ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МАЛОГО УРАЛЬСКОГО ГОРОДА

УДК 317.6

Е. В. ГРУНТ, А. В. ЮРЬЕВА

Серьёзные преобразования, произошедшие в политической и экономической сферах российского общества, не могли не сказаться на сфере культуры. Важной особенностью существования её институтов в настоящий момент является функционирование в условиях развития рыночных отношений. Произведения культуры становятся предметом купли-продажи, а существование её творцов связано со спросом на их продукцию на рынке.

В новых условиях изменились и театр, и публика. Сегодня культурные потребности отошли на второй план, большинство населения озабочено проблемой выживания, преобладают домашние или пассивные формы проведения свободного времени. Преодоление существующих ныне острых противоречий в духовной жизни страны требует мобилизации всех внутренних сил общества, максимального использования самых разных факторов, влияющих на развитие личности, формирование ее потребностей, в том числе и потребности в театре. Одним из сильнейших в этом ряду является искусство. Но сегодня общение с театральным искусством становится более поверхностным, чем в советскую эпоху, ослабевает его развивающая и усиливается развлекательно-релаксационная роль. Если раньше театр был лидером общественной мысли, то сегодня для публики первостепенное значение имеет театр как место отдыха.

В современных условиях переходной культурной ситуации весьма значительная часть населения оказалась вытесненной из культурной среды и обусловленных ею норм. При разрыве прежних социальных связей и потере ориентации в новых житейских ситуациях прогрессируют психологические стрессы и, как следствие, тяготение к социально негативным формам поведения. Театр же может решать эту проблему, противопоставляя этим конфликтам свою систему установок и образов. Он может создавать в сознании зрителей позитивные нормы поведения и представления об идеале.

Общение публики и театра в современных условиях определяется такой духовно-практической деятельностью, в которой реализуется целый комплекс духовных потребностей человека, и прежде всего потребность в искусстве. Эта потребность требует философско-социологического истолкования и раскрытия, в ходе которых театр может быть понят как специфический вид искусства, и, вместе с тем, как особый социальный институт, выступающий средством удовлетворения разнообразных запросов и устремлений личности. В силу того, что в общении публики с театром реализуется целый набор потребностей современного человека, удовлетворяются разнообразные запросы и устремления личности, личностный характер общения театра со зрителем во многом определяется художественной потребностью общества в целом; эта потребность тесно связана с социальными функциями искусства. Театр моделирует общество и, приглашая зрителя к сопереживанию, формирует в его сознании определённые идеи, интересы, потребности, художественные критерии, вкус, жизненные ориентации. В театре следует видеть своего рода образную модель жизнедеятельности, которая обогащает личностный опыт человека, расширяя его границы, формируя определённые ценностно-нормативные ориентации. Важное свойство театра состоит в том, что, отвечая на потребность эстетического постижения мира, он воссоздаёт окружающую человека реальную действительность как объективно существующие, расположенные в пространстве картины жизни, поэтому характер самого воздействия, производимого театральным спектаклем, предполагает и даже способствует распространению этих представлений на окружающие человека явления и отношение к ним.

В последние годы интерес к театру стал повышаться, соответственно повышается и значимость театра как социально-культурного института. Но осуществление присущих ему функций, их реализация существенным образом координируется каждым отдельно взятым театром, его идейно-художественной направленностью и его возможностями. Мы полагаем, что в идеале театр должен стараться выполнять, как минимум, две задачи: поднимать публику на следующую ступень художественного развития и приобщать новую аудиторию к театру, формировать потребности публики в театре.

Подготовленная публика во многом определяет общее оценочное отношение массовой аудитории к конкретной постановке и театру

в целом. Если же ее число уменьшается, то, соответственно, уменьшается и общественный интерес к театру. Это сказывается на процессе и масштабах воспроизводства публики театра.

Для того чтобы мог реализоваться весь потенциал театрального искусства, необходимо обеспечить соответствующие условия для распространения и освоения театральной продукции, для формирования театральной потребности личности. Все это требует проведения социологических исследований.

