

Секция «Развитие российского театра и новые подходы к театральному
продюсированию»

**Большой театр: традиции и новаторство продюсерских подходов в новой
социокультурной ситуации.**

Научный руководитель – Коробков Сергей Николаевич

Ладзина Валерия Артуровна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа
культурной политики и управления в гуманитарной сфере, Продюсерство, Москва,
Россия

E-mail: ladzina01@gmail.com

Социокультурное пространство государства — это неоднородная многослойная среда, разобшенная множеством непримиримых разногласий, имеющее единое ядро исторически-культурных ценностей и экономических устремлений, способствующих удержанию баланса в принципах сосуществования индивидов в обществе и на территории, определенной границами конкретной страны. Задачу по преодолению разобщенности в вопросе симбиоза множества самостоятельных групп решает искусство, зародившее в человечестве гуманитарные основы. Тектоническим изменением в социуме является переход в построении государственных преобразований от идеологических платформ к экономическим моделям, базирующихся на внутренних эгоистических основах индивидуального продвижения (идея быстрого обогащения). Подобные устремления к экономической экспансии упрощает границы, расширяет контакты, способствует развитию коммуникационных технологий.

На рубеже XIX-XX веков социокультурные изменения в России были связаны с переходом общества к коллективной форме управления и попытке сосуществования всех членов общества в максимально равных, следовательно несвободных условиях. На рубеже XX и XXI века переход к демократическим формам с разделением общества на множество социальных слоев по материальному и культурно-образовательному потенциалу.

Адаптивные изменения театра в указанных условиях можно охарактеризовать как переход от элитарного салона к театру с явным предназначением пропаганды и далее к театру коммерческого формата, что требует приспособления к конкурентному противостоянию, а это, как правило, негативно влияет на авторство и имеет склонность тяготения к моде.

На данном этапе радикальные социокультурные изменения связаны с технологическим прогрессом существования и мышления. Колоссальная доступность информации, виртуального неограниченного общения и возможностей нынешнего времени замыкают человека в живой коммуникации. Перформативный поворот в искусстве оказал прямое влияние на современный театр, он доказывает эмоциональный выплеск энергии и желание перемен, требуемых настоящим днем. Именно театр дает человеку исключительный опыт причастности к живому действию. Однако, возникает вопрос, как при вызовах новой социокультурной ситуации можно изменить театр, сохранив при этом его первичное предназначение?

Базовой ценностью для зрителя в театре является процесс рождения момента на его глазах, который не является иллюзией (ощущение свойственное в наши дни не только для кинопроизведений и телевидения). Театр - отвлечение зрителя от окружающего мира усилиями творца здесь и сейчас, при этом с условием, что «здесь и сейчас» исчезает. В этом

заключается уникальность неповторимости переживаемого момента. Театральная постановка неотъемлемая часть творческой деятельности человеческого воображения, обязательным правилом в котором является формирования чувства восхищения от искусственно созданной реальности, которая выводит зрителя из текущего времени и места. Феномен ментального взаимообмена энергиями, в котором заключается непредсказуемость каждого спектакля, доказывает, что театральное искусство невозможно без участия зрителя. Таким образом, театр откликается на любые изменения начиная с реакции зрительного зала и заканчивая социокультурными сдвигами в целом, включая даже самые минимальные.

На сегодняшний день одним из самых значимых и волнующих вопросов является место культуры в постпандемическом мире. Пандемия, повлекшая за собой изменения социального пространства, делает невозможной модель, предлагавшуюся глобализацией. Таким образом, культура, которая стала неразрывно вписана в экономические процессы, реагирует на любые изменения экономической конъюнктуры. Из-за неясности исходов нынешней ситуации и созданных вакуумов, наступивший кризис предполагает переход от глобальной культуры к цифровой коммуникации. Во время всемирного локдауна искусство является важнейшим поддерживающим фактором эмоциональной устойчивости людей.

Опера и балет являются наиболее сложной театральной формой, которая может реагировать на социокультурные изменения, в силу «строгой» исторической драматургии отдельных эпох. На наш взгляд, театральное произведение содержит в себе три составляющие: пространство(время), форма(изложение) и энергия, которая несет в себе основную драматургическую идею. Любое искажение одного из составляющих может необратимо изменить весь смысл, который пытался донести автор. Носитель личной творческой инициативы должен обладать как талантом, так и фундаментальным знанием мировой театральной традиции. Государственный академический Большой театр России, как сцена российского и мирового авторитета, способная привлекать лучшие творческие силы страны и мира, является камертоном по отражению социокультурных изменений сегодняшнего дня, показывая остальным театрам векторы направлений.

Социокультурные условия требуют модернизации механизмов и процессов управления театром, а также поиск новых подходов для взаимодействия традиций и новых форм. На данный момент, многие аспекты данной проблемы малоисследованы и почти не разработаны. В ходе исследовательской работы были использованы теоретические и эмпирические методы, такие как наблюдение, анкетирование и опросы, обобщение и анализ результатов путем статистической обработки.