

Сазонова В.А.

кандидат искусствоведения, профессор

Тамбовский государственный

университет имени Г.Р. Державина

**Театральное дело России в современной социокультурной
ситуации**

Театральное дело представляет собой единство организационно-экономической системы, которая обеспечивает осуществление и развитие театральной деятельности, направленной на подготовку или показ спектакля. Специфические особенности театрального искусства: синтез искусств, коллективность творчества, непосредственный контакт со зрителем, действенность, существование во времени и пространстве и т.д. придают его спектаклям, не имеющим аналогов в других видах искусств, уникальность.

Социокультурная ситуация – это многомерное социокультурное пространство, в котором живёт человек, отражающее всю совокупность условий его жизнедеятельности. Это материальные, социальные, духовные условия формирования, развития и самореализации человека.

Современную социокультурную ситуацию отличают, прежде всего, свобода и рынок. Сегодня театр осуществляет свою деятельность в разнообразных организационно-правовых структурах и формах: государственные некоммерческие театры, частные, антреприза, театр пластических форм и т.д.

Свобода и отсутствие цензуры, указаний «сверху» дают театру возможность выстраивать свой репертуар самостоятельно, расширять границы постановочных и жанровых решений, использовать новые технологии и многое другое. Но с другой стороны свобода породила откровенную халтуру, элементы пошлости и грубость, упрощение, отказ от психологического театра.

Часто спектакли поражают постановочными приёмами, фантазией, удивляют фокусами и штучками, но не задевают человеческую душу. Формотворчество, может быть, и интересно, но суть русского театра в его сердечности, эмоциональности, обращении к болевым вопросам времени, к человеку.

В настоящем театре, развлекаясь, учатся жить и, отдыхая, обогащают себя. И сегодня справедливо утверждение одного из знаменитых режиссёров XX века Г.А. Товстоногова: «Современный театр обязан соединить, сплавить воедино школу с праздником, мудрость с развлечением, урок со зрелищем» [7, с. 303].

Во все времена, вне зависимости от формы восприятия искусства, театру нужна достоверность и художественная правда. Современным становится только тот театр, который точно угадывает все социальные и национальные особенности зрителей, «если он принимает во внимание силу, стойкость, распространённость традиций» [7, 293].

Новаторство современного театра не в модных трюках, не в эпатаже зрителя. Оно предполагает поиск новых средств воздействия на зрителя, вовлечение его в сопереживание. Структура современного театра и его будущее зависят от степени соучастия зрителя в творчестве. Будущее, на наш взгляд, за интерактивным театром, в котором главенствует актёр, обладающий всеми приёмами и выразительными средствами для перевоплощения в образ. Но главное обладающий умением заразить зрителя, заставить его силой своей энергетики стать соучастником, живым свидетелем происходящих на сцене событий. Свобода творчества в современной социокультурной ситуации предполагает и требует от строителей театра ответственности перед обществом.

Вхождение в рынок театр пережил довольно сложно и болезненно. Привыкший к государственному финансированию, указаниям «сверху», постоянной поддержке, театр оказался поначалу беспомощным в условиях нового экономического хозяйствования, но, постепенно преодолевая болезни

и ошибки, втянулся в рынок. Это потребовало от руководства театрами, директоров овладения экономическими знаниями, успешной организации работы маркетинговой службы, рекламы, использования одиночного и многоканального фандрайзинга, привлечения спонсорской помощи и многих других инновационных технологий.

Главная цель театральной деятельности – удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развитие сценического искусства.

В Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года содержится анализ состояния театрального дела в России, определяются цели и задачи, основные направления развития театрального дела, механизмы и ожидаемые результаты реализации Концепции.

«Вклад театра в формирование человеческого капитала, – отмечается в Концепции, – важнейшего фактора экономического роста позволяет считать социальными инвестициями расходы государства на поддержку театрального искусства. Не поддающийся прямому изменению социально-культурный эффект театральной деятельности, по сути, неизмеримо выше его рыночной оценки» [5].

Посещение театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, в регионе, в стране в целом.

«Театральное искусство в современной России, – подчёркивается далее в Концепции, – занимает особое место в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских граждан и качества социальной среды» [5]. Это утверждение соответствует статье 44 Конституции РФ о праве каждого на доступ и участие в культурной жизни.