Весной 2011 года нами было проведено социологическое исследование, посвященное данной проблеме, в малом закрытом уральском городе. В исследовании принимало участие 600 жителей города Новоуральска, использовалась целевая выборка. Экспертную группу составили 30 человек – деятели культуры и представители администрации города.

Результаты проведенного нами социологического исследования позволили сделать выводы относительно театральной потребности населения малого уральского города и факторах ее формирования.

Театр оперетты Урала представляет собой своеобразную заповедную зону, находясь в определённой удалённости от столицы, он существует по иным законам. У него иное ощущение времени, иное восприятие пространства, иное отношение к творчеству.

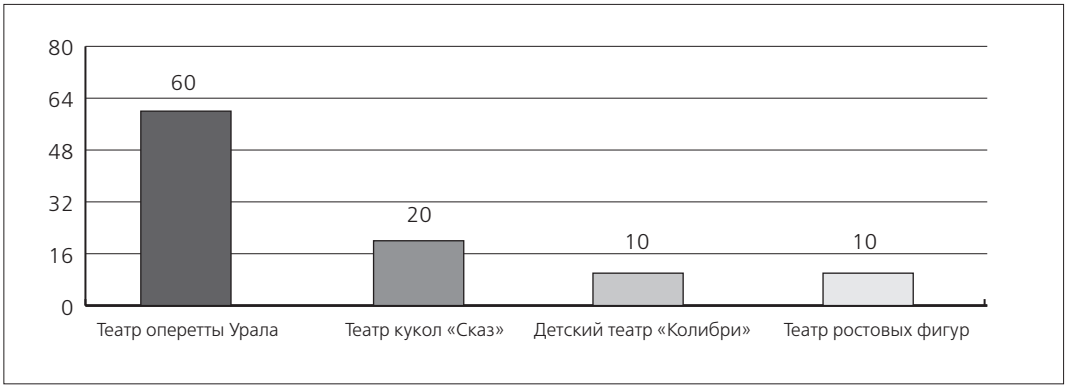
Театр оперетты Урала очень разнообразен по сочетанию различных видов искусства. В нём актёры и разговаривают, и поют, и танцуют. Театр для населения города является не просто иллюстратором событий, он активно вторгается в культурную жизнь города, способствует её преобразованию, активной мобилизации публики.

Исследование показало, что жители города относятся к театру как к части своей жизни. Театр играет большое значение в их личной жизни, удовлетворяя потребность в духовном общении и восприятии мира через произведения искусства. На это указало 35% респондентов; надо заметить, что данного мнения придерживается и большая группа экспертов (20,5%). Мы видим, что для этих респондентов театр выполняет свою коммуникативную и эстетическую функции. 25% опрошенных театр нужен всегда, они назвали его «отдушиной для чувств», для них это место отдыха от бытовых проблем. В этом мы видим досуговую и релаксационную функции театра. Таким образом, исследование показало, что население города нуждается в театре и именно он играет важную роль в социокультурной жизни города.

Театр оперетты Урала является самым популярным и самым посещаемым социальным институтом культуры города. Именно ему отдали предпочтение 60% опрошенных жителей. Также население города знает и посещает театр кукол «Сказ» (20%), а также детский театр «Колибри» (10%) и театр «Ростовых кукол» (10%) (рис. 1).

Наиболее часто посещаемые социальные институты культуры г. Новоуральска

Рисунок №1

Таким образом, исследование показало, что жители города Новоуральска имеют выбор и предпочтение в посещении институтов культуры, а также имеют возможность выбора своего любимого места проведения театрального досуга.

Самым любимым и посещаемым жанром театрального искусства для жителей данного города является оперетта. Её знают и чаще всего посещают 32% респондентов. На втором месте – мюзикл. На это указало 25% опрошенных. Балет выбрали 17,2% респондентов,

концерты артистов и драма набрали по 11,8% и 7,6% соответственно. Как мы видим, исследование показало, что театр играет ведущую роль в культурной жизни города. Однако сразу же отметим, что город Новоуральск не является типичным малым уральским городом. Население города имеет достаточно высокий уровень образования и профессиональной квалификации. К тому же в городе имеется ряд филиалов высших учебных заведений, что также оказывает влияние на формирование театральной публики и потребности населения в театре.

