаты, которые получены после того, как проведено первое исследование. Стоит также отметить, что вследствие этих же причин заранее невозможно определить, как изменится динамика показателей и какие будут результаты – это можно определить только опытным путем, после проведения исследования.

Особо отметим, что данное наше исследование не дает основания для рассуждений про все причины успеха или неудач творческого коллектива, не воспринимается как способ, который охватывает и фиксирует разные стороны театральной культуры. С нашей точки зрения, это исследование самого социокультурного процесса через театральную среду и уровня развития театральной культуры зрителей конкретного городского пространства. Помимо этого, он совсем не исключает надобности использования дополнительных способов социокультурных измерений (понятно, что для представления и осознания того почему изменяется художественное состояние театра необходимо проводить грамотный театроведческий анализ репертуара, экспертные оценки критиков и т.д.).

Изложенный подход более трудоемок, нежели существующая сегодня система показателей государственного задания. Но сложность изучаемого явления (культура в целом и театральная культура зрителя – в частности) требует адекватной сложности используемого инструментария. Театрам необходимо выявлять и фиксировать объем и структуру своей публики на

исходный момент (год, сезон), выстраивая (и прогнозируя) динамику изменений указанных показателей/индикаторов.

Таким образом, все вышеуказанные условия формирования театральной публики выступали, скорее, в качестве теоретической модели – идеального конструкта, конкретизация которого возможна лишь при обращении к уникальности конкретной территории. И, в конечном итоге, во многом именно театральная публика, как подчеркивала Г. Е. Гун, может определять и конструировать уникальный облик городского пространства: «Театр – сугубо городской вид искусства, в содержательном и институциональном смысле порожден городом и существует в городе. Иногда место конкретного театра так значительно в городской культуре, что возникает устойчивая ассоциация: город N – значит это город, где есть театр M. Образ города реконструируется через известный театр»⁴⁷.

В данной работе комплексная социокультурная диагностика проблем и перспектив функционирования театральной среды представлена на примере города Тольятти, а потому, необходимым видится выделение некоторых специфических характеристик театральной среды именно данного локуса, характеризующих институциональный уровень развития театрального искусства.

В городе Тольятти на сегодняшний день работают четыре профессиональных театра: Драматический театр «Колесо» имени Г.Б.Дроздова, театр кукол «Пилигрим», Молодежный драматический театр, театр юного зрителя «Дилижанс». Ежегодно проходит фестиваль «Театр – детям и юношеству», в котором вместе с профессиональными и студийными театрами принимают участие школьные коллективы. Ведут активную работу около десяти прокатных сценических площадок, в том числе крупнейшая в городе концертно-театральная площадка Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры, искусства и творчества» и ДК «Тольятти»

⁴⁷ Гун, Г. Е. Художественная культура города: структура, динамика, перспективы / Г. Е. Гун. – Магнитогорск: МаГК, 2014. – С. 148-149.

им. Н.В. Абрамова⁴⁸. Данные учреждения культуры осуществляют концертную деятельность, имеют возможность приглашать антрепризные спектакли, знакомить зрителя со «звездами» театрального направления, приобщать горожан к искусству, развивать их творческие способности, заниматься просветительской деятельностью, другими словами, обеспечивать конкурентную среду в «борьбе» за зрителя. И речь в данном случае идет именно о статусно-закрепленном институциональном взаимодействии театра и публики, в то время как параллельно развиваются и внеинституциональные художественно-театральные организации: студии, неформальные объединения, театрализованные практики сценической презентации молодежи (перфомансы, флешмобы и т.п.).

Рассмотрим, насколько действенным представляется характер, разработанных нами условий функционирования театральной среды Тольятти.

Интенсивность (напряженность работы, производства), как значимое свойство и качество театральной среды, обеспечивает столь необходимое городу восприятие театра как «живого» организма, не заключенного в рамки мемориально-статичного позиционирования культурно-художественного наследия («театр – музей»), а включенного в многообразие социокультурных связей и контактов («театр – дом культуры»). Неслучайным в этой связи видится нам и то, что старейшее театральное здание Тольятти (ныне – Драматический театр «Колесо» имени Г. Б. Дроздова) исторически образовалось на месте Дома культуры имени 50-летия Октября⁴⁹.

Открытость театральной среды Тольятти связывается с пространственно-временным движением культурных образцов, внедрением их в новые локусы, включением и удержанием разнообразных групп аудитории в поле театрально-художественного воздействия. Театральный

⁴⁸ О городе. Культура. [Электронный ресурс] // Официальный портал «Администрация городского округа Тольятти». Режим доступа: <http://www.tgl.ru/about/> (Дата обращения: 01.03.2017).

⁴⁹ История [Электронный ресурс] // Театр им. Г. Б. Дроздова «Колесо». Режим доступа: <http://www.teatr-koleso.ru/index.php/teatr/istoriya> (Дата обращения: 02.03.2017).

фестиваль «Театр – детям и юношеству» проходит в Тольятти с начала 80-х годов 20-ого века. Организует и проводит фестиваль департамент культуры мэрии совместно с департаментом образования. Отличительной чертой фестиваля «Театр – детям и юношеству» является показ спектаклей театров города на различных театральных площадках⁵⁰. Подобный «обмен» содействует знакомству более широкой зрительской аудитории с многообразием существующих в городе творческих коллективов. В 1993 году в Тольятти проводится первый Международный фестиваль современной итальянской драматургии в России. 14 апреля 2000 года был открыт I-й «Международный фестиваль на Волге». Он прошёл под девизом «С Россией в XXI век»⁵¹. Театр «Колесо» участвовал в фестивале (вне конкурса) со спектаклями «Вишневый сад», «Банкрот» и «Мария Стюарт». Гран-при фестиваля получил художественный руководитель театра «Колесо» Г.Б.Дроздов. Международный театральный фестиваль камерных спектаклей под девизом «Он и Она» прошёл в Тольятти в 2001 и 2003 гг. С 20 по 27 ноября 2002 г. прошёл III Международный театральный фестиваль на Волге, тема которого – «Наш Шекспир». Фестиваль был приурочен к проведению ярмарки социальных и культурных проектов Приволжского федерального округа «Тольяттинский диалог-2002». В 2006 г. проходит V Международный театральный фестиваль, получивший свое постоянное имя «Театральный круг». VI Международный фестиваль на Волге «Театральный круг» оказался уникальным: в течение одной недели (27 марта – 1 апреля 2007 г.) было показано 14 спектаклей на трех сценических площадках города. Фестиваль состоял из двух программ: «Большой круг» и «Малый круг», обозначенный как «Новая драма – Тольятти» и представленный пьесами исключительно тольяттинских драматургов (В. Леванова, В. Дурненкова и Ю. Клавдиева). I Фестиваль театров кукол Поволжья «И-Волга» прошёл в Тольятти впервые в

⁵⁰ Вестник Департамента культуры мэрии г.о. Тольятти [Электронный ресурс] // Библиотека Автограда. Режим доступа: http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1850 (Дата обращения: 02.03.2017).

⁵¹ Культура. Театры. Фестивали [Электронный ресурс] // Информационный портал «ВолгаНьюс». Режим доступа: <http://volga.news/article/437243.html> (Дата обращения: 02.03.2017).

2007 году на базе муниципального театра кукол «Пилигрим» и стал настоящим подарком всем любителям театрального искусства. Фестиваль был приурочен к 270-летию города и Дню защиты детей. Начиная с 1999 г. фестиваль современного искусства «Майские чтения» приобретает театральную направленность. В 2001 г. в рамках фестиваля «Майские чтения» была реализована региональная часть франко-русского проекта «Зеркало: Восток – Запад». Проект поддерживался МИД Франции и посольством Франции в России и лично атташе по культуре посольства Франции Анн Дюрюфле. В рамках проекта был реализован показ одной из пьес Ж./Л. Лагарса «Смутные воспоминания о чумном годе», осуществленную режиссером Филиппом Гойаром на сцене Театрального центра «Голосова-20» с актерами театров Тольятти и Сызрани. Так же в 2001 г. ТЦ «Голосова-20», фестиваль «Майские чтения», принял участие в программе «Культурная столица Поволжья», организованной при поддержке фонда Сороса в Поволжском региональном округе, и стал одним из 12 грантополучателей на все Поволжье. Спустя 7 лет в 2014 году театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова вновь становится организатором и основной площадкой первого Шукшинского фестиваля в России. Межрегиональный театральный фестиваль по произведениям В.М.Шукшина был посвящен 85-летию выдающегося русского писателя, режиссёра, актёра, получив название «Светлые души» и девиз «Важно прорваться в будущую Россию». В театральном форуме приняло участие 8 театральных коллективов из Волгограда, Краснодара, Мичуринска, Москвы, Новошахтинска, Санкт-Петербурга, Тольятти, Ульяновска. Спектакли посетили около трех тысяч зрителей. А для театра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова фестиваль «Светлые души» стал своеобразной «пробой пера» в деле возрождения фестивальной традиции⁵².

⁵² История [Электронный ресурс] // Театр им. Г. Б. Дроздова «Колесо». Режим доступа: <http://www.teatr-koleso.ru/index.php/teatr/istoriya> (Дата обращения: 02.03.2017).

Фестивальное движение позволяет представить масштаб и насыщенность художественного пространства, оценить творческие силы тольяттинских театров на фоне других театральных коллективов, почувствовать «пульс» театральной жизни России. Фестивали – это возможность обеспечения многофункциональности посылы, переживания особого ощущения событийности, включенности в синтезирующую природу театральных акций (в рамках которых объединены не только представители различных городов, но и разных видов сценических искусств: драматическое действие, музыка, свет, декорации, пластика и другое).

Пока театры Тольятти имеют возможность приглашать творческие кадры, – обеспечивается постоянный обмен опыта, авторского видения, художественного мастерства, театральных идей. И хотя порой антрепризные или фестивальные спектакли, несмотря на высокий ранг оценки профессиональным жюри и титулы его создателей, не вполне удовлетворяют зрительский интерес, сама возможность идентификации с громкими театральными именами создает в восприятии публики эффект включения в общероссийский театральный процесс (подтверждением чему становится «голосование билетами в кассе»). Гастрольно-фестивальная деятельность тольяттинских театров (участие их в фестивалях за пределами города, области и страны) обеспечивает ситуацию вхождения в общероссийский (общемировой) культурный поток через преодоление местовременной локализации. Участие труппы Драматического театра им. Г. Б. Дроздова в V международном фестивале «ПостЕфремовское Пространство-2014» со спектаклем «Скамейка» по пьесе А. Гельмана (реж.-постановщик – главный режиссёр театра В. Хрущёв)⁵³ – Специальный приз жюри фестиваля, в этом смысле можно рассматривать как одно из проявлений открытости театральной среды. Интенсивность и открытость театральной среды связана

⁵³ Новости культуры Тольятти 29 сентября-05 октября 2014 года. Пресс-центр [Электронный ресурс] // Официальный портал «Администрация городского округа Тольятти». Режим доступа: <http://www.tgl.ru/news/item/3275-novosti-kultury-tolyatti-29-sentyabrya-05-oktyabrya-2014/> (Дата обращения: 04.03.2017).

и с обеспечением доступности художественно-театрального предложения для различных аудиторий города и области: центра и периферии.

Насыщенность системы театрально-художественного предложения во многом основывается на качественно-количественных характеристиках зрительской аудитории. Знакомясь с социологическими исследованиями Г.Г.Дадамяна, осуществленными еще в 60-е годы XX века, четко фиксировалась процентная сегментация театральной публики: 60% – женщины, 40% – мужчины. Демографический сегмент диктует и определенный гендерный заказ на театральное действо: женщины хотят увидеть в театре то, что понятно, внятно и имеет логическое завершение. А, например, специфика Молодежного театра такова, что 70% репертуара рассчитана на подростков и детей – если можно так выразиться, «несамостоятельную публику», которую приводят в театр платежеспособные взрослые⁵⁴.

Потребность прислониться к чему-то настоящему, подлинному и живому – особенно остро осознается в современном мире тиражей и копий, где реальное человеческое общение порой оказывается заслоненным виртуальным аналогом. Неслучайно культурологи оценивают современную культуру как «постауратичную» – утратившую ауру непосредственно-живого восприятия действительности.⁵⁵ И задача театрального искусства во многом заключается именно в восполнении непосредственности человеческих контактов, катарсическом состоянии (переживания, сочувствия, проникновения в проблемы более серьезного плана, чем собственное повседневное существование). Потребность в разрешении философско-экзистенциальных вопросов существует, а театр, как искусство синтетическое, такую возможность, действительно, дает. Лозунг: «Перестаньте воспитывать детей, начните воспитывать себя!» – как раз и представляется нам особым воспитательным моментом в становлении

⁵⁴ Дадамян, Г. Г., Точилкина, А. С. Термометр для театра / Г. Г. Дадамян, А. С. Точилкина // Театральная жизнь. – 2014. – №1. – С.6-13.

⁵⁵ Там же. – С.14-15.

духовной связи ребенка и взрослого за счет создания особого универсально-многослойного театрального продукта, ориентированного на семейное посещение⁵⁶.

В данном случае речь уже идет не столько о массовом зрителе, сколько о целенаправленном формировании особой целевой аудитории – своеобразной театральной элиты или опережающих групп. В театре активно применяется принцип интерактивности – уроки на подушках (как свободное существование в театральной среде), театрализованные формы освоения правил дорожного движения, правил законодательства. В интерактивном режиме обеспечивается эффект максимальной включенности в театральное действие, освоение нового художественного языка, ролевого взаимодействия участников, моделирование театрально-событийных вех истории (интерактивные уроки на темы: театр Древней Греции, театр Возрождения, современная театральная драматургия). Экскурсии, работа с цехами, погружение в процесс формирования театрального спектакля – все это необходимо для того, чтобы люди умели понимать театральный язык, повышали уровень театрального восприятия, да и просто не воспринимали театр как чужое и неосвоенное пространство. Формирование подобных опережающих групп и целевых аудиторий способствует диалогу режиссера и публики, причем, на принципиально новом, не характерном для повседневного общения, художественном языке⁵⁷.

Социологические исследования показывают, что художественный уровень публики нуждается в коррекции, ибо у зрителя не всегда есть возможность считывать знаки и символы, используемые режиссером. Освоение театрального языка – это тоже один из воспитательных моментов научить говорить и слышать то, о чем и как говорит с аудиторией театр. Сегодня разорвано социализирующее звено театральной культуры – многие

⁵⁶ Зубанова, Л. Б. Театр истории и театр повседневности: два подхода к интерпретации социальной реальности / Л. Б. Зубанова // Город как сцена: История. Повседневность. Будущее: интернац. науч.-исслед. альм. – Самара: Медиакнига, 2015. – С. 213.

⁵⁷ Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В. Театральность и субкультурность в актуальных практиках / А. Ю. Павлова, Н. В. Сколова // Вестник культуры и искусств. – 2016. – № 1 (45). – С. 119.

дети не ходили в кукольный театр, а потому и не готовы к восприятию, например, сложной авангардной современной драматургии.

Итак, обозначенные нами условия функционирования театральной среды города Тольятти выступают, в большей мере как усилия со стороны институциональных акторов – субъектов театрально-художественного производства.

В то же время, нами подчеркивалось, что необходимым условием полноценного функционирования театральной среды выступает аудиторный аспект. Социологический аспект изучения художественной культуры с точки зрения аудитории искусства наделен особым эвристическим потенциалом, позволяющим не только фиксировать актуальный срез в развитии искусства, но и, через исследование обратной связи с социально-демографическими группами, прогнозировать тенденции развития художественной культуры в системе: «предложение – спрос – предложение» в конкретном городском пространстве.

Глава 2. Особенности взаимодействия театра и публики в современном российском обществе

2.1. Анализ места театра в культурно-досуговой деятельности жителя г. Тольятти

Для современного общества театр как вид искусства не является самым распространенным или популярным, но, тем не менее, он выполняет ряд важных функций, таких как эстетическая, развлекательная, коммуникативная, социализирующая, компенсаторная, игровая, нормативная и многие другие. Исходя из значимости этой сферы, она нуждается в исследовании и изучении.

Для получения социологической информации, отражающей степень вовлеченности театральной публики в культурное пространство современного города, было проведено данное исследование.

В качестве первого метода исследования выбрано анкетирование. Используется выборочный метод исследования в объеме 200 человек. Исследование носит пилотажный характер. По типу выборка – целевая, где единицами отбора выступают индивиды в возрасте от 18 до 51 и более лет, приобщенные к театральной культуре.

Объектом исследования выступают граждане г.о. Тольятти детерминированные по полу. Мужчины и женщины были опрошены в равных соотношениях, с целью выявить различия во взглядах на театральную деятельность в целом.

Обработка полученных данных производилась в компьютерных программах Microsoft Office Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 21.0.