Концепция ставит задачу – выработать эффективные механизмы поддержки театров вне зависимости от их организационно-правовых форм и принадлежности.

Государственная политика в среде культуры и искусства направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере развития личности вырастают потребности её творческого выражения, освоения накопленных обществом культурных и духовных ценностей. А удовлетворение потребностей требует адекватного развития социокультурной среды, всех отраслей культуры.

Внедрение в театральное искусство инновационных технологий способствует повышению интеллектуального уровня людей, что также возможно только в культурной среде, где осознаются цели и ориентиры развития общества в XXI веке.

Развитие театрального дела в современной России определяют следующие приоритетные направления:

1. Использование всего лучшего, что накоплено в мировом театральном процессе.
2. Сохранение собственных традиций и достижений российского театра.
3. Создание организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности российских театров и театральных учебных заведений в международном пространстве [2].

За последние годы усилились нападки на репертуарный театр, некоторые служители Мельпомены предрекают ему гибель. Но именно модель репертуарного театра в различных формах, как государственных, так и частных, становится объектом защиты государством. Театральное дело должно дать новые импульсы развития театра, прежде всего, как социального института, отвечающего духовному запросу россиян.

В Концепции определяются задачи развития театрального дела: создание условий для развития театра как вида искусства, расширение

разнообразия театральных предложений, расширение доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличение зрительской аудитории театров, обеспечение единства российского театрального пространства, поддержка развития драматургии, науки о театре, театральной критики.

Для решения этих задач предусматривается:

- сохранение сети государственных и муниципальных театров, совершенствование их материальной базы;
- государственная и общественная поддержка негосударственных театров, различных организационно-правовых форм и структур, творческих инициатив, увеличение их доли в российском театральном деле;
- кадровое обеспечение театральной деятельности в соответствии с современными требованиями;
- поддержка механизмов самоорганизации в театральном деле;
- совершенствование нормативно-правовой базы [5].

Особенно важное значение в Концепции придаётся развитию детского и юношеского театра, необходимости повышение качества театральных проектов для детей и подростков, поддержка экспериментальных и малых форм детского театра, ориентированных на небольшое количество зрителей.

Хорошим примером решения задач Концепции этого приоритетного направления является «Театр на подушках» для самых маленьких детей в Тамбовском театре кукол, завоевавший большую популярность и у родителей, и у малышей.

Важное значение для развития театрального дела как приоритетного направления художественного творчества имеет финансовое обеспечение. Всё большую поддержку театральному делу на современном этапе оказывает бизнес в форме меценатства. Системно оказывают помощь театральному делу и исполнительским искусствам Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Сергей Попов, Михаил Кехман.

Возрождению меценатства и благотворительности в России способствовало принятие Федерального закона от 4 ноября 2014 года № 327-ФЗ «О меценатской деятельности», в котором определены права и обязанности как меценатов, так и получателей их поддержки, права органов государственной власти и органов местного самоуправления [6]. Лаборатории и семинары, мастер-классы, в которых вырабатываются новаторские методы в режиссуре, актёрском мастерстве, проведение различных фестивалей и смотров также являются существенными механизмами поддержки театрального дела, особенно важными для развития театров малых городов.

Анализ современной социально-культурной ситуации показывает, что благотворное и эффективное её влияние на развитие и совершенствование театрального дела во многом зависят от государственной политики в области культуры и сценического искусства.

Литература

1. Апфельбаум С.М. Современный российский театр: состояние и перспективы / С.М. Апфельбаум // Культура России. Актуальные вопросы духовного возрождения России 2012: Информационно-аналитический сборник. – М.: ГИВЦ Минкультуры России, 2012. – С. 62-73.
2. Иванов О.В., Карпушкин И.С., Чистякова О.В. / Основы развития театра и театрального дела в Российской Федерации. Результаты исследования. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2019. – 320 с.
3. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 384 с.
4. Левшина Е.А. Летопись театрального дела рубежа веков 1975-2005. – Санкт-Петербург: «Балтийские сезоны», 2008. – С. 16-109.

5. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019 [электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357/a468de68a71d87eae_ea886a9c68ac9d8bcd56a0c/

6. О меценатской деятельности / Федеральный закон от 4.11.2014 № 327 – ФЗ [электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170477/

7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2-х кн. Кн. 1. – Л.: Искусство, 1984. – 303 с.