Рассматривая потребность населения в театре, мы можем увидеть, что на нее оказывает влияние множество различных факторов: социальные, культурные, экономические, а также условия жизни человека

Мы не вполне согласны с мнением Л. Гинзбурга о том, что театральную потребность личности может сформировать и удовлетворить лишь сам театр, так как только театральному искусству свойственен живой контакт между публикой и актерами, на основе чего возникает их непосредственное социальное взаимодействие. Именно в этом и заключается феномен театральной деятельности. [3, с. 28]. Это можно объяснить тем, что деятельность театра тесно связана с деятельностью других социальных институтов общества: экономических, политических, социальных, образовательных. В этом плане, на наш взгляд, можно выделить три группы факторов, влияющих на формирование театральной потребности личности: межинституциональные, внутриинституциональные и внеинституциональные. Среди межинституциональных факторов, определяющих потребность в театре публики, наибольшее влияние, как показывает исследование, имеют экономические и социально-политические институты, обусловливающие культурную среду, в которой взаимодействуют социальные общности.

Среди внутриинституциональных факторов наибольшее влияние на формирование театральной потребности населения оказывают цели и мотивы деятельности работников театра, кадровый состав, рекламная деятельность театра и пр. К внеинституциональным – степень сформированности интересов, личный опыт посещения театра и пр.

Система институтов общества создает социальную и культурную среду, в которой функционирует театр, определяет, какие проблемы ему необходимо решать. Так, например, состояние экономических институтов общества определяет платежеспособность публики, а также возможность финансирования театра из федерального, областного и муниципального бюджетов, что влияет на размер заработной платы работников театра, качество костюмов и декораций, состояние здания театра, возможность приглашать профессионалов и многое другое.

Социально-политические институты общества определяют социальное самочувствие населения. Серьезные социальные и политические проблемы сказываются на потребности посещения театра, а также на потребностях в искусстве в целом. С одной стороны, в современных сложных условиях людям требуется некая отдушина, в театре они могут отвлечься от социальной реальности, отдохнуть и получить удовольствие. С другой стороны, экономические и социально-политические проблемы отодвигают удовлетворение культурных потребностей на второй план.

Институт государства определяет законодательную базу, регулирующую деятельность театра, определяет его функции, форму собственности, права работников театра и т.д. В настоящее время, когда закон о театре все еще не принят, это вызывает много сложностей и вносит неопределенность в работу актеров, режиссеров и директоров. Это отметило большинство наших экспертов.

Деятельность каждого конкретного театра зависит также от источников финансирования (федеральный, областной или муниципальный бюджет, самофинансирование, спонсоры), которые определяют размеры и регулярность выплаты заработной платы, возможность обновления декораций и костюмов, цены на билеты и т. д.

Образовательные институты обеспечивают определенный профессиональный уровень выпускников театральных, музыкальных и других учебных заведений (актеров, режиссеров, художников, театральных менеджеров и др.), который определяет эффективность управления театром, успех театральной труппы в целом. Особенно важна подготовка актеров, так как именно их деятельность больше всего заметна публике, и успех театра, и потребность в нём в целом во многом зависит от профессионального уровня труппы. В современных условиях повышается значимость такой специальности, как театральный менеджер, который способен привлечь публику в театр.

Рамки статьи, к сожалению, не позволяют рассмотреть все факторы, влияющие на формирование театральной потребности населения малого уральского города. Остановимся лишь на анализе некоторых из них.

Исследование показало, что одним из важных внутриинституциональных факторов, влияющих на формирование потребности в театре,

импульсом зрительской активности является эффективная, грамотная реклама, которая воспринимается публикой как внешний фактор, определяющий успех взаимодействия. Рассмотрим его подробнее. Мы согласны с г. Дадамяном в том, что реклама не только актуализирует потребности человека, но и мотивирует его активность, дает ему смыслообразующий мотив поведения, объясняет, почему он поступил именно так, а не иначе [4,89].