В рамках данного исследования изучался ряд вопросов, позволяющих получить представление о социально-демографическом «портрете» зрительской аудитории, её отношении к репертуару театра, реальное значение источников информации о спектакле для зрителей, количественной

(в зависимости от частоты посещения театра за год) структуре аудитории театра.

Также были выдвинуты следующие гипотезы:

Гипотеза 1: Представительницы женского пола гораздо чаще посещают театры, чем представители мужского пола, в связи с необходимостью привлечения детей к театральной культуре;

Гипотеза 2: Возрастную категорию спектакля 18+ чаще выбирают представители мужского пола, чем представительницы женского пола;

Гипотеза 3: Гендерная принадлежность является фактором, предопределяющим направление анализа характеристик того или иного спектакля;

Гипотеза 4: Необходимость удовлетворения духовных потребностей как мотив просмотра спектаклей является преобладающим фактором посещения театров;

Гипотеза 5: Мужчины чаще отслеживают и посещают премьерные показы спектаклей, чем женщины в силу их большей занятости.

Перейдем к описанию основных социально-демографических характеристик респондентов, принявших участие в данном исследовании (таблицы 17-20).

В ходе исследования было опрошено 200 человек, которые активно посещали и посещают театры в течение последнего года в г. Тольятти, половина из которых мужчины (50%) и половина – женщины (50%).

Были опрошены граждане от 18 до 51 и более лет. 26% респондентов – в возрасте 18-30 лет (24% - мужчины, 28% - девушки), 30% респондентов – в возрасте 31-40 лет (36% - мужчины, 24% - женщины), 30% респондентов – в возрасте 41-50 лет (28% - мужчины, 32% - женщины) и соответственно 14% респондентов – в возрасте 51 и более лет (12% - мужчины, 16% - женщины).

В социологическом исследовании приняли участие граждане различного семейного положения. Статус женат/замужем у 53% респондентов, из которых 56% - мужчины, 50% - женщины. Живут

совместно, но брак не зарегистрирован 10% респондентов (12% - мужчины, 8% - женщины). Статус не женат/не замужем и никогда не был(-а) имеют 22% респондентов (16% - мужчины и 28% - женщины). Разведены 14% респондентов, из которых 16% - мужчины, 12% - женщины. Вдовец/вдова 1% респондентов (4% - женщины).

Также в ходе исследования было выявлено, что у более половины респондентов - 66% (68% - мужчины, 64% - женщины) есть дети. У 34% всех опрошенных (32% - мужчины, 36% - женщины) их нет. Обобщая эти два вопроса, можно выделить, что большая часть респондентов, и мужчины, и женщины, люди, которые состоят в официальных и не официальных отношениях, также из них большая часть имеет детей.

Следующий вопрос в данном блоке отражает количество детей в семьях респондентов. По данным исследования наибольший процент принадлежит родителям, имеющим одного ребенка в семье, таких 47% (56% - мужчин и 39% - женщин). Родителей, имеющих двоих детей в семье 44%, из них половина (50%) женщины и 38% мужчины. 9% семей из всех опрошенных имеют троих детей, из них родителей мужского пола – 6%, а родителей женского пола 11%.

Далее в исследовании было выяснено, что большая часть (38%) респондентов имеют высшее образование, из них 36% - мужчины и 40% - женщины. Затем, 14% респондентов на данный момент служащие, из них мужчины 16%, женщины 12%. 10% респондентов – учащиеся вузов (включая магистратуру), из них (8% - мужчины, 12% - женщины). В равных соотношениях по 8% расположились рабочие с квалификацией (мужчины – 8%) и предприниматели, самозанятые (4% - мужчины, 12% - женщины). Далее делят позицию в 6 % руководители (8% - мужчины, 4% - женщины) и пенсионеры (4% - мужчины и 8% - женщины). 4% обладают респонденты, чей род занятости – аспирант или учащийся ординатуры (мужчины – 8%), а также «не работаю и не учусь» (женщины – 8%). 2% респондентов женского пола указали – другое. Из полученных данных можно сделать вывод о том,

что респондентов, приобщенных к театральной культуре, обладающих такими высокими показателями высшего и обще профессионального образования большинство, и скорее всего фактор образования сыграл не малую роль в формировании культурных предпочтений в досуговой деятельности респондентов.

Замыкает данный блок вопрос о месте проживания. В социологическом исследовании приняли участие граждане из трех районов города Тольятти. Из Автозаводского района в опросе приняли участие 34% респондентов (24% - мужчины и 44% - женщины), также 34% респондентов были из Центрального района (36% - мужчины, 32% - женщины), и 32% респондентов было опрошено из Комсомольского района, из которых 40% - мужчины, а 24% - женщины. Наибольший процент респондентов (40%) мужского пола, принявших участие в опросе, проживает в Комсомольском районе, а самый высокий процент (44%) женского пола в Автозаводском районе города Тольятти.

Из вышеизложенного видно, что в ходе этого исследования было опрошено очень много людей с разными характеристиками по полу, возрасту, семейному положению, занятости и месту проживания, что позволяет охватить весь спектр различий между людьми, проживающими в нашем городе. Далее перейдем к анализу мнений респондентов, вовлеченных в культурную деятельность города Тольятти, о театре как составляющем аспекте культурно-досуговой деятельности.

В следующем блоке вопросов были изучены субъективные аспекты деятельности. Отношение зрительской публики к театральной деятельности и приемлемые условия для её осуществления рассмотрим с помощью результатов анкетирования, представленных в таблицах 1-7.

На первый вопрос в анкете: «Как часто Вы посещаете театры?» было представлено 5 вариантов ответа. Меньше всего процентов собрал ответ: «довольно часто, примерно каждые выходные», на наш взгляд это обусловлено занятостью и ограниченностью свободного времени

респондентов, во-первых, а во-вторых, репертуар театра обновляется не каждую неделю и даже порой не каждый месяц, зритель, посетивший один спектакль вероятней всего не пойдет на него второй раз, а будет выбирать новую постановку, здесь включаются личные предпочтения зрительской аудитории, кому-то жанр не подходит, кто-то идёт на знаменитого актера, а кто-то выбирает конкретный театр, много факторов создают общую картину, в результате которой посещения театра чуть сокращаются, до «нескольких раз в месяц» и «раз в несколько месяцев». Наши размышления подтверждаются результатами опроса: самый высокий процент (34%) собрал ответ: «посещаю раз в несколько месяцев». Этот вариант выбрало наибольшее количество из всех опрошенных мужчин – 44%, также этот вариант стал вторым по количеству процентов у женщин – 24%. В свою очередь первым по количеству процентов у женщин стал ответ: «несколько раз в месяц». Данная динамика у женщин также обусловлена необходимостью привлечения юных зрителей к театральной культуре, с целью ознакомления и приближения их к художественной и эстетической стороне жизни, также женщины более озабочены внутренним, духовным миром ребенка и приобщением его к искусству. Эти наши размышления будут подтверждены в анализе следующего вопроса анкеты о частоте посещения того или иного театра города. Также помимо всех вышеперечисленных ответов, не менее важным является «очень редко: раз в полгода-год». Не у всех, даже самых любителей созерцать представление на сцене театров, есть возможность часто их посещать. Данный ответ собрал 22% респондентов, из которых 24% - мужчины и 20% - женщины. 2% женщин также воспользовались вариантом ответа – другое. Таким образом, из всех вышеперечисленных результатов подтверждается первая, выдвинутая нами гипотеза – представительницы женского пола гораздо чаще посещают театры, чем представители мужского пола, в связи с необходимостью привлечения детей к театральной культуре.

Далее в ходе исследования нами было выяснено, какие театры города посещаются чаще или реже всего. Более половины респондентов (62%)

посещают Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Центральный район). Этот театр является первым, как у мужчин (52%), так и у женщин (72%). На наш взгляд, это обусловлено тем, что Драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова внес неоценимый вклад в культурную, театральную жизнь города, также это предопределено его богатой историей (практически 29 лет существования), великолепным актерским и режиссерским составом, тем, что он является первым профессиональным драматическим театром в городе и многими и многими другими факторами, предопределяющими его лидерство в ряду с другими театрами нашего города. Следом располагается «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район). Ему отдали предпочтение 56% респондентов, из которых 48% - мужчины и 64% - женщины. Молодежный драматический театр насчитывает 25 лет своей жизни, на протяжении которой на его сцене было сыграно великое множество великолепных произведений отечественной и мировой драматургии. За все эти годы своей жизни он завоевал любовь и преданность своих зрителей. Он пользуется большим успехом у людей любой возрастной категории и его репертуар предназначен как для взрослых, так и для детей. 48% всех опрошенных посещают Театр кукол «Пилигрим» (Площадь Свободы, 2), из них 28% - мужчины, 68% - женщины. Театр кукол стал вторым по количеству процентов у женщин, что неудивительно, ведь очень много мам посещают его с детьми и очень любят за его замечательные веселые и познавательные представления. Полученные данные также подтверждают наши предположения, выдвинутые на основе результатов анализа первого вопроса данного блока о необходимости привлечения юных зрителей к театральной культуре, с целью ознакомления и приближения их к художественной и эстетической стороне жизни. Далее 44% респондентов выбрали театр «Дилижанс» (Автозаводский район), из них 32% - мужчины и 56% - женщины. За годы существования театра «Дилижанс» на его сцене было поставлено около 60 спектаклей. Данный театр, несомненно, покориł своих зрителей и заслужил их любовь и

поддержку. Многожанровость данного театра поражает – от детского мюзикла до социальной трагедии. Немного из истории: в 2013 г. театр «Дилижанс» установил рекорд России, проведя театральный марафон непрерывного показа 16 спектаклей репертуара на протяжении почти 37 часов. Он записан в «Книге рекордов России» как самый продолжительный театральный марафон. Всё это только подчеркивает его неоценимый вклад в театральное и культурно-художественное пространство города и зритель с удовольствием проводит своё культурно-досуговое время вместе с ним. Также 8% из всех опрошенных женщин выбрали вариант – другое. В данной графе был указан театр «Секрет» (ДК Тольятти).

Следующий вопрос в данном блоке отражает культурно-досуговую активность граждан не только в пределах своего города, но и в пределах всей страны, а также вовлеченность зрителя в театральную культуру в целом (таблица 3). На вопрос: «Доводилось ли Вам, смотреть спектакли других российских театров?» более половины респондентов (52%: 48% - мужчины, 56% - женщины) ответили, что они посещают спектакли театров, приезжающих в Тольятти на гастроли. 34% всех опрошенных положительно ответили на вопрос, пояснив, что они посещают театры и в других городах России, из них 32% -мужчины и 36% - женщины. 20% респондентов смотрят спектакли по телевизору, в Интернете, а 28% опрошенных выбрали пункт – другое. Обобщая все данные по результатам данного вопроса, можно выделить, что наши респонденты, приобщенные к театральной культуре, организуют свой досуг, включая в него помимо посещения театров городского пространства ещё и театры внегородского пространства, а также уделяют свое время на просмотр театральной пьесы по телевизору, что говорит об их высоком культурном уровне и непосредственной причастности к культурно-досуговой деятельности.

В следующем блоке вопросов были проанализированы характеристики культурной активности респондентов, а именно – факт участия в театральной деятельности (таблицы: 7-7.8, 7.9).

В ходе социологического исследования выяснилось, что большая часть – 32% опрошенных посещали театр в течение последнего месяца, из них 44% - это мужчины и 20% женщины. Ими были просмотрены следующие спектакли: «Серебряное копытце» (6+), «Кот в сапогах» (6+), «Золотой ключик» (6+), «Кошкин дом» (6+) (Театр кукол «Пилигрим»); «Король забавляется (Rigoletto)» (12+), «Зима» (12+) (Театр «Дилижанс»); «Доходное место» (16+), «Чехов. Женщины» (12+), «Любовь и голуби» (12+) (Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова). Результат в 22% делят между собой респонденты посетившие театр в течение последней недели (12% - мужчины, 32% - женщины) и последних трех месяцев (20% - мужчины и 24% - женщины). Они посетили спектакли: «Ася» (12+), «Во все тяжкие, или Дамский портной» (16+), «Тетки» (16+), «Укрощение строптивой» (12+) («Молодежный драматический театр»); «Крошка Енот» (0+) (Театр кукол «Пилигрим»); «Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции» (12+) (театр «Дилижанс»); «Старик Хоттабыч» (6+), «ДОН КИХОТ. NO FORMAT» (16+), «Моряки, женщины и неприятности» (16+) (Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова). 12% респондентов были в театре более года назад, из них 4% - мужчины и 20% - женщины. Они смотрели такие спектакли как: «Дикарь» (12+), «Я девушка, ищу парня» (18+) («Молодежный драматический театр»); «Ищи ветра в поле» (6+) (Театр кукол «Пилигрим»); «Сон в летнюю ночь» (16+), «Уж замуж невтерпех!» (12+) (Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова). 8% опрошенных были в театре в течение последних шести месяцев (16% мужчин), они смотрели: «Бог любит» (16+), «Превращение» (18+) (театр «Дилижанс»); «Морозко» (0+), «Жучка и его лягушки» (0+) (Театр кукол «Пилигрим»). Последние 4% респондентов (4% - мужчин и 4% женщин) посещали театр в течение последнего года, и попали на спектакли: «Дикарь» («Молодежный драматический театр») и «Моряки, женщины и неприятности» (Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова). Многие спектакли были посещены несколько раз в различные периоды времени, дабы не перечислять

каждый раз один и тот же спектакль, мы указали каждый из них по одному разу на определенный период времени.

Здесь также стоит проанализировать чувства и эмоции респондентов, посетивших спектакль, и узнать какие впечатления остались у них от его просмотра (таблица 8).

Во время просмотра спектакля испытали радость и удовольствие практически все респонденты (82%) из них 76% - мужчины и 88% - женщины. Испытали эмоциональную вовлеченность 76% зрителей, из них 64% - мужчины и 88% - женщины. 40% опрошенных (36% - мужчины, 44% - женщины) были полностью эмоционально удовлетворены от просмотра спектакля. 16% зрителей испытали во время просмотра грусть и печаль (10% - мужчины, 22% - женщины). Остались не очень довольными от спектакля и испытали скуку и равнодушие – 6% респондентов (8% мужчин, 4% женщин), а также раздражение – 8% опрошенных из которых по 8% мужчин и женщин. Испытали другие эмоции такие как: счастье, восторг и благодарность, огромное впечатление - 22% респондентов (20% мужчин и 24% женщин). Затруднились дать ответ на вопрос 2% опрошенных (4% мужчин). Как видно из анализа, большинство зрителей, посетивших театр, остались довольными от просмотра спектакля. Многие испытали даже более сильные эмоции, чем радость и удовольствие, которые были заявлены в вариантах ответа, что дает основание сделать вывод о том, насколько хорошую и качественную работу проделали актеры, режиссеры, композиторы, костюмеры и гримеры, и все другие работники сцены в отношении создания спектакля, его воплощения и осуществления.

Далее мы обратимся к анализу того, что же имеет значение при выборе спектакля у респондентов (таблица 9).

Из всех вариантов ответов наибольший процент набрал: жанр спектакля, его выбрали 68% респондентов, из которых 84% - мужчины и 52% - женщины. Следом расположились название спектакля (58%: 56% - мужчины, 60% - женщины) и наличие в нем известных актеров (56%: 56% -

мужчины, аналогичная цифра у женщин). Чуть меньше половины опрошенных (40%) на вопрос о решающем значении при выборе спектакля остановились на самом театре, в котором проходит данный спектакль, из них 32% мужчины и 48% женщины. Для респондентов на уровне обыденного сознания театром, прежде всего, является само здание. Некоторые из опрошенных, отвечая на вопрос: «Какие театры г.о. Тольятти Вы обычно посещаете?» (2 вопрос) называли как театры, так и киноконцертные залы, дворцы культуры и даже Дворец спорта «Волгарь». Таким образом, в сознании людей слово театр, возможно, ассоциируется с помещением, в котором обычно проходит показ театральной постановки или концерта. Далее 26% (24% мужчины, 28% - женщины) и 24% (24% - мужчины, у женщин цифра аналогичная) в этом вопросе отметили наличие имени известного режиссера/постановщика и отзывы друзей и знакомых соответственно. Также респондентами был выбран вариант значения: «рецензии в новостях» (16%: 8% - мужчины, 24% - женщины). И по 4 % процента в роли значения при выборе спектакля забрали себе «привлекательность афиши» (8% - женщины) и строка – «другое» (2% - мужчины, 6% - женщины). Как видно из анализа результатов данного вопроса в первую тройку значений при выборе спектакля входят его жанр, название и наличие в нем известных актеров. При этом результаты нашего исследования соотносятся в некоторой степени с результатами, опроса проведенного Фондом «Общественное мнение», который проходил в городе Москва, и в котором было выявлено: насколько популярен театр у москвичей, как часто они его посещают, что является ключевым аспектом при выборе спектакля, какие эмоции и впечатления испытывает зритель во время и после просмотра театрального произведения и т.д. и т.п. При выборе спектакля московскому зрителю, прежде всего, важен актёрский состав, второй по важности является сама пьеса, поставленная на сцене театра, далее решающим значением при выборе спектакля является сам театр, в котором

проходит данный спектакль, и также московские театралы остановились на варианте «режиссер».⁵⁸

На вопрос: «Откуда Вы получаете информацию о театральном репертуаре?» 88% респондентов ответили «интернет (официальные сайты театров)», из них 84% - мужчины и 92% - женщины. 64% (52% мужчины, 76% - женщины) опрошенных выбрали «афиши города», также достаточно большой процент у ответа «от друзей и знакомых» - 38% (36% - мужчины, 40% - женщины). И совсем немного по 2% собрали ответы «телевидение» и «радио» (через рекламу). Однако чуть больше 6% респондентов дали ответ «другое», из них 2% мужчин и 10% - женщин. Данные результаты вполне вписываются в современное информационное время, когда под рукой всегда есть быстрый и удобный «хранитель» информации – Интернет, к которому можно обратиться по любому возникшему вопросу в абсолютно любое время суток. Радует, что театры не забывают предоставлять своим зрителям наглядный репертуар через афиши города, тем самым представляя и напоминая о себе.

Следующий блок вопросов посвящен категории внутреннего личного состояния и отношения респондентов к театру и ко всем его составляющим (таблицы 11-12).

В ходе социологического исследования выяснилось, что респондент в процессе просмотра спектакля/посещения театра в первую очередь, обращает внимание на актерскую игру, данный пункт выбрали практически все опрошенные - 92% (98% - мужчин и 86% - женщин). Далее большинство респондентов выбрали сюжетную линию спектакля – 70% (68% - мужчин и 72% - женщин). Половина респондентов (50%) обращают внимание на музыкальное сопровождение спектакля, из них 36% - мужчины, 64% - женщины. 40 % опрошенных выделили декорационное оформление спектакля, из них по 40% женщин и мужчин. Следом в 34% (32% - мужчины,

⁵⁸ Московские театры и зрители [Электронный ресурс] // Фонд Общественное Мнение. Образ жизни. – Режим доступа: <http://fom.ru/Obraz-zhizni/11483> (Дата обращения 04.03.2017).

36% - женщины) идет пункт особенности поведения публики в театре (атмосфера зала). В первую очередь обращают внимание на режиссерскую работу 24% респондентов (32% - мужчины и 16% - женщины). На предпоследней строчке в 14% (8% - мужчины, 20% - женщины) расположился дизайн и организация театрального пространства. И замыкает данный вопрос пункт «другие достоинства» в 2% (4% - женщины) респондентов. Итак, исходя из результатов данного вопроса анкеты, мы можем частично подтвердить следующую гипотезу – гендерная принадлежность является фактором, предопределяющим направление анализа характеристик того или иного спектакля. Это можно проследить в том, что как для мужчин, так и для женщин первым аспектом, обращающим на себя внимание во время просмотра спектакля, стала актерская игра, конечно, это можно было предположить, ведь от данного аспекта практически полностью зависит то впечатление, которое сложится во время и после просмотренного спектакля. Актерская игра, как главное, воздействующее на зрителя лицо театральной постановки и театра в целом. Также для представителей обоих полов, практически в одинаковой степени, важным стало: сюжетная линия, декорационное оформление спектакля и особенности поведения публики в театре (атмосфера зала). Однако опровергает гипотезу тот факт, что в отличие от мужчин большинство женщин, как и можно, было бы предположить, часто обращают внимание на музыкальное сопровождение во время спектакля, а также дизайн и организацию театрального пространства. А для мужчин, в свою очередь, важным фактором, предопределяющим направление анализа характеристик того или иного спектакля является режиссерская работа.

Также нами были рассмотрены мотивы участия в театральной деятельности. Здесь респонденты должны были продолжить фразу: «Вы посещаете театр, потому что:...» и выбрать заданные 7 вариантов ответа (таблица 12).

Среди всех вариантов ответа лидирует: «нуждаюсь в удовлетворении духовных потребностей» его выбрали более половины всех респондентов (53%: 50% - мужчины, 56% - женщины). Чуть больше четверти опрошенных (26%: 36% - мужчин и 16% - женщин) продолжили фразу так: «мне просто нравится сама атмосфера». 12% респондентов выбрали вариант: «желаю стать частью культуры города», а 7% (2% - мужчины, 12% - женщины): «меня приглашают». Также женская часть респондентов всего 2% выбрала вариант «другое», а вариант «за компанию (коллективом)» не выбрал никто. Таким образом, гипотеза о том, что преобладающим фактором к мотиву посещения театров и просмотра спектаклей является необходимость удовлетворения духовных потребностей, подтверждается. Это может быть обусловлено тем, что по мере удовлетворения физиологических потребностей, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня – эстетические. С развитием цивилизации человек также всё больше приобщается к культурным потребностям (потребностям к литературе, музыке, художественно-изобразительному искусству, театральной культуре, архитектуре и пр.), наряду с этим развиваются и его духовные потребности (стремление к познанию себя и окружающего мира, к красоте и гармонии). Это также подтвердится из анализа следующего вопроса, где мы выясним, что большая часть респондентов в свободное время вовлечена в культурно-досуговую деятельность.

Анализируя следующий вопрос, нами было выяснено, что 68% респондентов в свободное время посещают театры, концерты, музеи, выставки, вернисажи, из них большая часть это женщины (84%), а 52% - мужчины. Для мужчин же главным занятием в свободное время оказалось чтение газет, журналов и книг – 54%, ровно половина женщин выбрали данный пункт – 50%. 56% всех опрошенных занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей, здесь весомый процент у женщин – 80%, и только 32% мужчин занимаются тем же. 34% респондентов в свободное время встречаются и общаются с друзьями – 24% - мужчины, 44% - женщины.

Стараются пассивно отдыхать и расслабляться 26% (28% - мужчины, 24% - женщины) опрошенных, смотрят телевизор или слушают радио, и посещают спортклубы, секции и тренировки 24% (32% - мужчины, 16% - женщины) и 22% (20% - мужчины, 24% - женщины) соответственно. 18% (12% - мужчины и 24% - женщины) респондентов в свободное время общаются в социальных сетях по Интернету, играют в компьютерные игры. Посещают дискотеки, ночные клубы, кино, кафе, бары, рестораны, другие развлекательные заведения 14% всех опрошенных, из них 20% мужчины, 8% - женщины. По 12% делят между собой занятия: «занимаюсь самостоятельной работой в рамках получения дополнительного образования, повышения квалификации» - 8% мужчин и 16% женщин, «имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография и т.д.)» - 16% - мужчины, 8% - женщины, «путешествую по другим городам России, зарубежным странам» - мужчины и женщины разделились одинаково по 12% каждые. Опираясь на выводы по данному вопросу анкеты, мы можем отметить, что большая часть респондентов, приобщенная к театральной культуре, в свое свободное время вовлечена в культурно-досуговую деятельность. Большинству женщин, наряду с занятостью по домашнему хозяйству, детьми и дачей, удается посещать театры, концерты, музеи, выставки и вернисажи, главным же занятием для мужчин в свободное время стало чтение газет, журналов и книг. Также и мужчины и женщины в свободное время встречаются и общаются с друзьями, просто отдыхают и расслабляются. Практически в два раза больше мужчин, чем женщин в свободное время смотрят телевизор или слушают радио, а также посещают дискотеки, ночные клубы, кино, кафе, бары, рестораны и другие развлекательные заведения. Женщины же больше мужчин общаются в социальных сетях по Интернету и занимаются самостоятельной работой в рамках получения дополнительного образования, повышения квалификации. Одинаковое количество мужчин и женщин в свободное время путешествуют по другим городам России, а также зарубежным странам. Из вышеизложенного видно, что наши респонденты

разнообразными способами проводят свой досуг, но не забывают также обогащать себя духовно, приобщаясь к культурно-эстетической стороне жизни.

Далее, в ходе исследования, нами были выяснены возрастные, жанровые и репертуарные предпочитаемые характеристики театральной публики (таблицы 4-6).

В ходе социологического исследования выяснилось, что большая часть респондентов (82%) посещают спектакли возрастной категории 12+. Данную категорию выбрали практически все женщины (92%), в свою очередь мужчин оказалось меньше – 72%. Мужчины большинство голосов отдали возрастной категории 18+, таких было 76%. Возрастную категорию 6+ также часто выбирали – 68% респондентов, и если смотреть процент от всех опрошенных, то данная категория располагается на второй строчке от начала, её отметили целых 80% женщин и 56% мужчин. И замыкает процентное соотношение возрастная категория – 3+, определяя себе 48% всех опрошенных, из которых 60% - женщины и 36% - мужчины. Таким образом, подтверждается гипотеза о том, что возрастную категорию спектакля 18+ чаще выбирают представители мужского пола, чем представительницы женского пола.

Далее на вопрос: «Следите ли Вы за репертуаром театров?» - 44% респондентов ответили положительно, пояснив, что смотрят как «старые обкатанные» спектакли, так и новинки, из них 64% - мужчины и 24% - женщины. 24% (16% - мужчины, 32% - женщины) всех опрошенных – иногда следят за репертуаром театров, предпочитая недавно поставленные спектакли. Также положительно ответили на данный вопрос 18% респондентов, помимо постоянной включенности в театральную деятельность и знания театрального репертуара, эта категория респондентов часто попадает на премьеры спектаклей, таких 8% мужчин и практически в 3 раза больше – 28% женщин. На этот вопрос 14% всех опрошенных выбрали вариант ответа – другое, таких 12% мужчин и 16% женщин. Из анализа

результатов данного вопроса мы можем сделать вывод, во-первых, о том, что представительницы женского пола чаще следят за репертуаром театров, во-вторых, больший процент женщин предпочитают недавно поставленные спектакли в отличие от мужчин, которые в большинстве своём смотрят «старые обкатанные спектакли». Также женщины гораздо чаще мужчин попадают на премьерные показы спектаклей, что, в свою очередь, опровергает нашу гипотезу о том, что мужчины чаще отслеживают и посещают премьерные показы спектаклей, чем женщины в силу их большей занятости. На наш взгляд, в настоящее время, женщины находятся в одинаковой занятости с мужчинами, иногда даже в большей степени, однако они так распределяют своё время, что оказываются в курсе событий о возможностях проведения культурно-досуговой деятельности даже больше, чем мужчины. Они имеют свободный доступ в Интернет, где могут в открытом доступе узнать о репертуаре театра, всё о самой театральной постановке и выбрать для себя удобное время посещения театра, совместив его с домашними делами, работой и воспитанием детей, более того, многие мамы посещают театры с детьми с целью ознакомления и приближения их к художественной и эстетической стороне жизни, с детства прививают им любовь к театральному искусству.

На последний вопрос данного блока, который раскрывает предпочитаемые жанровые характеристики респондентов, на выбор были даны 9 вариантов театральных жанров, таких, как: драма, трагедия, комедия, водевиль, мюзикл, феерия, фарс и трагикомедия. Оказалось, что респондентам, больше всех по вкусу, пришелся комедийный жанр (88%: 98% - мужчины, 78% - женщины), на нём люди расслабляются и не думают, а смех, к тому же, укрепляет иммунную систему. Вторым, по количеству отданных процентов стал мюзикл, на наш взгляд, такое большое количество процентов (50%: 20% - мужчины, 80% - женщины) обуславливается тем, что данный жанр является также близким к комедийному, здесь не нужно думать или сильно переживать, можно просто отдыхать и наслаждаться

представлением, музыкальным и декорационным оформлением и потрясающей игре актеров. И данный жанр в большинстве своём выбрали представительницы женского пола, что обуславливает их любовь к музыке, танцам и пению. Третье место, по количеству процентов – 34%, делят между собой драматический жанр и водевиль, драму выбирают 40% женщин и 28% мужчин, также преобладающее количество женщин выбирают и водевиль – 44%, мужчин же в свою очередь только 24%. Следом 18% респондентов (мужчины – 16%, женщины – 20%) выбирают такой театральный жанр, как фарс, тоже театральная пьеса легкого содержания с комическими элементами. Трагедию, феерию и трагикомедию выбрали 6%, 4% и 2% респондентов соответственно. Также в данном вопросе был представлен пункт «другое», им воспользовались 24% респондентов, из которых 20% - мужчины, 28% - женщины. Здесь указывали варианты: «детский спектакль», «сатира», «опера» и «балет» и даже «мелодраму». Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в основном зритель в театр идёт, чтобы расслабиться и отдохнуть, и мужчины и женщины в большинстве своём отдают предпочтения комедийным жанрам, мюзиклу и потом только драме и трагедии. Как уже указывалось нами в выводах предыдущих вопросов, женщины выбирают «детский спектакль», так как посещают театры с детьми.

В ходе подготовки к данному исследованию нами было выдвинуто несколько гипотез. Подведем итоги, выяснив, подтвердились эти гипотезы или нет.

Гипотеза о том, что представительницы женского пола гораздо чаще посещают театры, чем представители мужского пола, в связи с необходимостью привлечения детей к театральной культуре, подтвердилась. Также подтвердилась гипотеза о том, что возрастную категорию спектакля 18+ чаще выбирают представители мужского пола, чем представительницы женского пола. Гипотеза о том, что гендерная принадлежность является фактором, предопределяющим направление анализа характеристик того или

иногo спектакля, частично подтверждается. В исследовании подтверждается ещё одна гипотеза – необходимость удовлетворения духовных потребностей как мотив просмотра спектаклей является превалирующим фактором посещения театров. Однако опровергается последняя гипотеза о том, что мужчины чаще отслеживают и посещают премьерные показы спектаклей, чем женщины в силу их большей занятости.

Результаты исследования показали, что большинство мужчин посещают театр раз в несколько месяцев, в свою очередь женщины делают это чаще – несколько раз в месяц. Причиной этому, исходя из результатов исследования, является стремление женщины привлечь юных зрителей к театральной культуре, с целью ознакомления и приближения их к художественной и эстетической стороне жизни, также женщины более озабочены внутренним, духовным миром ребенка и приобщением его к искусству. Ходить в театр каждые выходные у многих респондентов не получается и возможной причиной этого может быть сильная их занятость и загруженность даже в свободные от работы дни, а также личные предпочтения к театральному репертуару, жанру спектакля, актерскому составу и даже театру, в котором проходит спектакль.

Большинство мужчин и женщин, посетивших театр, остались довольными от просмотра спектакля. Многие испытали даже более сильные эмоции, чем радость и удовольствие, которые были заявлены в вариантах ответа, что дает основание сделать вывод о том, насколько хорошую и качественную работу проделали актеры, режиссеры, композиторы, костюмеры и гримеры, и все другие работники сцены в отношении создания спектакля, его воплощения и осуществления.

Превалирующим фактором к мотиву посещения театров и просмотра спектаклей оказалась необходимость удовлетворения духовных потребностей. Это может быть обусловлено тем, что по мере удовлетворения физиологических потребностей, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня – эстетические. С развитием

цивилизации человек также всё больше приобщается к культурным потребностям (потребностям к литературе, музыке, художественно-изобразительному искусству, театральной культуре, архитектуре и пр.), наряду с этим развиваются и его духовные потребности (стремление к познанию себя и окружающего мира, к красоте и гармонии).

Отметим, что большая часть респондентов, приобщенная к театральной культуре, в свое свободное время вовлечена в культурно-досуговую деятельность. Наряду с занятостью по домашнему хозяйству, детьми, дачей, чтением книг и газет, общением с друзьями, и прочими всевозможными занятиями, они находят время, чтобы посетить театры, концерты, музеи, выставки и вернисажи, чтобы обогатить себя духовно, и приобщиться к эстетической стороне жизни.

В тоже время, в большинстве своём, зритель идёт в театр, чтобы расслабиться, посмеяться, с интересом и наслаждением провести своё время, можно сказать, совместить приятное с полезным, большинство респондентов предпочитают ходить на комедии, мюзиклы и водевили, драматический жанр выбирают меньшее количество зрителей.

Подводя итог, можно представить образ зрителя, приобщенного к театральной культуре. По мнению жителей города Тольятти, театр способен сформировать человека с богатым внутренним миром, творческого, способного к восприятию «серьезной» литературы, драматургии, знакомого с нормами поведения в общественных местах, а также сопереживающего и понимающего.

Из вышесказанного видно, что театр способен повлиять на человека и сделать его всесторонне развитым, культурным. Несмотря на то, что театральная публика немногочисленна и далеко не всегда подготовлена, осознание жителями города Тольятти важности театрального искусства для подрастающего поколения и то, каким может стать человек под его влиянием, уже говорит о том, что, возможно, наше общество на верном пути развития и возрождения культуры.