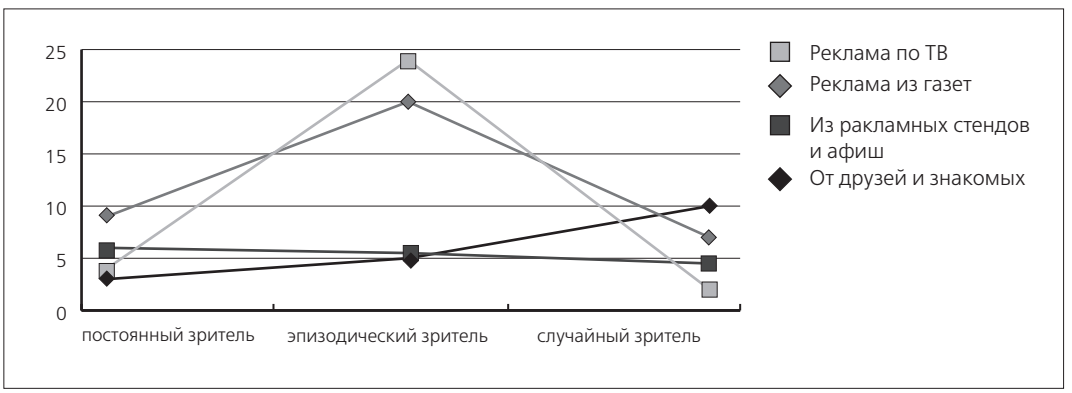
Из данных исследования видно, что театры города осуществляют рекламную деятельность, которая способствует популярности театра и формированию публики. Основную информацию о каком-либо культурном мероприятии, проходящем в театре, жители города получают в основном из: газет (33,5% респондентов), телевидения (27,5%) и от друзей и знакомых (18,5%).

Респонденты отмечали, что эта информация полная, содержательная и интересная. Такого мнения придерживались 54% опрошенных. Однако 6,5% респондентов указали на отсутствия информации вообще, а 19,5% затруднились ответить на данный вопрос.

Интересно, на наш взгляд, то, что существуют определенные различия в интенсивности использования того или иного канала рекламы в зависимости от категории публики. Так, если постоянные зрители получают в основном информацию о событиях в театре из газет (9,2%) и уличных афиш и стендов (7,5%); эпизодические зрители получают данную информацию из телевидения (23,5%) и из газет (20%), а случайные зрители, в целом, получают информацию от знакомых и друзей — 10,5% (рис. 2).

Получение информации о событиях в театре различными категориями публики

Рисунок №2

Хочется обратить внимание на значимость стендовой рекламы для всех групп посетителей театров. Можно предположить, что размещение сводных рекламных афиш театральных мероприятий в самых людных местах с хорошим пространственным обзором могло бы во многом способствовать повышению интереса к ним со стороны горожан. Однако было бы неверно полагать, что интенсивность использования указанных информационных каналов отражает только специфику рекламных установок разных социальных, демографических, культурных групп населения. Исследование показало, что прежде всего это является следствием приоритетности и деятельностной активности театра по привлечению зрителя и формированию своей публики. Так, выгодное расположение на «бойком» месте стендовой рекламы данного театра и пропаганда своей работы через газеты во многом способствуют заполняемости зала (неслучайно именно эти способы получения информации выбрала постоянная публика) и являются едва ли не единственными, с точки зрения экспертов, достаточными средствами его рекламной политики.

Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что реклама как внутриинституциональный фактор формирования публики театра в городе существует, но она требует усовершенствования, профессионализма и более тесного сотрудничества со СМИ. Все это говорит о том, что театру необходимо обратить особое внимание на изготовление и внедрение более профессиональной рекламы и привлечение специалистов в области разработки рекламы для работы в театре.