2.2. Роль творческих деятелей в процессе создания театрального контента

Факторов, воздействующих на зрителя в театральном пространстве довольно много и каждый из них влияет по-своему. Какое место занимает театр среди множества способов проведения досуга у жителей города Тольятти? Какие преимущества у театра есть на сегодняшний день по сравнению с другими формами развлечения в городском пространстве? Как же можно охарактеризовать зрительскую публику? Чем отличается молодая зрительская аудитория от взрослой? И какой же он этот зритель, сидящий в темном зале и созерцающий всё действие на освещенной софитами сцене? Эти и другие вопросы мы задали главным экспертам художественного искусства – актерам. Кому как не деятелям театрального искусства знать, как театр может повлиять на зрителя, на его чувства и эмоции, на восприятие его театральной постановки и на его впечатления после просмотра её.

Проведя анкетирование, мы уже выяснили, что театр способен повлиять на человека и сделать его всесторонне развитым, культурным. Вторым методом исследования мы выбрали полуструктурированное индивидуальное интервью с актерами, которые в настоящее время ведут активную театральную деятельность. На наш взгляд, данный метод позволяет наиболее точно и развернуто понять какие именно черты в человеке может сформировать или изменить театр, и в частности непосредственное участие в постановках.

В качестве экспертов мы выбрали 10 актеров – 5 мужчин и 5 женщин, из 4 задействованных в исследовании профессиональных театров города Тольятти, таких как Драматический театр «Колесо» им. Г. Б. Дроздова (Центральный район), театр «Дилижанс» (Автозаводский район), «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район), Театр кукол «Пилигрим» (Площадь Свободы, 2). Интервью носило характер индивидуального, формализованного, с заранее составленным списком

вопросов. План состоял из 10 вопросов, и все они были открытыми, то есть респондент мог свободно отвечать без выбора одного или нескольких вариантов ответа и добавлять различные комментарии, обосновывающие его точку зрения. Фиксирование данных происходило непосредственно во время беседы, чтобы не упустить какой-либо важный момент.

Нами были выдвинуты гипотезы исследования:

- значительная часть информантов склонна снижать оценку роли театра в жизни современных людей в виду наличия разнообразия видов их досуга;
- качество взаимодействия актера со зрителем информанты усматривают преимущественно в особенностях публики, заключающейся в готовности вступать в диалог «здесь и сейчас» ситуации «лицом к лицу».

Интервьюирование в социологическом исследовании предполагает личное общение с опрашиваемым, при котором исследователь (или его полномочный представитель) сам задает вопросы и фиксирует ответы.

Применение данного метода обусловлено возможностью выявления дополнительных, более глубинных сведений по изучаемой нами теме.

Для начала информантам предлагалось определить, какое место занимает театр среди других способов культурно-досуговой деятельности жителей города Тольятти на сегодняшний день. Интересно то, что почти все интервьюируемые отметили, что сравнивать театр и другие виды искусства не совсем корректно, поскольку театр – это *«квинтэссенция искусств, от литературы до архитектуры, в нем так или иначе все соединяется в спектакль»* Ян Новиков (драматический театр «Колесо»). Из этого следует, что как вид искусства театр играет лидирующую роль в связи с возможностью его как социального института выполнять множество социокультурных функций, среди которых – функция социализации, просветительская функция, эстетическая функция, рекреационная функция и т.д. Театр, кроме того, явление многогранное, поскольку позволяет человеку одновременно познакомиться как с искусством слова и жеста, так и с живописью, музыкой, танцем и пр.

Если же рассматривать театр в качестве вариантов досуга для современного человека, то стоит отметить, что мнения информантов в данном вопросе сошлись. Всеми было отмечено, что театр значительно уступает кино и музыке в доступности и сиюминутности удовлетворения духовных потребностей. Одна из актрис Молодежного Драматического Театра, Яна Сараева, высказала в связи с этим следующее предположение: *«в театр люди ходят далеко не каждый день, а телевизор и кино смотрят ежедневно, потому что это всем доступно, это можно получить дома, соответственно в кинотеатры потом ходят по привычке, потому что там тоже кино»*.

Тремя информантами было точно подмечено, что в вопросе о месте театра в жизни современного человека стоит также учитывать местность, в которой проживают «потенциальные зрители». В крупных городах России, а также за рубежом положение театра не столь бедственное как в провинциальных городах, - отмечают интервьюируемые, - в провинции театр не пользуется на сегодняшний день массовой популярностью среди населения.

Приведем ряд высказываний информантов по данной проблеме (актер театра «Дилижанс» Константин Федосеев): *«театр и его популярность являются показателями уровня общей культуры данной местности, и в Тольятти этот показатель медленно, но растёт»*; Петр Зубарев («Дилижанс»): *«театр занимает то место, которое должен занимать, поскольку его основная задача не развлечение зрителя, поэтому оно далеко не первое, но это не плохо, все так, как должно быть»*. Но с ним согласны не все, два информанта наоборот считают, что *«театр должен привлекать современного зрителя за счет различных направлений и большей доступности для восприятия»*.

Далее нас интересовала информация о преимуществах театра в процессе восприятия его зрителем. Абсолютно все информанты отметили, что преимущество театра заключается в его живом контакте со зрителем. В

этом вопросе мнения сошлись и интервьюируемые отмечали, что во время спектакля зритель вовлечен в атмосферу игры, он непосредственный участник процесса взаимодействия, *«буквально ощущает запах актеров»*, участвует в вербальном или невербальном диалоге с актерами спектакля – здесь начинается полноценное взаимодействие в ситуации «лицом-к-лицу» и «здесь и сейчас» (по П. Бергеру и Т. Лукману).

В процессе актерской игры артисты наблюдают за реакциями публики: мимика и эмоции, смех и слезы – все это отражает ее отношение к происходящему на сцене, и это в свою очередь, помогает актерам устанавливать дальнейший контакт со зрителем, вдохновляет всех участников театрального взаимодействия на повышение его качества. Приведем высказывание актрисы Молодежного Драматического театра – Христины Шепель: *«Главное – живой человек с живыми эмоциями, и это происходит здесь и сейчас, на глазах зрителя. И воздействие на зрителя может быть очень глубоким и быстрым из-за обмена энергетикой, которая очень хорошо ощущается»*.

Непосредственность взаимодействия как преимущество театра в сравнении с киноискусством, в понимании некоторой части интервьюируемых проявляется в следующем: *«кино – это нарезка удачных кадров, что для картины выбирают самое лучшее, моменты, которые, возможно, не с первого дубля удались, а театр – это то, что здесь и сейчас, и у актеров нет возможности выбрать или изменить что-то, поэтому каждый спектакль отличается от другого, который поставлен по тому же произведению»*.

Обратимся к анализу характерных особенностей современной театральной публики с точки зрения проинтервьюируемых нами актеров. Константин Федосеев («Дилижанс») дает такую характеристику театральным зрителям: *«Ну, это люди, такие же обычные, как и мы с вами. Им хочется развлечений, эмоций, удовольствий»*. Дарья Яворовская (Театр кукол «Пилигрим») отмечает уникальность и разнородность театральной публики:

«Публика не может быть охарактеризована или подведена под конкретную оценку. Публика есть и она будет. Она всегда разная. Мы все уникальны, публика, в этом плане, подобна нам».

Мнения части информантов об особенностях театральной публики подчас диаметрально противоположны: одни отмечают несомненные её достоинства, другие же находят и недостатки. Приведем ряд высказываний: *«театральная публика в основном заинтересованная, требовательная к правде и современной форме подачи, иногда критически настроенная, но при этом чуткая, доверчивая, увлекающаяся, сообразительная и развитая».*

Актриса драматического театра «Колесо» Нина Кучерук отметила некоторые различия между театральной аудиторией тех, *«кто интересуется театром, читает литературу, имеет представления о культуре и нормах поведения и тех, кого на спектакль затащили, соответственно им не интересно, они ведут себя неприлично, показывая все пробелы в своем воспитании».*

При этом отметим, что мнения многих информантов сошлись во взглядах на уровень культуры поведения зрительской публики города Тольятти: оказалось, что многие зрители совершенно не имеют представления о правилах поведения в театре, а также об адекватном восприятии искусства.

На вопросы о том, считают ли информанты, что на сегодняшний день в современном обществе театр – это только форма развлечения, и о том какое воздействие театр оказывает на зрителя, мнения актеров разделились. Большинство актеров считают, что для современных людей театр – это все-таки форма развлечения: *«Люди не очень любят думать или испытывать негативные эмоции. Им больше хочется смеяться. Но это тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы люди воспринимали театр немного глубже или разностороннее что ли»* (Константин Федосеев, театр «Дилижанс»).

Ряд информантов подробно анализируют возможности современного театра в аспекте его воздействия на зрителя: *«Мне кажется, сейчас театр*

вступил в такое право, когда можно сказать, что это институт, наука, изучающая многие аспекты человеческих составляющих. Театр не только место где можно «развлечься» или хорошо провести время, в первую очередь, театр несёт функцию образовательного плана, если можно так сказать. Он показывает жизнь разных эпох, открывает танцы человеческого психоанализа, которые человек не всегда в силах отыскать самостоятельно, театр в этом плане как палочка для утопающих. Он расширяет рамки человеческих стереотипов, обогащает эмоциями. Театр обучает. Не хочется думать, что для зрителя театр это развлекательная инстанция, хотя, к сожалению, наша профессия относится к досугу. Мне хочется, чтобы театр был больше чем досуг, больше чем развлечение» (Дарья Яворовская, театр кукол «Пилигрим»).

При этом респонденты отмечают многообразие театров и спектаклей, которые в них ставятся, но замечают неподготовленность среднестатистического зрителя к саморефлексии собственного поведения после просмотра спектакля, поставленного по актуальному и злободневному сюжету, затрагивающего беды, ошибки и проблемы каждого из нас. Отмечается нашими респондентами и тот факт, что часть спектаклей, ставятся театральными режиссерами вне зависимости от учета потребностей и желаний публики, и, несмотря на это, в силу своей оригинальности, наличия глубокого смысла и проникновенности такие представления способны очень сильно воздействовать на человека. Актриса драматического театра «Колесо» Марина Филатова говорит про театры: *«Есть, конечно, те, которые имеют исключительно коммерческий, развлекательный характер. Их много. Но есть и такие, что не боятся, потеряв зрителей, идти на эксперименты. И вот такие театры заходят к зрителям в подсознание, тормозят такие стенки души, которые до этого были не затронуты».* Актер Молодежного Драматического Театра Григорий Береснев считает, что *«желательно, чтобы зритель, несмотря на то, что комедия является излюбленным жанром публики, не заикливался на ней, а попробовал все*

многообразие театра, в том числе и плохие театры, которые несут пошлость и разрушение, чтобы самому увидеть, где пошлость, а где справедливость». Довольно интересная точка зрения у актера Драматического театра «Колесо» Яна Новикова, он видит современные театры так: «Театр находится на грани между развлечением и религией. Хороший театр умудряется эту грань удержать, плохой заваливается на одну сторону, чаще на первую».

Справедливости ради отметим, что все имеющиеся в Тольятти театры имеют в своем постоянном репертуаре постановки, которые выполняют не только развлекательную функцию, но и воспитательную, о чем свидетельствует анализ данных опроса театральной публики города о спектаклях, которые они посещают, представленный в предыдущем параграфе данной главы.

Далее следовал вопрос о том, какие ценности, нормы, образцы поведения театр прививает юному зрителю. Мнения по данному вопросу разделились, половина респондентов считают, что *«нет четкого ответа, поскольку все зависит от произведения и постановки. То, что заложил в спектакль драматург и режиссер, то и прививается зрителю, а порой и не до каждого зрителя доходит задумка»*. Сошлись так же мнения актеров театров «Дилижанс» и МДТ Петра Зубарева и Григория Береснева. Они считают, что *«функция театра не в том, чтобы что-то прививать зрителю, а в том, чтобы раскрыть в нем качества, которые уже в нем сидят»*. Григорий Береснев также отмечает: *«театр может открыть двери во внутренние источники добра, которые находятся в самом зрителе. Если этих источников нет – все бесполезно, если есть – потрясающий эффект преображения»*. Дарья Яворовская, актриса театра кукол «Пилигрим» так объяснила свою позицию относительно детской аудитории: *«Театр формирует базовые знания о мире. Например, с помощью игры-спектакля, происходит непосредственно обучение, закладывается культурная база знаний. Идёт знакомство с миром. Спектакль происходит в форме диалога,*

что способствует развитию творческого потенциала ребят». Другая половина опрошенных считает, что «ничего нового из общепринятых норм морали и принципов не прививает» и «да, все те же самые, что и школа, и семья и детский садик».

При этом позволим себе не согласиться со столь «самокритичным» мнением о роли театра в жизни юного зрителя. Во-первых, в условиях преобладающей роли электронных средств коммуникации в процессе социализации современных детей («цифрового поколения») с их превалирующей пропагандой «прозападных» ценностей, норм и образцов поведения – российский театр имеет возможность транслировать исконно русские ценности, традиции и обычаи богатой российской культуры. Кроме того, во-вторых, регулярное посещение театра как социокультурная практика семьи, подростка или молодого человека является основой для формирования «культурного капитала» (по П. Бурдье) личности.

Мы поинтересовались у актеров, в чем же проявляются особенности молодой и взрослой зрительской аудитории на сегодняшний день. Константин Федосеев, актер театра «Дилижанс» выделил следующие особенности: *«Молодой аудитории хочется больше экшена, а публике постарше, как мне кажется, хочется больше эмоций»*. Актриса Молодежного Драматического театра Христина Шепель отметила, что *«молодёжь воспринимает театр как «нечто из-под палки», в начале и по своей воле никогда б не пошли, но потом – познакомившись с театром, многие приходят вновь и вновь, и даже фанатеют. Ну а взрослые уже знают, что такое театр, и для каждого он по-своему хорош»*.

Немаловажным в процессе взаимодействия актера и его театральной публики является обмен эмоциональной энергией, который, на наш взгляд, при посещении театра как приятного времяпрепровождения чаще основывается на доверии, энтузиазме и хорошем самочувствии (по Р. Коллинзу) всех участников взаимодействия. Приведем мнение Нины Кучерук, актрисы драматического театра «Колесо»: *«каждый зритель несёт*

какую-то свою историю, энергию. Для меня, на данном этапе, нет таких разграничений, как молодой и более взрослый зритель. Каждый настолько уникален, что неизвестно кто как отреагирует на постановку. Например, бывает такое, что какая-то современная вещь, может очень приглянуться бабушке за 80, а молодой зритель, допустим, не оценит. Могу сказать, что молодой зритель играет взрослого. Взрослый, является таким».

Олег Лактионов, актер театра кукол «Пилигрим» отмечает иную особенность взрослой публики: *«она менее гибкая и если говорят не на их языке, то они не воспринимают спектакль»*. Безусловно, не каждому взрослому интересны детские (в особенности с куклами в качестве актеров) представления, поэтому, на наш взгляд, угодить ребенку и его родителю показом спектакля трудновыполнимая задача (в условиях разнообразия контента кинотеатров и телевидения) и в этом проявляется в высшей степени профессионализм всей команды, участвующей в постановке спектаклей для детей.

На вопрос о том, *«С какой аудиторией сложнее работать: с детской, молодежной или уже более взрослой? Почему?»* мы также получили разнообразные ответы. Большая часть актеров ответили, что сложнее работать с молодежной аудиторией, указав одну и ту же причину – отсутствие дисциплины и культуры поведения. Христина Шепель, актриса Молодежного Драматического театра, также обозначила молодежную аудиторию как «сложную», однако, в качестве причины указала иные факторы: *«С молодежью труднее, потому что в этом возрасте ты пытаешься быть кем-то или стать, а чаще всего показать всем что ты – это кто-то! И это занимает все твои мысли, и с какими-то другими мыслями и идеями пробиться к сознанию очень трудно. Ну и театр стал «не модным»*.

Актриса театра кукол «Пилигрим» Дарья Яворовская «трудной» назвала детскую аудиторию: *«Наверное, с детьми сложнее. Детей не обманешь, они все чувствуют. Диалог с детьми может получиться только*

тогда, когда ребенок впустит тебя в свой мир. А у детей сейчас очень сильно развито чувство «закрытого взгляда» - их тяжело вывести на диалог. Для детей ты станешь либо другом, либо врагом». Из высказывания данного информанта становится ясно, что актер в стремлении к высокому качеству взаимодействия с публикой, должен не только мастерски играть свою роль, но в случае с юным зрителем, кроме того, знать тонкости детской души и особенности каждого нового поколения.