Следующим вннутриинституциональным фактором, влияющим на формирование театральной потребности населения, является кадровая политика театра. Из приведённых

выше данных мы видим, что потребность в театре напрямую зависит от кадрового состава, так как довольно большой процент респондентов утверждает, что успех спектакля или концерта зависит от мастерства актёров (82,5%) и режиссёра (75,0%). Мнения зрителей и экспертов полностью согласуются в оценке важности кадровой политики, ее прямого влияния на успех театра и потребности в нём у населения города. Говоря о кадровой политике, и зрители, и эксперты подчеркивают, что гарантом успеха работы театра являются, прежде всего, талантливые исполнители (37,5% опрошенных), (данный факт тоже важен в успехе спектакля или концерта). Чуть менее заметна для публики по сравнению с актером роль художественного руководителя творческого коллектива. Значимость этой фигуры признается 21% респондентов. Наименее заметными с позиции зрителя являются административные работники театра (лишь 15,5% опрошенных понимают их значимость в успехе театра). Интересно то, что на такой факт успеха в творческом коллективе, как наличие умной и преданной публики указало 1,5% респондентов. Отсюда возникает проблема формирования умного и преданного зрителя для театра и формирование потребности населения в театре.

Анализируя кадровую ситуацию в театре, театральные эксперты перечисляют группы специальностей, относящиеся непосредственно к творчеству, подчеркивая при этом проблему недостаточно высокой степени готовности выпускников театральных, музыкальных и других художественных учебных заведений к работе на сцене (не умеют двигаться, плохо поют). Это требует большой ответственности от учебных заведений, подготавливающих творческие кадры, и от учреждений, в которые приходит молодой специалист.

Отмечая свою удовлетворенность профессиональным уровнем творческого коллектива в целом, эксперты вместе с тем считают кадровую проблему достаточно значимой для театров г. Новоуральска. Нельзя не подчеркнуть, что данная проблема в большей степени ощущается лишь людьми посвященными, профессионально занимающимися искусством или тяготеющими к нему и остается вне сферы внимания публики.

Ситуация, сложившаяся сегодня на рынке труда творческих работников в сфере исполнительских искусств, позволяет отнести их к социально уязвимым профессиям, своего рода «группам риска». Низкий уровень заработной платы творческих работников (являющийся отражением оценки их труда обществом), ограниченные возможности профессиональной мобильности (в силу узких специализаций, а также дифференциации амплуа), отсутствие четких критериев и механизмов профессионального продвижения, низкие возможности перехода в другие профессиональные группы – все это реалии творческого труда. Сказанное свидетельствует о том, что рынок неизбежно требует жесткого и мобильного регулирования взаимоотношений работника и работодателя и в этой сфере. Одним из возможных его способов (при условии обеспечения социальной защищенности работников), на наш взгляд, могла бы стать контрактная система их найма, введение практики антрепризы. Антреприза – более подвижная система творческих и человеческих отношений. Но нельзя забывать, что такого рода театр не работает на будущее, не выращивает артиста, он им пользуется как готовым материалом. Мы полагаем, что в современных условиях стационарный театр и контрактная система должны сосуществовать. Мы согласны с мнением А. Смелянского о том, что при системе, когда актер не имеет своего театра – дома – он социально не защищен, зависит от бесконечных показов спектаклей. В данной ситуации нечего и говорить о какой-либо серьезной театральной идее, об истинном актерском искусстве, о его будущем, о духовном влиянии на общество, о формировании преданной ему публики и формировании потребности в театре населения [5, 4].

Одним из важных факторов, влияющих на потребность в театре, как показало наше исследование, является работа театрального буфета, так как именно он является одним из главных компонентов в театре. Именно здесь люди могут встретить своих знакомых, обменяться мнением о спектакле или концерте. На работу буфета необходимо обращать особое внимание. Это следует из данных исследования. 21,5% от числа опрошенных предпочли бы посещать буфет, в котором нет очередей; 7,5% – в котором были бы доступные цены; 7% – который бы отличался культурой обслуживания; 5,5% – в котором широкий выбор товара; 2,5% – в котором комфорт и уют.