Актер драматического театра «Колесо» Ян Новиков отмечает: *«Со всеми есть свои сложности, и со всеми всегда по-разному. Настроение может быть, у них не то или они приходят уже с предвзятым отношением, или у них слишком завышенная самооценка, или просто не хватает воспитания. И ко всем нужно искать подход. Правда не всегда получается».* Таким образом, из ряда высказываний наших информантов можно сделать о том, что некоторая часть публики, посещающая театр «по принуждению» является наиболее сложной для установления контакта с ней. Актеры, чувствующие равнодушие к их деятельности, неприятие или осуждение сюжета спектакля или чьей-то личности (игры) испытывают волнение, стресс и некоторую растерянность, что отражается на качестве результата взаимодействия. Между тем, просоциальный характер профессии актера театра свидетельствует об особых свойствах их личностей. Альтруистическая направленность их деятельности, выражающаяся в стремлении сделать этот мир несколько красивее, добрее, ярче и интереснее для зрителя должна, на наш взгляд, вознаграждаться соответствующими откликами от аудитории.

Также актеры считают, что сложно работать с любой аудиторией, потому что у каждой аудитории свои сложности, однако, причины указывают те же – взрослые не принимают что-то новое, а у молодых отсутствует культура и необходимые знания.

Далее мы узнали, как театр воздействует на самого актера и формирование его как личности. Почти все респонденты отмечают, что театр оказал на них очень сильное влияние: *«...что-то в душе происходит, и с*

мозгами тоже. Начинаешь верить и в добро и в людей и в себя, во многие вещи. Кругозор становится шире и восприятие мира меняется. И мировоззрение. Начинаешь понимать многие вещи как-то более глобально» (Олег Лактионов, актер театра кукол «Пилигрим»). Актриса Молодежного Драматического Театра Яна Сараева говорит: *«Воздействует, безусловно. В плане работы, позволяет расширять свой кругозор во многих сферах жизни, заставляет интересоваться, задумываться и разбираться в человеческой сущности и чувствах. Требуется постоянной поддержки необходимой физической формы. Ну а в плане закулисной жизни помогает закалиться и учит не потерять в ролях себя, хоть и не всегда это получается»*. Некоторые респонденты отметили, что влияние театра на актеров индивидуально, и каждый берет свое: *«На этот вопрос очень сложно ответить. Безусловно, театр для актёра это и есть жизнь! Либо ты отдаешься, профессии до последней капли, либо ты посредственно существуешь в ней. Тут выбор остаётся за актёром»*. (Дарья Яворовская, театр кукол «Пилигрим»). Марина Филатова, актриса драматического театра «Колесо» рассказала: *«Влияние происходит на протяжении всей профессиональной жизни, поскольку каждая роль приносит что-то свое, невосвратимо влияет на актера. Происходит повышение общительности человека, расширение его кругозора, поскольку приходится играть разных героев, из разных стран, культур, приходит некая раскованность, также важно психологическое воздействие, поскольку на сцене иногда разыгрывают ситуации, которые решают различные психологические проблемы, а также позволяют избежать их в будущем»*. Григорий Береснев, актер МДТ имеет отличное от других актеров мнение: *«Если есть личность, то ее никакой театр не изменит»*. А Ян Новиков, актер драматического театра «Колесо» отмечает следующее воздействие театра именно на начальном этапе карьеры: *«На самом первом этапе идёт стирание бытовых масок, очистка личности, выработка индивидуальных средств выразительности, формирование действенной гражданской*

позиции, внедрение этики работы в коллективе, устранение гордыни и себялюбия».

Итак, приведенные высказывания свидетельствуют о значимой роли театра как агента профессиональной социализации личности актера. Специфика и сложность профессии актера заключается в постоянном принятии новых ролей, накладывания новых свойств на собственную личность, что в свою очередь, может привести к разным последствиям.

На следующий вопрос «Какое различие в поведении зрительской публики Вы можете отметить, когда Вы только начинали свою карьеру актера и на сегодняшний день?» мы получили различные ответы. Некоторые актеры сошлись во мнении о том, что различие между поведением прошлой и нынешней зрительской публики небольшое, гораздо большую и важную роль играет опыт в профессии. *«Никакой разницы. Только тогда, когда я только начинал, я не очень умел работать с публикой, был более закрыт и плохо ее чувствовал. Сейчас уже многому научился, и стало легче во многих аспектах, и в восприятии ее, и в подаче себя ей, и общему единому взаимодействию с ней»* (Петр Зубарев, театр «Дилижанс»). Некоторые также подчеркнули, что на сегодняшний день *«публика стала более «театральной». Стала более культурной. Стала больше следовать театральным традициям»* (Нина Кучерук, драматический театр «Колесо»). Интересным было мнение актрисы Молодежного Драматического Театра Яны Сараевой *«...когда я стояла за кулисами, ожидая свой выход, у меня тряслись ноги. Думала, что не смогу должным образом выстоять свою героиню. Но когда я вышла на сцену, я поняла: сцена живёт совсем по другим правилам. Зал был живым! Это сложно описать словами и определить момент, когда происходит единение энергий, идёт обмен и наполненность. После, осмысления, появляются какие-то внутренние приобретения. Не могу конкретно указать различия по поведению и эмоциональной наполненности зрителя тогда и сейчас, могу только с уверенностью заметить одно, каждый раз, когдаходишь на сцену (зритель*

всегда разный), ты каждый раз соприкасаешься с чем-то новым, каждый раз заново знакомишься, располагаешь, приручаешь зрителя. Предыдущий опыт уже в тебе, он тебе помогает. Я могу отметить, что более чётко стала понимать зрителей. Данное высказывание ярко иллюстрирует мысль Хосе Ортега-и-Гассета: «Личность сильна количеством социальной энергии, которой её зарядила масса»⁵⁹. Следовательно, эта масса – постоянная публика театров, вопреки представлениям некоторых критиков и, судя по высказываниям наших информантов, представляет собой в своем большинстве самую образованную и высоко духовную часть российского общества.

В заключение интервью мы поинтересовались у актеров, станут ли они прививать любовь к театральному искусству своим детям. Только один респондент, актер Ян Новиков, однозначно ответил, что не станет, потому что не хочет, чтобы дети сталкивались с теми же проблемами работников культуры, что и он, в случае, если эта любовь перейдет в профессию. Двое респондентов ответили, что специально прививать не будут, но в театр их дети уже ходят. Кроме того, любовь если не прививается специально, то опосредованно передается на личном примере. Остальные же однозначно ответили, что будут прививать любовь к театру у ребенка с самого детства, возможно, даже до появления его на свет. Марина Филатова, актриса драматического театра «Колесо» так выразила свои мысли по данному вопросу: *«Детям необходим мир идей, мир сказки. Нужно место для полёта фантазий, развития творческого потенциала, продления «чистого видения» мира. Я думаю, что детям надо давать возможность познавать культурный пласт как можно раньше»*. Григорий Береснев, актер Молодежного Драматического театра также за то, чтобы его дети связали свою жизнь с театром и по этому поводу отмечает: *«Я был бы очень рад, если бы мои дети посвятили себя театру. Я считаю, что актеры, которые всерьез утверждают, что их будущие дети никогда не пойдут по их стопам,*

⁵⁹ Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2012. – С. 109.

очень сильно лукавят. Хороший актер, в любом случае, любит то, что он делает, а если так, то получает от этого огромное удовольствие, и если он не желает этого своим детям, значит либо он плохой родитель, либо плохой актер». Помимо этого, респонденты отмечали, что обязательно будут прививать вкус именно к хорошим образцам, по возможности, водить на всевозможные спектакли, концерты, фестивали, чтобы дать ребенку максимум, а также прививать любовь к чтению, потому что от этого возникает любовь к искусству в целом.

Исходя из представленных выше ответов, мы можем частично подтвердить выдвинутую нами гипотезу о том, что значительная часть информантов склонна снижать оценку роли театра в жизни современных людей в виду наличия разнообразия видов их досуга. По мнению актеров, если рассматривать театр как вид искусства, то он играет лидирующую роль в связи с возможностью его как социального института выполнять множество социокультурных функций. Театр, кроме того, явление многогранное, поскольку позволяет человеку одномоментно познакомиться как с искусством слова и жеста, так и с живописью, музыкой, танцем и пр. Однако рассматривая роль театра в качестве вариантов досуга для современного человека, всеми актерами было отмечено, что театр значительно уступает кино и музыке в доступности и сиюминутности удовлетворения духовных потребностей.

Гипотеза о том, что качество взаимодействия актера со зрителем информанты усматривают преимущественно в особенностях публики, заключающейся в готовности вступать в диалог «здесь и сейчас» ситуации «лицом к лицу» полностью подтвердилась. Абсолютно все информанты отметили, что преимущество театра заключается в его живом контакте со зрителем. Интервьюируемые отмечали, что во время спектакля зритель вовлечен в атмосферу игры, он непосредственный участник процесса взаимодействия, участвует в вербальном или невербальном диалоге с актерами спектакля, в процессе актерской игры артисты наблюдают за

реакциями публики: мимика и эмоции, смех и слезы – все это отражает ее отношение к происходящему на сцене, и это в свою очередь, помогает актерам устанавливать дальнейший контакт со зрителем, вдохновляет всех участников театрального взаимодействия на повышение его качества.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в отношении вопросов, касающихся современной зрительской аудитории и восприятия театрального искусства зрителем, мнения актеров не всегда сходятся. Несмотря на то, что актеры видят молодого зрителя как недисциплинированного, не освоившего еще нормы культуры и ищущего развлечения, а зрителя старшего поколения, более опытного, наоборот, как заинтересованного, чуткого и внимательного, для актеров любой зритель важен, любой зритель уникален и интересен, любой зритель любим.

Заключение

Театральный спектакль является воплощением всех видов искусства на сцене в режиме реального времени, погружает человека в свою атмосферу, позволяет почувствовать себя участником сложившейся ситуации и поэтому имеет очень сильное влияние на характер, становление личности человека, его мировосприятие. Активность респондентов показала, что театр интересен современному человеку, несмотря на немногочисленность театральной публики.

С целью получения социологической информации, отражающей степень вовлеченности театральной публики в культурное пространство современного города, нами было проведено социологическое исследование.

В ходе этого исследования было опрошено много людей с разными характеристиками по полу, возрасту, семейному положению, занятости и месту проживания, что позволило нам охватить весь спектр различий между людьми, проживающими в нашем городе Тольятти.

Исходя из результатов анкетного опроса и интервью с актерами, можно сказать, что актеры со своей стороны видят театральную публику города не такой, какой видит ее непосредственно сам зритель. Большинство актеров считают, что для современных людей театр – это все-таки форма развлечения, однако некоторые зрители считают, что это не так, особенно не согласны с данным высказыванием зрители более старшего возраста, а также мамы, придавая большое значение именно социализирующей роли театра для детей. Исходя же из результатов анкетирования, в основном, зритель в театр идет, чтобы расслабиться и отдохнуть, и мужчины и женщины в большинстве своем отдают предпочтения комедийным жанрам, мюзиклу и потом только драме и трагедии. Женщины также выбирают «детский спектакль», так как посещают театры с детьми.

Также, опрос показал, что преобладающим фактором к мотиву посещения театров и просмотра спектаклей является необходимость

удовлетворения духовных потребностей, для современного зрителя наряду с физиологическими все более актуальными становятся потребности более высокого уровня – эстетические. Также театральный зритель нашего города придаёт театру большую значимость в формировании культуры современной молодежи. Мы выяснили, что люди, приобщенные к театральной культуре города Тольятти, считают, что, посещая театр, можно повысить свой культурный уровень и в целом считают, что театральное искусство положительно влияет на личность и воспитывает в ней позитивные черты характера. Театральный зритель нашего города обладает высоким культурным уровнем, а также участвует в культурно-досуговой деятельности городского пространства, он организует свой досуг, включая в него помимо посещения театров городского пространства ещё и театры внегородского пространства, а также уделяет свое время на просмотр театральной пьесы по телевизору. Оказывается, большинству женщин, наряду с занятостью по домашнему хозяйству, детьми и дачей, удается посещать театры, концерты, музеи, выставки и вернисажи, а мужчинам в свободное время обогащать себя знаниями через чтение газет, журналов и книг.

Большинство зрителей города, посетивших театр, остаются довольными от просмотра спектакля. Многие испытывают во время и после просмотра театральной постановки даже более сильные эмоции, чем радость и удовольствие, такие как: счастье, восторг, невероятное эмоциональное удовлетворение, огромное впечатление и искреннюю благодарность, что дает основание сделать вывод о том, насколько хорошую и качественную работу проделывают актеры, режиссеры, композиторы, костюмеры и гримеры, и все другие работники сцены в отношении создания спектакля, его воплощения и осуществления.

Конечно, кому как не деятелям театрального искусства – актерам, знать, как театр влияет на зрителя, на его чувства и эмоции, на восприятие его театральной постановки и на его впечатления от просмотра её. В ходе нашего с ними интервью выяснилось, что значительная часть информантов

склонна снижать оценку роли театра в жизни современных людей в виду наличия разнообразия видов их досуга. По мнению актеров, если рассматривать театр как вид искусства, то он играет лидирующую роль в связи с возможностью его как социального института выполнять множество социокультурных функций. Однако рассматривая роль театра в качестве вариантов досуга для современного человека, всеми актерами было отмечено, что театр значительно уступает кино и музыке в доступности и сиюминутности удовлетворения духовных потребностей.

Преимущество театра актеры видят в его живом контакте со зрителем. Интервьюируемые отмечали, что во время спектакля зритель вовлечен в атмосферу игры, он непосредственный участник процесса взаимодействия, участвует в вербальном или невербальном диалоге с актерами спектакля, в процессе актерской игры артисты наблюдают за реакциями публики: мимика и эмоции, смех и слезы – все это отражает ее отношение к происходящему на сцене, и это в свою очередь, помогает актерам устанавливать дальнейший контакт со зрителем, вдохновляет всех участников театрального взаимодействия на повышение его качества.

Таким образом, в результате исследования мы достигли поставленной цели и задач работы, однако выдвинутая нами рабочая гипотеза подтвердилась только частично. Мы можем сказать о том, что в большинстве своем зритель посещает театр, с целью расслабиться и отдохнуть, но окунувшись в творческую атмосферу театрального действия, зритель наряду с функцией развлечения, в ходе которой происходит удовлетворение желаний и потребностей развлекающихся (зрителей) одновременно оказывается под влиянием других его функций: познавательной (театр дает основы познания о мире и гармоничном существовании в нем; учит понимать, где есть добро, а где зло; он раскрывает в зрителях эмоции, будоражит чувства; в театре транслируются богатейшие познания человечества о мире и человеческих взаимоотношениях и т. д.), коммуникативной (обмен между актерами и зрителями различными настроениями, чувствами, идеями и

представлениями), регулятивной (влияние театра на поступки и поведение людей, их духовное состояние), игровой, компенсаторной и многими другими функциями, театр также формирует общественное сознание, он социализирует и воспитывает человека. В силу того, что часть спектаклей, ставятся театральными режиссерами вне зависимости от учета потребностей и желаний публики, и в силу своей оригинальности, наличия глубокого смысла и проникновенности такие представления очень сильно воздействуют на зрителя. И зачастую массовый зритель превращается в театрала, зрителя, глубоко приобщенного к театральной культуре, зрителя, вовлеченного в культурно-досуговую деятельность городского пространства. Зрителя, главным мотивом посещения театра которого является не только развлечение или возможность расслабления, а потребность более высокого уровня – духовная. Поэтому даже если зритель пришел в театр для того, чтобы развлечься, окунувшись в атмосферу театрального действия и проникнувшись духом искусства, он не уйдет оттуда прежним человеком.

На основании анализа научной литературы и полученных данных могут быть предложены следующие рекомендации:

1. Сформировать обучающий центр в театре, применив своеобразный клубный принцип при организации работы с аудиторией, при котором заниматься привлечением школьников, студентов и взрослых людей для того, чтобы они могли отдельно от проката репертуарных спектаклей, рассматривать, разбирать и обсуждать современную драматургию, также они будут иметь возможность непосредственного участия в читках новых пьес и их последующем обсуждении.

2. Разработать рекомендации по правилам поведения в театре в форме отдельной брошюры. Грамотно оформить и бесплатно предоставлять зрителю одновременно во время покупки его билета на спектакль.

3. В целях реализации воспитательной функции периодически организовывать раз в несколько месяцев благотворительные спектакли,

вырученные средства, от которых пойдут на помощь лицам, нуждающимся в специализированной медицинской помощи и дорогостоящей операции.

Научно-практическая и теоретическая значимость квалификационной работы определяется высокой актуальностью и противоречивостью проблем, связанных с качеством взаимодействия субъектов и объектов театрального процесса. Результаты данного исследования позволяют восполнить пробелы в области социологии культуры, социологии театра, имеют определенное значение для разработки принципов социологических исследований в данной сфере.

Список используемой литературы и источников

- 1 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
2. Аванесова, Г. А. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная политика / Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 424 с.
3. Адорно, Т., Хоркхаймер, М. Диалектика просвещения. Философские фрагменты / Т. Адорно, М. Хоркхаймер // пер. с нем. – М.: Медиум, 1997. – 312 с.
4. Алексеев, А. Н. Методологические и методические проблемы комплексного исследования театральной жизни / А. Н. Алексеев // Научно-практическая конференция «Театр и зритель» (Опыт и перспективы социологического исследования театра). Краткое содержание сообщений (тезисы). 23-25 декабря 1974 года. – М., 1974. – С. 6–7.
5. Алексеев, А. Н. Некоторые современные тенденции функционирования театра в условиях крупнейшего культурного центра / А. Н. Алексеев // Театр и наука. – М.: ВТО, 1976. – 39 с.
6. Бабосов, Е. М. Социология в текстах. Хрестоматия / Е. М. Бабосов. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 352 с.
7. Балдина, О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России / О. Д. Балдина. – М.: АСТ Астрель, 2012. – 256 с.
8. Быстрова, А. Н. Культурное пространство как объект философской рефлексии / А. Н. Быстрова // Философские науки. – 2004. – №12. – С.24-40.
9. Быховская, И. М. Прикладная культурология: знания в действии / И. М. Быховская // Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований. – М.: Смысл, 2010. – С.7-33.
10. Бурлина, Е. Я., Кузовенкова, Ю. А. Город плюс имидж: теория, социокультурная практика, региональные проекты / Е. Я. Бурлина, Ю. А. Кузовенкова, Я. А. Голубинов. – Самара: ООО «Книга», 2010. – 160 с.

11. Бурлина, Е. Я., Бокурадзе, Д. С. Театр в городе и город в театре: единое культурное пространство / Е. Я. Бурлина, Д. С. Бокурадзе // Известия Самарского научного центра РАН. – 2013. – Т.1. – № 1-2. – С.10-14.
12. Вахеметса, А. Л., Плотников, С. Н. Человек и искусство: Проблемы конкретно-социологических исследований искусства / А. Л. Вахеметса, С. Н. Плотников. – Москва: Мысль, 1968. – 196 с.
13. Вишневский, Ю. Р. Художественная культура жителей области (интересы и запросы в сфере искусства) / Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко, А. П. Коробейникова // Библиотека в эпоху перемен. – 2007. – №1. – С. 23-40.
14. Гвоздев, А. А. Из истории театра и драмы / А. А. Гвоздев. – М.: USSR: Либроком, 2012. – 104 с.
15. Глазычев, В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – М.: Изд-во «Европа», 2008. – 220 с.
16. Городская среда. Технология развития: Настольная книга / В. Л. Глазычев, М. М. Егоров, Т. В. Ильина и др.; под ред. В. Л. Глазычева. – М.: Изд-во «Ладья», 1995. – 240 с.
17. Гун, Г. Е. Художественная культура города: структура, динамика, перспективы / Г. Е. Гун. – Магнитогорск: МаГК, 2014. – 266 с.
18. Гуткин, О. В., Листвина, Е. В., Петрова, Г. Н., Семенищева, О. А. Феномен культурного пространства. – Саратов: Научная книга, 2005. – 138 с.
19. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театра / Г. Г. Дадамян. – М.: Всерос. театр.-во, 1982. – 152 с.
20. Дадамян, Г. Г. Проектирование культурных процессов по «образцам» / Г. Г. Дадамян // Социальное проектирование в культуре: методологические проблемы: сост. и науч. ред. Д. Б. Дондурей, 1986. – 175 с.
21. Дадамян, Г. Г., Точилкина, А. С. Термометр для театра / Г. Г. Дадамян, А. С. Точилкина // Театральная жизнь. – 2014. – №1. – С.6-13.
22. Дидковская, Н. А. Театр как субъект и среда воплощения культурных стратегий современной российской провинции / Н. А.

Дидковская // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 4. – Том. 1. – С. 246-249.

23. Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. / В. Н. Дмитриевский. – М.: ГИТИС, – 2004. – 113 с.

24. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века / В. Н. Дмитриевский. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 2007. – 328 с.

25. Егорова, М. Н. Театральная публика. Эволюция анкетного метода / М. Н. Егорова. – М.: ГИИ, 2010. – 162 с.

26. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений / Б. С. Ерасов. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 591 с.

27. Злотникова, Т. С., Ерохина, Т. И., Новиков, М. В. Человек в мире современной российской провинции / Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина, М. В. Новиков // Ярославский педагогический вестник. – 2014. – № 3. – Том 1. – С. 218-223.

28. Зубанова, Л. Б. Театр истории и театр повседневности: два подхода к интерпретации социальной реальности / Л. Б. Зубанова // Город как сцена: История. Повседневность. Будущее: интернац. науч.-исслед. альм. – Самара: Медиакнига, 2015. – 212-222 с.

29. Иконникова, С. Н., Большаков, В. П. Теория культуры / С. Н. Иконникова, В. П. Большаков. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.

30. Ионин, Л. Г. Социология культуры / Л. Г. Ионин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 427 с.

31. Каган, М. С. Музыка в мире искусств // Советская музыка. – 1987. – № 1. – С. 26-32.

32. Кармин, А. С. Основы культурологии: морфология культуры. / А. С. Кармин. – СПб.: Издательство «Лань», 1997. – 512с.

33. Коган, Л. Н. Содержание и структура художественной культуры / Л. Н. Коган // Социологические проблемы художественной культуры. Теория, методология, конкретные исследования. – Свердловск, 1976. – 128 с.

34. Коган, Л. Н. Теория культуры: Учеб. пособие / Л. Н. Коган. – Екатеринбург: УрГУ, 1993. – 160 с.
35. Лихачев, Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000. – 440 с.
36. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 670 с.
37. Лотман, Ю. М. Семиотика сцены / Ю. М. Лотман // Театр. – 1980. – № 1. – С. 89-99.
38. Моль, А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / А. Моль; вступ. ст., ред. и примеч. Б. В. Бирюкова, Р. Х. Зарипова и С. Н. Плотникова. – изд. 2-е, стер. – М.: URSS: КомКнига, 2005. – 404 с.
39. Мордисон, Г. З. История театрального дела в России: Части 1-2 / Г. З. Мордисон. – СПб.: Сильван, 1995. – 483 с.
40. Орлова, Е. В. Театральное пространство и пространство театра: компаративный анализ / Е. В. Орлова. – дисс...к. ф. н. – Тамбов, 2011. – 175 с.
41. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2012. – 256 с.
42. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: ГИТИС, 2003. – 516 с.
43. Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В. Театральность и субкультурность в актуальных практиках / А. Ю. Павлова, Н. В. Сколова // Вестник культуры и искусств. – 2016. – № 1 (45). – 119 с.
44. Райков, В. Н. Феномен театральности: социально-философский анализ: автореф. диссерт. к.филос.н. – Саратов, 2010. – 21 с.
45. Рубинштейн, А. Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и последствия «болезни цен» / А. Я. Рубинштейн. – М.: Институт экономики РАН, 2012. – 78 с.
46. Сокоиков, С. С. Театр и город / С. С. Сокоиков // Город и культура: коллект. монография / отв. ред. В. С. Цукерман; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. – Челябинск, 1993. – 190 с.

47. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов. – М.: Политиздат, 1992. – С. 130.
48. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский. – М.: А-Пресс, 2009. – 540 с.
49. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 360 с.
50. Федоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры: Словарь / А. А. Федоров. – Рос акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – 462 с.
51. Философия культуры. Становление и развитие / Под редакцией М. С. Кагана. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.
52. Флиер, А. Я. Культурология 20-11. Авторский сборник эссе и статей / А. Я. Флиер. – М.: Согласие, 2011. – 560 с.
53. Флиер, А. Я. Непреодолимый барьер систематизации: поля науки и обочины публицистики. // «Культура культуры». – 2015. – № 1. – С. 33-39.
54. Фохт-Бабушкин, Ю. У. Искусство в жизни людей (Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология) / Ю. У. Фохт-Бабушкин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 556 с.
55. Художественная жизнь современного общества: в 4 т. / Рос. АН. Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн. – СПб.: Дмитрий Буланин. Т. 4, кн. 1: Государственная культурная политика в документах и материалах / Отв. ред. Б. Ю. Сорочкин. – 2001. – 438 с.
56. Цукерман, В. С. Художественная культура в аспекте культурной политики / В. С. Цукерман // Уржумка. – 2000. – №1(6). – С. 106-112.

Интернет-источники:

57. Социальное положение и уровень жизни населения России [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_44/Main.htm (Дата обращения: 14.11.2016).

58. О городе. Культура. [Электронный ресурс] // Официальный портал «Администрация городского округа Тольятти». Режим доступа: <http://www.tgl.ru/about/> (Дата обращения: 01.03.2017).

59. История [Электронный ресурс] // Театр им. Г. Б. Дроздова «Колесо». Режим доступа: <http://www.teatr-koleso.ru/index.php/teatr/istoriya> (Дата обращения: 02.03.2017).

60. Вестник Департамента культуры мэрии г. о. Тольятти [Электронный ресурс] // Библиотека Автограда. Режим доступа: http://libavtograd.ru/search.php?page_id=1850 (Дата обращения: 02.03. 2017).

61. Культура. Театры. Фестивали [Электронный ресурс] // Информационный портал «ВолгаНьюс». Режим доступа: <http://volga.news/article/437243.html> (Дата обращения: 02.03.2017).

62. История [Электронный ресурс] // Театр им. Г. Б. Дроздова «Колесо». Режим доступа: <http://www.teatr-koleso.ru/index.php/teatr/istoriya> (Дата обращения: 02.03.2017).

63. Новости культуры Тольятти 29 сентября-05 октября 2014 года. Пресс-центр [Электронный ресурс] // Официальный портал «Администрация городского округа Тольятти». Режим доступа: <http://www.tgl.ru/news/item/3275-novosti-kultury-tolyatti-29-sentyabrya-05-oktyabrya-2014/> (Дата обращения: 04.03.2017).

64. Московские театры и зрители [Электронный ресурс] // Фонд Общественное Мнение. Образ жизни. – Режим доступа: <http://fom.ru/Obraz-zhizni/11483> (Дата обращения 04.03.2017).

Источники на иностранном языке:

65. Global culture. Media, arts, policy and globalization / Ed. by Diana Crane et al. – New York: Routledge, 2002. – 286 p.

66. Jeffrey K. Rohrs Audience: Marketing in the Age of Subscribers, Fans and Followers / Jeffrey K. Rohrs. – USA: Wiley, 2013. – 288 p.

67. Maude Meisel, LITERATURE, JOURNALISM, AND LANGUAGES, Columbia University // ILR Review. 2000. Vol. 54, No. 1. P. 17-40. Stable URL: <https://www.cambridge.org/core/books/theater/263078460696EBD2B79834B92870E251>

Программа социологического исследования на тему: «Роль театра в культурно-досуговой деятельности жителя г. о. Тольятти» (на примере г. Тольятти).

Обоснование проблемы исследования. Проблема изучения театрального искусства и его публики очень актуальна в условиях современного общества. Так как массовое общество характеризуется массификацией, то есть недифференцированностью, усредненностью составляющих его индивидов, отсутствию у них индивидуальности неограниченными возможностями манипулирования атомизированными массами со стороны власти, то театр и функции, которые он несет, выбиваются из этих устоев.

Отсутствие индивидуальности у современной молодежи является серьезной проблемой массового общества. Люди в таком обществе хоть и являются в какой-то мере индивидуальностями, но их вкусы и предпочтения определяют чаще всего средства массовой коммуникации и отсутствие альтернатив выбора, поскольку массы выбирают то, что проще и легче для восприятия. Вследствие воздействия извне на индивидов, они хоть и совершают непринужденный собственный выбор, но в большинстве случаев эти отдельные выборы совпадают и определяют выбор массы.

Культура, как и все, что окружает современного человека, на сегодняшний день превращается в продукт потребления. С развитием технологий и коммуникаций окружающая нас действительность заставляет не отставать, спешить, для того, чтобы успеть, прежде чем кто-то займет твое место под солнцем. Во всей этой суете совсем не остается времени для культурных изысков, человек берет в музыке, фильмах, литературе то, что проще усвоить, не затрачивая особых умственных усилий.

Так же современному обществу не свойственны глубокие и общезначимые нравственные ценности, религиозность, однако, свойственен идеологический фанатизм. В наибольшей мере фанатизм свойственен музыкальным фанатам, что является одним из аспектов формирования мнения человека по определенным вопросам не только в области искусства, но и, например, политики. Если толпа людей доверяет и верит своему кумиру, то и все его мысли и изречения принимаются как истина в первой инстанции, что является сильным рычагом воздействия на массы.

Участники молодежных театров и их публика в условиях современного массового общества стоят в стороне от общепринятой культуры. Они немногочисленны по сравнению, например, с поклонниками поп-музыки или кино. Так как театральные постановки создаются профессионалами и несут в себе глубокую задумку автора, то далеко не каждый человек способен ее понять и разгадать смысл. В связи с этим, можно смело предположить, что поклонники данного вида искусства отличаются от общей массы людей по неким социальным характеристикам.

Театр как социально-культурный институт имеет ряд важных социальных функций: идеологическая, познавательная, игровая, компенсаторная, знаковая, коммуникативная, стратифицирующая, так же театр служит формированию общественного сознания, эстетического вкуса, нравственности, политической зрелости и удовлетворению культурных потребностей человека. Однако все изменения, которые происходят в культуре, не могли не отразиться на отношении к театру, на уменьшении уровня интенсивности взаимодействия с ним публики.

Актуальность исследования связана так же с внутренними изменениями работы участников театральных учреждений. Наблюдается тенденция перехода деятелей искусства на коммерческие связи, на первое место выступает финансовая сторона деятельности. Желание иметь собственную публику нередко затмевается понижением художественного свойства произведения, упор делается на впечатлении, ошеломлении зрителя,

на явной бессодержательной развлекательности, на потакании моде и наклонностям массовой публики.

В то же время, происходят изменения и в предпочтениях театральной публики. Для нее театр не есть явление искусства, он выступает как некий элемент моды, престижа, общественного статуса, способа проведения досуга, присутствия особого поведения, самообразования и так далее. Таким образом, очень важно уделить внимание осмыслению роли и функций театра в пространстве современного города, условию формирования театральной культуры, актуальности принципов и подходов в изучении культурного уровня театрального зрителя.

Объектом исследования является городская культура как социальный феномен.

Предмет – театральная публика в контексте городской культуры.

Целью бакалаврской работы является исследование качества взаимодействия театра и публики в современном городе (на примере г. Тольятти), а именно социально-демографического «портрета» зрительской аудитории, ее отношение к репертуару театра, реального значения источников информации о спектакле для зрителей, количественной (в зависимости от частоты посещения театра за год) структуры аудитории театра.

Задачи исследования:

1. Выявить социально-демографические характеристики театральной публики города;
2. Раскрыть основополагающие параметры выбора спектакля;
3. Проанализировать тенденции влияния современного театра на формирование духовных интересов и потребностей городской театральной публики;
4. Выявить гендерные различия в процессе восприятия и интерпретации различных компонентов театрального искусства;
5. Систематизировать полученные данные и сделать выводы.

Системный анализ объекта исследования:

Блок 1. *Социально-демографические характеристики респондентов:*

- ❖ пол (опрошены мужчины и женщины в равных соотношениях);
- ❖ возраст (от 18 до 51 и более лет);
- ❖ уровень образования и род деятельности;
- ❖ жизненный цикл семьи (семейное положение, количество детей).

Блок 2. *Характеристики социальной активности:*

- ❖ факт участия в театрально-художественной деятельности.

Блок 3. *Субъективные аспекты деятельности:*

- ❖ отношение к отдельному конкретному театральному объекту;
- ❖ стимулы и мотивы участия в культурно-просветительской театральной деятельности;
- ❖ подходящие театральные условия;
- ❖ предпочитаемые жанровые и репертуарные характеристики;

Блок 4. *Оценка внешних условий:*

- ❖ оценка влияния театральной деятельности на человека и общество в целом;
- ❖ впечатления о театральной постановке.

Гипотезы социологического исследования

Гипотеза 1: Представительницы женского пола гораздо чаще посещают театры, чем представители мужского пола, в связи с необходимостью привлечения детей к театральной культуре;

Гипотеза 2: Возрастную категорию спектакля 18+ чаще выбирают представители мужского пола, чем представительницы женского пола;

Гипотеза 3: Гендерная принадлежность является фактором, предопределяющим направление анализа характеристик того или иного спектакля;

Гипотеза 4: Необходимость удовлетворения духовных потребностей как мотив просмотра спектаклей является превалирующим фактором посещения театров;

Гипотеза 5: Мужчины чаще отслеживают и посещают премьерные показы спектаклей, чем женщины в силу их большей занятости.