Анализ потребности в театре был бы неполным, если бы мы рассмотрели его только в содержательно-организационном аспекте: как соответствие предлагаемого набора услуг и их качества потребительскому спросу, культурным потребностям и ориентациям различных социальных групп населения малого города. Оценивая отдельные стороны деятельности коллектива театра оперетты Урала, эксперты отметили, что они в целом удовлетворены профессиональным уровнем творческого коллектива, культурой обслуживания посетителей, но полностью

не удовлетворены финансово-экономическим положением коллектива.

По мнению экспертов, приоритетным направлением финансирования должно быть финансирование в первую очередь из бюджета таких статей расходов как зарплата, коммунальные платежи, новые постановки. В настоящее время бюджетного финансирования не хватает даже на регулярную выплату заработной платы.

Для театра данного города помощь спонсоров – это единичные случаи, т. к. у главного спонсора – Уральского электрохимического комбината – идёт серьёзная реорганизация предприятия. В такой ситуации театр вынужден сам заниматься предпринимательской деятельностью, повышать цены на билеты, сокращать льготные программы, что, несомненно, может негативно сказаться на формировании потребности населения в театре, а отсюда может упасть престиж театра, измениться его образ. Публика, приходя на спектакль и видя в фойе распродажу товаров, выставку мебели и т. д., перестает относиться к театру как к «храму искусства». На это указало 46,05 респондентов. Около 30,0% из опрошенных отметило, что все это мешает созданию определенного настроения, необходимого для серьезного и глубокого восприятия спектакля. Доходы от аренды помещений и предпринимательской деятельности театра составляют мизерную часть от его общего дохода, основная доля которого приходится на бюджетное финансирование, которое при этом очень незначительно и нерегулярно. Все эти факторы, конечно, играют негативную роль в формировании потребности населения в театральном искусстве.

Мы рассмотрели лишь некоторые внутриинституциональные факторы формирования театральной потребности населения малого уральского города.

Результаты исследования позволили выделить внеинституциональные факторы формирования потребности в театре населения малого города.

Среди важнейших факторов, определяющих потребность в театре, почти все респонденты отметили низкий уровень материального благосостояния. Основным препятствием для более частого посещения театра является недостаток денег. На это указало 22,7% респондентов. 16,8% отметили домашнюю загруженность. Обращает на себя внимание тот факт, что люди выдвигают такой аргумент, как неумение организовать свой досуг. Это отметило 12,8% респондентов. На отсутствие интереса к театральному искусству и отсутствие личного опыта посещения театра указало 22,% и 18,0% респондентов соответственно. Вместе с тем исследование зафиксировало единодушное мнение о том, что в современном обществе необходимо формировать театральную потребность личности. Это говорит о том, что жители города нуждаются в помощи организации выбора досуга, умении воспринимать произведения театрального и музыкального искусства. Подавляющее большинство опрошенных говорят о том, что за это должна отвечать семья, институт образования, институты культуры.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Театр как социальный институт культуры в современных условиях должен опираться на научное осмысление и объективную оценку реально существующего перераспределения функций искусства в системе современной художественной культуры в целом. Это перераспределение вызывает кризис и отмирание одних традиционных форм бытования институтов культуры и театра и рождение – или возрождение – других. Оно предполагает и очевидную необходимость реорганизации особенно театра на всех уровнях его социального функционирования в целях определения и нахождения своего места в системе художественных зрелищ, установления новых взаимоотношений с публикой, формирования потребности населения в театре. Населению малого уральского города нужен театр (несмотря на все проблемы его функционирования в городе), так как он оказывает влияние на социализацию и жизненный путь личности. Театр способствует процессу усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного развития в данном обществе. Именно социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью театра человек приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. Потребность жителей города в театре заключается ещё и в том, что он для них активно вторгается в культурную систему города, способствует её преобразованию.

1. Рогов Е. И. Психология человека. М., 2001. С. 64.
2. Гинзбург Л. Критические статьи о театре. Театр и зритель // Театральное обозрение. № 4. 2009.
3. См.: Аудитория искусства в России: вчера и сегодня. СПб., 2009.
4. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы искусства. М., 2002. С. 89.
5. Смелянский А. Театр для выживания и выживание театра / Театральная жизнь. –1996. – № 6. – С. 4.