Теоретическая интерпретация социологических понятий

В данной работе используются следующие понятия:

Художественная культура охарактеризовывает меру осуществления содержательных процессов социального элемента (личности, группы, класса, общества) в ходе создания и освоения важности значения искусства и стадии его подготовленности к художественной деятельности.

Театральная культура – совокупность социальных институтов (театральная культура зрителя, аудитории отдельных театров), обеспечивающая коллективную направленность людей для создания, распространения, восприятия и признания театрально-художественной продукции.

Театр – искусство представления зрелищных произведений на сцене, само такое представление.

Спектакль – театральное представление.

Театральный зритель – тот, кто обладает соответствующей театральной культурой. При этом театральная культура зрителя как система включает в себя три необходимых и достаточных элемента: общение с «живым» театром (его посещение); информированность о театральном искусстве и театральном процессе; сопричастность театральному процессу, выраженная через активность восприятия спектакля («восприятие как творчество»), переживаемое как со-действие, со-участие и со-переживание.

Театральная публика представляет собой неотъемлемый компонент театральной жизни. Это люди, приобщенные к театральной культуре,

посещающие театр не реже нескольких раз в год, которые стараются по возможности отслуживать театральный репертуар, ведущие активную культурно-досуговую деятельность.

Объем театральной публики – обобщенный показатель, разделенный по группам-зрителям с различной частотой (интенсивностью) посещения театра за сезон (год).

Театральный репертуар перечень театральных произведений, в котором отражаются их основные показатели (название, жанр, возрастная категория, имена актеров и т.д.), которые полагают поставить за определенный срок в будущем.

Жанр (театрального искусства) – исторически сложившиеся внутренние подразделения в театрально-художественной области, характеризующиеся определенными сюжетными, композиционными и стилистическими признаками, которые преподносятся каждый индивидуально, соответствуя своим характеристикам.

Городская культура – система культурных ценностей, формирующаяся и развивающаяся в условиях мегаполиса – крупного поселения. Ей присущи все культурные формы досуга. Это образ жизни людей и способ существования и развития ими культуры в условиях цивилизации.

Операционализация социологических понятий

Для того чтобы выявить отношение зрительской публики к театральной деятельности и приемлемые условия для её осуществления обратимся к анализу следующих факторов:

Как часто Вы посещаете театры?

- довольно часто, примерно каждые выходные
- несколько раз в месяц
- посещаю раз в несколько месяцев
- очень редко: раз в полгода-год
- другое

Какие театры г.о. Тольятти Вы обычно посещаете?

- Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Центральный район)
- «Дилижанс» (Автозаводский район)
- «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район)
- Театр кукол «Пилигрим» (Площадь Свободы, 2)
- другое

Доводилось ли Вам, смотреть спектакли других российских театров?

- да, посещаю театры в других городах России
- посещаю спектакли театров, приезжающих в Тольятти на гастроли
- смотрю спектакли по телевизору и в Интернете
- другое

Далее выявим возрастные, жанровые и репертуарные предпочитаемые характеристики театральной публики:

Спектакли, для какой возрастной аудитории Вы обычно посещаете?

- 18+
- 12+
- 6+
- 3+

Следите ли Вы за репертуаром театров?

- да, отслеживаю и часто попадаю на премьеры
- иногда слежу, предпочитаю недавно поставленные спектакли
- смотрю как «старые обкатанные» спектакли, так и новинки
- другое

Отметьте, те жанры спектакля, которые нравятся Вам больше всего:

- драма
- трагедия
- комедия
- водевиль
- мюзикл

- феерия
- фарс
- трагикомедия
- другое

На основе ответов на следующие вопросы мы определим характеристики культурной активности респондентов, а именно – факт участия в театральной деятельности:

Когда Вы были в театре последний раз, какой спектакль смотрели и в каком театре?

Был(а) в театре в течение:

- последней недели
- последнего месяца
- 3х месяцев
- 6ти месяцев
- года
- был(а) в театре более года назад
- давно, не помню точно когда

Укажите название спектакля:

(открытый вопрос)

Укажите название театра:

(открытый вопрос)

Далее выясним чувства и эмоции респондентов, посетивших спектакль, и узнаем какие впечатления остались у них от его просмотра:

Какие эмоции Вы испытывали в процессе просмотра спектакля, и какое впечатление осталось у Вас после него?

- радость и веселье
- грусть и печаль
- скука и равнодушие
- раздражение и/или разочарование
- эмоциональная вовлеченность
- чувство полного эмоционального удовлетворения

- затрудняюсь ответить
- был(а) в театре давно, не помню
- другие эмоции

Далее мы обратимся к анализу того, что же имеет значение при выборе спектакля у респондентов:

Что для Вас имеет значение при выборе спектакля?

- название спектакля
- жанр спектакля
- наличие имени известного режиссера/постановщика
- наличие известных актеров в спектакле
- театр, в котором проходит данный спектакль
- привлекательность афиши
- отзывы друзей и знакомых
- рецензии в новостях
- другое

Откуда Вы получаете информацию о театральном репертуаре?

- афиши города
- интернет (официальные сайты театров)
- телевидение (через рекламу)
- радио (через рекламу)
- от друзей и знакомых
- другое

Категории внутреннего личного состояния и отношения респондентов к театру и ко всем его составляющим выясним с помощью следующих двух вопросов:

В процессе просмотра спектакля/посещения театра, Вы, в первую очередь, обращаете внимание на:

- сюжетную линию спектакля
- режиссерскую работу
- актерскую игру
- музыкальное сопровождение
- декорационное оформление спектакля
- особенности поведения публики в театре (атмосферу зала)
- дизайн и организацию театрального пространства

- другие достоинства

Вы посещаете театр, потому что:

- это модно/популярно
- мне просто нравится сама атмосфера (интересные люди, красивое место и т.п.)
- нуждаюсь в удовлетворении духовных потребностей
- желаю стать частью художественной культуры города
- меня пригласили
- за компанию (коллективом)
- интересно посмотреть, что такое театр и что там показывают
- другое

Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?

- читаю газеты, журналы, книги
- посещаю дискотеки, ночные клубы, кино, кафе, бары, рестораны, другие развлекательные заведения
- посещаю спортклубы, секции, тренировки
- посещаю театры, концерты, музеи, выставки, вернисажи
- занимаюсь самостоятельной работой в рамках получения дополнительного образования, повышения квалификации
- занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
- имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография и т.д.)
- занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами и т.д.)
- играю в компьютерные игры, общаюсь в социальных сетях по Интернету
- смотрю телевизор, слушаю радио
- встречаюсь и общаюсь с друзьями дома, в гостях или на улице
- посещаю церковь, другие религиозные собрания
- стараюсь пассивно отдыхать и расслабляться
- путешествую по другим городам России, зарубежным странам

Завершает анкету блок вопросов социально-демографических характеристик респондентов: пол, возраст, семейное положение, количество детей в семье, род занятий.

Методологический раздел

Обоснование выборки социологического исследования

При исследовании роли тетра в культурно-досуговой деятельности жителя г. о. Тольятти используется выборочный метод исследования в объеме 200 человек. Исследование проходило в марте – апреле 2017 года. По типу выборка – целевая, где единицами отбора выступили индивиды в возрасте от 18 до 51 и более лет, а именно – граждане г. о. Тольятти, приобщенные к театральной культуре города. Такие единицы отбора обуславливаются целью и задачами исследования.

Методы социологического исследования

Для получения результатов исследования будет проведен групповой анкетный опрос через Интернет, а также на месте в театральном помещении в присутствии анкетера. Также в качестве дополнительного метода будет проведено полуструктурированное индивидуальное интервью с актерами, которые в настоящее время ведут активную театральную деятельность, из 4 задействованных в исследовании профессиональных театров города.

План-график исследования

Первый этап составляет подготовка к социологическому исследованию: разработка программы, составление инструментария.

На втором этапе будет проведен конкретно сам анкетный опрос. Затем – сбор полученных результатов, обработка, первичный анализ.

На третьем – на основе полученных данных пишется научный отчет, подтверждаются или опровергаются гипотезы, составляются рекомендации.

Анкета**Уважаемый респондент!**

Кафедра социологии ТГУ проводит социологическое исследование на тему: «Роль театра в культурно-досуговой деятельности жителя г. о. Тольятти».

Просим Вас по возможности ответить на все вопросы анкеты, выбрав вариант ответа, более точно отражающий Ваше мнение. Отметьте свой вариант кружком. Некоторые вопросы предполагают несколько вариантов ответа. Если Вы не согласны ни с одним из предложенных вариантов, допишите, пожалуйста, свой ответ на свободной строчке. Опрос анонимный. Ваши ответы будут использоваться только в обобщенном виде.

Заранее благодарим Вас за участие в социологическом исследовании!

1. Как часто Вы посещаете театры?

- 1.1. довольно часто, примерно каждые выходные;
- 1.2. несколько раз в месяц;
- 1.3. посещаю раз в несколько месяцев;
- 1.4. очень редко: раз в полгода-год;
- 1.5. другое_____.

2. Отметьте, пожалуйста, какие театры г.о. Тольятти Вы обычно посещаете?

- 2.1. Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Центральный район);
- 2.2. «Дилижанс» (Автозаводский район);
- 2.3. «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район);
- 2.4. Театр кукол «Пилигрим» (Площадь Свободы, 2);
- 2.5. другое_____.

3. Доводилось ли Вам, смотреть спектакли других российских театров?

- 3.1. да, посещаю театры в других городах России;
- 3.2. посещаю спектакли театров, приезжающих в Тольятти на гастроли;
- 3.3. смотрю спектакли по телевизору и в Интернете;
- 3.4. другое_____.

4. Скажите, пожалуйста, спектакли, для какой возрастной аудитории Вы обычно посещаете? (отметьте только те, которые посещаете)

- 4.1. 18+
- 4.2. 12+
- 4.3. 6+
- 4.4. 3+

5. Скажите, пожалуйста, следите ли Вы за репертуаром театров?

- 5.1. да, отслеживаю и часто попадаю на премьеры;
- 5.2. иногда слежу, предпочитаю недавно поставленные спектакли;
- 5.3. смотрю как «старые обкатанные» спектакли, так и новинки;
- 5.4. другое_____.

6. Отметьте, пожалуйста, те жанры спектакля, которые нравятся Вам больше всего (не более трех вариантов ответа):

- 6.1. драма;
- 6.2. трагедия;
- 6.3. комедия;
- 6.4. водевиль;
- 6.5. мюзикл;
- 6.6. феерия;
- 6.7. фарс;
- 6.8. трагикомедия;
- 6.9. другое_____.

7. Припомните, пожалуйста, когда Вы были в театре последний раз, какой спектакль смотрели и в каком театре?

Был(а) в театре в течение:

- 7.1. последней недели;
- 7.2. последнего месяца;
- 7.3. 3х месяцев;
- 7.4. 6ти месяцев;
- 7.5. года;
- 7.6. был(а) в театре более года назад;
- 7.7. давно, не помню точно, когда;

7.8. Укажите название спектакля:

_____;

7.9. Укажите название театра:

_____.

8. Припомните, пожалуйста, какие эмоции Вы испытывали в процессе просмотра спектакля, и какое впечатление осталось у Вас после него?

- 8.1. радость и веселье;
- 8.2. грусть и печаль;
- 8.3. скука и равнодушие;
- 8.4. раздражение и/или разочарование;
- 8.5. эмоциональная вовлеченность;
- 8.6. чувство полного эмоционального удовлетворения;
- 8.7. затрудняюсь ответить;
- 8.8. был(а) в театре давно, не помню;
- 8.9. другие эмоции_____.

9. Что для Вас имеет значение при выборе спектакля?*(укажите не более 3-х наиболее важных для Вас причины)*

- 9.1. название спектакля;
- 9.2. жанр спектакля;
- 9.3. наличие имени известного режиссера/постановщика;
- 9.4. наличие известных актеров в спектакле;
- 9.5. театр, в котором проходит данный спектакль;
- 9.6. привлекательность афиши;
- 9.7. отзывы друзей и знакомых;
- 9.8. рецензии в новостях;
- 9.9. другое _____.

10. Ответьте, пожалуйста, откуда Вы получаете информацию о театральном репертуаре?

- 10.1. афиши города;
- 10.2. интернет (официальные сайты театров);
- 10.3. телевидение (через рекламу);
- 10.4. радио (через рекламу);
- 10.5. от друзей и знакомых.
- 10.6. другое _____.

11. В процессе просмотра спектакля/посещения театра, Вы, в первую очередь, обращаете внимание на:*(укажите, пожалуйста, не более 3-х наиболее важных аспектов)*

- 11.1. сюжетную линию спектакля;
- 11.2. режиссерскую работу;
- 11.3. актерскую игру;
- 11.4. музыкальное сопровождение;
- 11.5. декорационное оформление спектакля;
- 11.6. особенности поведения публики в театре (атмосферу зала);
- 11.7. дизайн и организацию театрального пространства;
- 11.8. другие достоинства _____.

12. Вы посещаете театр, потому что:

- 12.1. это модно/популярно;
- 12.2. мне просто нравится сама атмосфера (интересные люди, красивое место и т.п.);
- 12.3. нуждаюсь в удовлетворении духовных потребностей;
- 12.4. желаю стать частью художественной культуры города;
- 12.5. меня пригласили;
- 12.6. за компанию (коллективом);
- 12.7. интересно посмотреть, что такое театр и что там показывают;
- 12.8. другое _____.

13. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?

(выберите не более трех, наиболее важных занятий)

- 13.1. читаю газеты, журналы, книги;
- 13.2. посещаю дискотеки, ночные клубы, кино, кафе, бары, рестораны, другие развлекательные заведения;
- 13.3. посещаю спортклубы, секции, тренировки;
- 13.4. посещаю театры, концерты, музеи, выставки, вернисажи;
- 13.5. занимаюсь самостоятельной работой в рамках получения дополнительного образования, повышения квалификации;
- 13.6. занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей;
- 13.7. имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография и т.д.);
- 13.8. занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами и т.д.);
- 13.9. играю в компьютерные игры, общаюсь в социальных сетях по Интернету;
- 13.10. смотрю телевизор, слушаю радио;
- 13.11. встречаюсь и общаюсь с друзьями дома, в гостях или на улице;
- 13.12. посещаю церковь, другие религиозные собрания;
- 13.13. стараюсь пассивно отдыхать и расслабляться;
- 13.14. путешествую по другим городам России, зарубежным странам.

14. Ваше семейное положение?

- 14.1. женат/замужем;
- 14.2. живем совместно, но брак не зарегистрирован;
- 14.3. не женат/ не замужем и никогда не был(-а);
- 14.4. разведен(-а);
- 14.5. вдовец/вдова.

15. Есть ли у Вас дети?

- 15.1. да;
- 15.2. нет.

Если нет, то переходите к вопросу №17

16. Количество детей в семье:

- 16.1. один ребенок;
- 16.2. двое детей;
- 16.3. трое детей;
- 16.4. четверо детей и более.

17. Ваш пол:

- 17.1. мужской;
- 17.2. женский.

18. Ваш возраст:

(отметьте, пожалуйста, ту возрастную категорию, в которую Вы входите)

18-30	31-40	41-50	51 и старше

19. Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий в настоящее время:

(выберите, пожалуйста, только один вариант ответа)

- 19.1. студент вуза (включая магистратуру);
- 19.2. аспирант или учащийся ординатуры;
- 19.3. рабочий с квалификацией;
- 19.4. служащий (офисный работник, лаборант, библиотекарь, неофицерский состав силовых ведомств);
- 19.5. специалист с высшим образованием (в т.ч. преподаватели, врачи, офицеры);
- 19.6. руководитель;
- 19.7. предприниматель, самозанятый;
- 19.8. не работаю и не учусь;
- 19.9. пенсионер;
- 19.10. другое _____.

20. В каком районе города проживаете?

- 20.1. Автозаводский район;
- 20.2. Центральный район;
- 20.3. Комсомольский район.

Спасибо за участие!

Приложение 3

Таблица 1-3: «Отношение к театральной деятельности и приемлемые условия для её осуществления»

Таблица 1

1. Как часто Вы посещаете театры? (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
1.1. довольно часто, примерно каждые выходные	24	12%	4	4%	20	20%
1.2. несколько раз в месяц	60	30%	28	28%	32	32%
1.3. посещаю раз в несколько месяцев	68	34%	44	44%	24	24%
1.4. очень редко: раз в полгода-год	44	22%	24	24%	20%	20%
1.5. другое	4	2%			4	4%

Таблица 2

2. Отметьте, пожалуйста, какие театры г.о. Тольятти Вы обычно посещаете? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
2.1. Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (Центральный район);	124	62%	52	52%	72	72%
2.2. «Дилижанс» (Автозаводский район);	88	44%	32	32%	56	56%
2.3. «Молодежный драматический театр» (Комсомольский район);	112	56%	48	48%	64	64%
2.4. Театр кукол «Пилигрим» (Площадь Свободы, 2);	96	48%	28	28%	68	68%
2.5. другое	8	4%			8	8%

Таблица 3

3. Доводилось ли Вам, смотреть спектакли других российских театров? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
3.1. да, посещаю театры в других городах России	68	34%	32	32%	36	36%
3.2. посещаю спектакли театров, приезжающих в	104	52%	48	48%	56	56%

Тольятти на гастроли						
3.3. смотрю спектакли по телевизору и в Интернете	40	20%	20	20%	20	20%
3.4. другое	56	28%	36	36%	24	24%

Таблицы 4-6: «Возрастные, жанровые и репертуарные предпочитаемые характеристики театральной публики»

Таблица 4

4. Скажите, пожалуйста, спектакли, для какой возрастной аудитории Вы обычно посещаете? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
4.1. 18+	112	56%	76	76%	36	36%
4.2. 12+	164	82%	72	72%	92	92%
4.3. 6+	136	68%	56	56%	80	80%
4.4. 3+	96	48%	36	36%	60	60%

Таблица 5

5. Скажите, пожалуйста, следите ли Вы за репертуаром театров? (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
5.1. да, отслеживаю и часто попадаю на премьеры	36	18%	8	8%	28	28%
5.2. иногда слежу, предпочитаю недавно поставленные спектакли	48	24%	16	16%	32	32%
5.3. смотрю как «старые обкатанные» спектакли, так и новинки	88	44%	64	64%	24	24%
5.4. другое	28	14%	12	12%	16	16%

Таблица 6

6. Отметьте, пожалуйста, те жанры спектакля, которые нравятся Вам больше всего: (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
6.1. драма	68	34%	28	28%	40	40%

6.2. трагедия	12	6%	4	4%	8	8%
6.3. комедия	176	88%	98	98%	78	78%
6.4. водевиль	68	34%	24	24%	44	44%
6.5. мюзикл	100	50%	20	20%	80	80%
6.6. феерия	8	4%	4	4%	4	4%
6.7. фарс	36	18%	16	16%	20	20%
6.8. трагикомедия	4	2%			4	4%
6.9. другое	48	24%	20	20%	28	28%

Таблица 7: «Факт участия в театральной деятельности»

Таблица 7

7. Припомните, пожалуйста, когда Вы были в театре последний раз, какой спектакль смотрели и в каком театре? <u>Был(а) в театре в течение:</u> (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
7.1. последней недели	44	22%	12	12%	32	32%
7.2. последнего месяца	64	32%	44	44%	20	20%
7.3. 3х месяцев	44	22%	20	20%	24	24%
7.4. 6ти месяцев	16	8%	16	16%		
7.5. года	8	4%	4	4%	4	4%
7.6. был(а) в театре более года назад	24	12%	4	4%	20	20%
7.7. давно, не помню точно когда						

7.9. Укажите название театра	7.8. Укажите название спектакля	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова	«Доходное место» (16+)	4	2%	3	3%	1	1%
	«Чехов. Женщины» (12+)	16	8%	6	6%	10	10%
	«Любовь и голуби» (12+)	24	12%	9	9%	15	15%
	«Старик	4	2%			4	4%

	Хоттабыч» (6+)						
	«ДОН КИХОТ. NO FORMAT» (16+)	4	2%	2	2%	2	2%
	«Моряки, женщины и неприятности» (16+)	8	4%	3	3%	5	5%
	«Сон в летнюю ночь» (16+)	4	2%	1	1%	3	3%
	«Уж замуж невтерпеж» (12+)	4	2%	2	2%	2	2%
«Молодежный драматический театр»	«Ася» (12+)	4	2%	2	2%	2	2%
	«Во все тяжкие, или Дамский портной» (16+)	16	8%	10	10%	6	6%
	«Тетки» (16+)	12	6%	5	5%	7	7%
	«Укрощение строптивой» (12+)	4	2%	3	3%	1	1%
	«Дикарь» (12+)	8	4%	6	6%	2	2%
	«Я девушка, ищу парня» (18+)	8	4%	1	1%	7	7%
Театр «Дилижанс»	«Король забавляется (Rigoletto)» (12+)	20	10%	12	12%	8	8%
	«Зима» (12+)	8	4%	2	2%	6	6%
	«Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции» (12+)	4	2%	3	3%	1	1%
	«Бог любит» (16+)	4	2%	2	2%	2	2%
	«Превращение» (18+)	4	2%	4	4%		
Театр кукол «Пилигрим»	«Серебряное копытце» (6+)	8	4%	2	2%	6	6%
	«Кот в сапогах» (6+)	4	2%			4	4%
	«Золотой ключик» (6+)	4	2%	3	3%	1	1%
	«Кошкин дом» (6+)	8	4%	2	2%	6	6%
	«Крошка Енот» (0+)	4	2%	1	1%	3	3%
	«Ищи ветра в поле» (6+)	4	2%	2	2%	2	2%
	«Морозко» (0+)	4	2%	2	2%	2	2%
	«Жучка и его лягушки» (0+)	4	2%	1	1%	3	3%

7.9. Укажите название театра	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова	68	34%	32	32%	36	36%
«Молодежный драматический театр»	52	26%	27	27%	25	25%
Театр «Дилижанс»	40	20%	24	24%	16	16%
Театр кукол «Пилигрим»	40	20%	13	13%	27	27%

Таблица 8: «Впечатления от просмотренного спектакля»

Таблица 8

8. Припомните, пожалуйста, какие эмоции Вы испытывали в процессе просмотра спектакля и какое впечатление осталось у Вас после него? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
8.1. радость и веселье	164	82%	76	76%	88	88%
8.2. грусть и печаль	32	16%	10	10%	22	22%
8.3. скука и равнодушие	12	6%	8	8%	4	4%
8.4. раздражение	16	8%	8	8%	8	8%
8.5. эмоциональная вовлеченность	152	76%	64	64%	88	88%
8.6. чувство полного эмоционального удовлетворения	80	40%	36	36%	44	44%
8.7. затрудняюсь ответить	4	2%	4	4%		
8.8. был(а) в театре давно, не помню						
8.9. другие эмоции	44	22%	20	20%	24	24%

Таблица 9

9. Что для Вас имеет значение при выборе спектакля? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
9.1. название спектакля	116	58%	56	56%	60	60%

9.2. жанр спектакля	136	68%	84	84%	52	52%
9.3. наличие имени известного режиссера/постановщика	52	26%	24	24%	28	28%
9.4. наличие известных актеров в спектакле	112	56%	56	56%	56	56%
9.5. театр, в котором проходит данный спектакль	80	40%	32	32%	48	48%
9.6. привлекательность афиши	8	4%			8	8%
9.7. отзывы друзей и знакомых	48	24%	24	24%	24	24%
9.8. рецензии в новостях	32	16%	8	8%	24	24%
9.9. другое	8	4%	2	2%	6	6%

Таблица 10

10. Ответьте, пожалуйста, откуда Вы получаете информацию о театральном репертуаре? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
10.1. афиши города	128	64%	52	52%	76	76%
10.2. интернет (официальные сайты театров)	176	88%	84	84%	92	92%
10.3. телевидение (через рекламу)	4	2%	2	2%	2	2%
10.4. радио (через рекламу)	4	2%	2	2%	2	2%
10.5. от друзей и знакомых	76	38%	36	36%	40	40%
10.6. другое	12	6%	2	2%	10	10%

Таблица 11

11. В процессе просмотра спектакля/посещения театра, Вы, в первую очередь, обращаете внимание на: (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
11.1. сюжетную линию спектакля	140	70%	68	68%	72	72%
11.2. режиссерскую работу	48	24%	32	32%	16	16%
11.3. актерскую игру	184	92%	98	98%	86	86%
11.4. музыкальное	100	50%	36	36%	64	64%

сопровождение						
11.5. декорационное оформление спектакля	80	40%	40	40%	40	40%
11.6. особенности поведения публики в театре (атмосферу зала)	68	34%	32	32%	36	36%
11.7. дизайн и организацию театрального пространства	28	14%	8	8%	20	20%
11.8. другие достоинства	4	2%			4	4%

Таблица 12

12. Вы посещаете театр, потому что: (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
12.1. это модно/популярно						
12.2. мне просто нравится сама атмосфера	52	26%	36	36%	16	16%
12.3. нуждаюсь в удовлетворении духовных потребностей	106	53%	50	50%	56	56%
12.4. желаю стать частью культуры города	24	12%	12	12%	12	12%
12.5. меня приглашают	14	7%	2	2%	12	12%
12.6. за компанию (коллективом)						
12.7. другое	4	2%			4	4%

Таблица 13

13. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время? (несколько вариантов ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
13.1. читаю газеты, журналы, книги	104	52%	54	54%	50	50%
13.2. посещаю дискотеки, ночные клубы, кино, кафе, бары, рестораны, другие развлекательные заведения	28	14%	20	20%	8	8%
13.3. посещаю спортклубы, секции, тренировки	44	22%	20	20%	24	24%
13.4. посещаю театры, концерты, музеи, выставки, вернисажи	136	68%	52	52%	84	84%
13.5. занимаюсь самостоятельной работой в рамках получения дополнительного образования, повышения квалификации	24	12%	8	8%	16	16%
13.6. занимаюсь домашним	112	56%	32	32%	80	80%

хозяйством, детьми, дачей						
13.7. имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография и т.д.)	24	12%	16	16%	8	8%
13.8. занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами и т.д.)	12	6%	4	4%	8	8%
13.9. играю в компьютерные игры, общаюсь в социальных сетях по Интернету	36	18%	12	12%	24	24%
13.10. смотрю телевизор, слушаю радио	48	24%	32	32%	16	16%
13.11. встречаюсь и общаюсь с друзьями дома, в гостях или на улице	68	34%	24	24%	44	44%
13.12. посещаю церковь, другие религиозные собрания	4	2%			4	4%
13.13. стараюсь пассивно отдыхать и расслабляться	52	26%	28	28%	24	24%
13.14. путешествую по другим городам России, зарубежным странам	24	12%	12	12%	12	12%

Таблицы: 14-20: «Социально-демографические характеристики респондентов»

Таблица 14

14. Ваше семейное положение? (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
14.1. женат/замужем	106	53%	56	56%	50	50%
14.2. живем совместно, но брак не зарегистрирован	20	10%	12	12%	8	8%
14.3. не женат/ не замужем и никогда не был(-а)	44	22%	16	16%	28	28%
14.4. разведен(-а)	28	14%	16	16%	12	12%
14.5. вдовец/вдова	2	1%			4	4%

Таблица 15

15. Есть ли у Вас дети? (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
15.1. да	132	66%	68	68%	64	64%
15.2. нет	68	34%	32	32%	36	36%

Таблица 16

16. Укажите, пожалуйста, количество детей в Вашей семье: (только один вариант ответа)	данные по массиву	% (от числа, имеющих детей)	мужчины	% (от числа, имеющих детей)	женщины	% (от числа, имеющих детей)
16.1. один ребенок	64	47%	36	56%	28	39%
16.2. двое детей	60	44%	24	38%	36	50%
16.3. трое детей	12	9%	4	6%	8	11%
16.4. четверо детей и более						

Таблица 17

17. Ваш пол: (только один вариант ответа)	данные по массиву	%
17.1. мужской	100	50%
17.2. женский	100	50%

Таблица 18

18. Ваш возраст: (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
18-30 лет	52	26%	24	24%	28	28%
31-40 лет	60	30%	36	36%	24	24%
41-50 лет	60	30%	28	28%	32	32%
51 и более лет	28	14%	12	12%	16	16%

Таблица 19

19. Род занятий в настоящее время (только один вариант ответа)	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
19.1. студент вуза (включая магистратуру)	20	10%	8	8%	12	12%
19.2. аспирант или учащийся ординатуры	8	4%	8	8%		
19.3. рабочий с квалификацией	16	8%	16	16%		
19.4. служащий (офисный работник, лаборант,	28	14%	16	16%	12	12%

библиотекарь, неофицерский состав силовых ведомств)						
19.5. специалист с высшим образованием (в т.ч. преподаватели, врачи, офицеры)	76	38%	36	36%	40	40%
19.6. руководитель	12	6%	8	8%	4	4%
19.7. предприниматель, самозанятый	16	8%	4	4%	12	12%
19.8. не работаю и не учусь	8	4%			8	8%
19.9. пенсионер	12	6%	4	4%	8	8%
19.10. другое	4	2%			4	4%

Таблица 20

20. В каком районе города проживаете? <i>(только один вариант ответа)</i>	данные по массиву	%	мужчины	%	женщины	%
20.1. Автозаводский район	68	34%	24	24%	44	44%
20.2. Центральный район	68	34%	36	36%	32	32%
20.3. Комсомольский район	64	32%	40	40%	24	24%

**Программа социологического исследования методом интервью по теме:
«Роль творческих деятелей в процессе создания театрального контента»**

Обоснование проблемы исследования. Культура влияет на человека и человек влияет на культуру. Этот круговорот существовал всегда и благодаря этому процессу общество развивается. Классические представления о театре относят его к элитарной культуре, так как он ориентирован на высокообразованную аудиторию, имеющую представление об искусстве, является высокоинтеллектуальным и изящным видом искусства и создается профессионалами. В связи с этим театральная публика имеет свои характерные черты, которые мы и должны выявить в своем исследовании. Однако стоит отметить, что театр, как и многие явления человеческой культуры, может трансформироваться, меняться в зависимости от условий и общества. Так что целесообразно будет рассмотреть театр и как явление массовой культуры, и как форма досуга, а также его функции, особенности, его публику и т. д. Отдельно стоит остановиться на исследовании театра с точки зрения главных экспертов художественного искусства – актеров. Кому как не деятелям театрального искусства знать, как театр может повлиять на зрителя, на его чувства и эмоции, на восприятие его театральной постановки и на его впечатления после просмотра её. От того, как проявит себя на сцене актер, будет полностью зависеть общая атмосфера театральной постановки, а также реакция и впечатление зрительской публики от просмотренного спектакля. Поэтому мы обязательно включили в наше исследование интервью с представителями актерского сообщества города Тольятти, так как нам важно узнать мнения актеров, постараться через их ответы заглянуть в их внутреннее пространство и познакомиться с их творчеством в процессе создания театрального контента.

Объект данного исследования – взаимодействие театральной публики и актерского сообщества.

Предмет исследования – представители актерского сообщества города Тольятти.

Метод исследования – интервью.

Выборка. В соответствии с целью и типом исследования целесообразным является использование выборки в размере 10 человек. В исследовании приняли участие 5 женщин и 5 мужчин – актеров, которые в настоящее время ведут активную театральную деятельность, из 4 задействованных в исследовании профессиональных театров города.

Цель исследования – синтез мнений актерского сообщества о состоянии и тенденциях изменения театральной публики г. о. Тольятти.

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие **задачи** исследования:

1. Выявить и систематизировать представления актеров о характерных особенностях современной театральной публики;
2. Выяснить представления актеров о месте и роли театра в жизни городского населения;
3. Обосновать роль театра в процессе формирования личности актера, с одной стороны, личности зрителя, с другой;
4. Проанализировать особенности взаимодействия актеров и театральной публики.

Гипотезы исследования:

1. значительная часть информантов склонна снижать оценку роли театра в жизни современных людей в виду наличия разнообразия видов их досуга;
2. качество взаимодействия актера со зрителем информанты усматривают преимущественно в особенностях публики, заключающейся в готовности вступать в диалог «здесь и сейчас» ситуации «лицом к лицу».

Бланк интервью

- 1) Какое место, на Ваш взгляд, занимает театр среди других способов культурно-досуговой деятельности жителей города Тольятти?
- 2) Каковы преимущества театра, на Ваш взгляд, в аспекте восприятия его зрителем?
- 3) Охарактеризуйте, пожалуйста, современную театральную публику города Тольятти.
- 4) По Вашему мнению, театр на сегодняшний день в современном обществе это только форма развлечения? Какое, на Ваш взгляд, воздействие театр оказывает на зрителя?
- 5) Как Вы думаете, какие ценности, нормы, образцы поведения театр прививает юному зрителю?
- 6) В чем, по Вашему мнению, проявляются особенности молодой и взрослой зрительской аудитории на сегодняшний день?
- 7) С какой аудиторией, по Вашему мнению, сложнее работать: с детской, молодежной или уже с более взрослой? Почему?
- 8) Как, по Вашему мнению, театр воздействует на самого актера и формирование его как личности?
- 9) Вспомните, пожалуйста, какое различие в поведении зрительской публики Вы можете отметить, когда Вы только начинали свою карьеру актера и на сегодняшний день?
- 10) Станете ли Вы прививать любовь к данному виду искусства своим детям?