

ОТЗЫВ

Марины Сергеевны Андрейкиной

на автореферат диссертации Александра Анатольевича Ушкарева

«Аудитория искусства: культурный феномен в социальных измерениях»,

представленной на соискание ученой степени доктора культурологии

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Современная политика в сфере культуры большинства стран мира в большей степени ориентируется на зрителя, на его вовлеченность в художественную жизнь, что в очередной раз актуализирует вопрос зависимости искусства от его аудитории. Условия социального функционирования искусства за последние десятилетия сильно изменились, и то, что долгое время считалось истинным, в меняющемся мире оказывается иллюзиями или банальностями. Мы уже не можем рассматривать театрального зрителя, концертного слушателя или посетителя художественного музея сегодня лишь в качестве объекта воздействия. Он становится полноправным участником художественной жизни и потенциальным потребителем, за свободное время и деньги которого борется каждая организация культуры и искусства. А потому для организаций культуры и искусства как никогда важно понимание причин и особенностей потребительского поведения публики в широком контексте культурной жизни. Между тем вопрос о том, как строятся отношения искусства и его аудитории, и что лежит в основе потребительского поведения в искусстве, все еще ждет адекватного ответа.

Диссертационное исследование А. А. Ушкарева предлагает ответы на эти актуальные вопросы, осмысляя и обобщая с позиций современной науки закономерности и тенденции в отношениях человека с искусством. Главным отличием данного исследования от других исследований по проблемам искусства и его аудитории (и серьезным его достоинством) я считаю тот факт, что важнейшие теоретические и практические проблемы бытования искусства подкреплены эмпирическими фактами – по материалам конкретно-социологических исследований. В первой части – это материалы социологических опросов населения, которые позволили выявить наиболее существенные тенденции в отношении населения к искусству. А во второй – данные многочисленных социологических опросов посетителей учреждений искусства, проведенных непосредственно в театральных, концертных и экспозиционных залах.

Автор предлагает обоснованное и убедительное решение поставленных научных задач, развивает методологию гуманитарных исследований, формулирует выводы, которые уточняют и расширяют наши представления об аудитории искусства. Научная новизна исследования состоит в выявлении тенденций изменения досуговой роли искусства, определении закономерностей культурно-досугового поведения населения и их динамики; в постижении истоков культурной активности, а также новых методологических подходах к их решению. На

основе больших массивов социологической информации всесторонне описана и сопоставлена по содержательным параметрам и поведенческим особенностям аудитория различных видов искусства: драматического и музыкального театра, мюзикла, концертов классической музыки, изобразительного искусства, раскрыта диалектика общего и частного в публице искусства. Предложена оригинальная типология досугового поведения и доказана неравная значимость культуры и искусства для разных людей. Разработана методика операционализации и исчисления количественной меры культурного капитала, а также оценено влияние культурного капитала личности на культурную активность. Показано, как культурный капитал и тип индивидуальной мотивации влияет на интенсивность культурного потребления и выявлены детерминанты посещаемости учреждений искусства, что имеет непосредственное отношение к практике культурной жизни.

В работе приводятся и другие новые и весьма интересные результаты. Для меня особый интерес представляют выводы, сформулированные автором по отношению к театру и его публике. Тем более, что этот вопрос изучался в том числе на примере публики МХТ им. А. П. Чехова.

Ученым и практикам хорошо известно, что искусство больше привлекает людей образованных. Многие социологи также отмечают, что отношение человека к искусству меняется с возрастом. Но, как показывает А. А. Ушкарев, дело вовсе не в формальных показателях уровня образования или возраста, а в том накапливаемом интеллектуально-культурном ресурсе личности, который П. Бурдье назвал культурным капиталом. Именно этот ресурс лежит в основе так часто отмечаемой связи образования и возраста с эстетическими потребностями, предпочтениями и культурной активностью.

Принято считать, что люди ходят в театр ради искусства. Автор показывает, что на самом деле кроме содержательных мотиваций, связанных с присвоением символического смысла произведений, контакты человека с искусством могут быть обусловлены и целым рядом других мотивов, непосредственно с искусством не связанных. При этом тип мотивации существенно влияет на частоту контактов человека с искусством. Наличие содержательных мотиваций является значимым положительным фактором культурной активности, тогда как рекреационные мотивы являются фактором, снижающим интенсивность контактов человека с искусством. Изучая типы потребительской мотивации в искусстве, автор реабилитирует понятие «статусной» или «культурно-престижной» мотивации. Он показывает, что при определенных условиях такая мотивация играет положительную роль в приобщении человека к искусству.

По результатам эмпирических исследований А. А. Ушкарев подтверждает факт существования различных типов восприятия искусства. Он находит ему убедительное

объяснение через понятие художественной компетентности или подготовленности зрителя. Автор показывает, что не ориентированный на театр зритель, в соответствии с обыкновением, привитым современным кинематографом, шоу-бизнесом и СМИ, при посещении театрального представления рассчитывает на интригу, зрелищность, наличие эффектных декораций, костюмов и музыки, как неперенный атрибут развлекательно-зрелищного досуга. При этом закономерность в эволюции зрителя состоит в том, что по мере роста уровня художественной компетентности происходит изменение художественных потребностей, и акцент с внешней, рекреативно-развлекательной стороны произведения искусства переносится на его содержательные, сущностные характеристики.

Оценивая структуру художественных предпочтений и тенденции зрительского спроса, автор отмечает, что современная публика драматического театра в своем репертуарном выборе ориентируется прежде всего на участие в спектакле популярных актеров. В последние годы эта тенденция усиливается, отражая преобладающий взгляд на актера как ключевую фигуру театрального процесса. Вместе с тем по данным социопросов показано, что в зависимости от особенностей конкретных спектаклей и степени подготовленности зрителей могут актуализироваться и другие факторы зрительского выбора: ориентации на зрелищность, интерес к классической драматургии или популярному постановщику, экспериментальность постановки.

Любопытен вывод А. А. Ушкарева о том, что максимальная ориентированность на театральное искусство порой означает некоторую односторонность в развитии личности, что развенчивает также миф о театральной публике как обществе исключительно культурных и всесторонне развитых людей.

В работе приводятся также интересные наблюдения и выводы по поводу маркетинговых стратегий и инструментов. Например, оценка эффективности источников информации и каналов распространения билетов по отношению к различным группам зрителей – как раз то, что театральная практика познает на опыте, хотя и не всегда удачно.

Приведенные выводы убедительно показывают значимость проведенного исследования. Хотя автор не дает рецептов, как должны строить свою маркетинговую политику организации искусства, работа содержит значительный материал и результаты, позволяющие руководителю ими воспользоваться.

Как обязательный компонент автореферата приводится список авторских публикаций по теме диссертационного исследования. Этот впечатляющий перечень (около 50 публикаций) свидетельствует о безусловной компетентности автора в изучаемом вопросе и о том, что результаты диссертационного исследования прошли должную апробацию.

Размышляя о возможном развитии работы, к ее условным недостаткам можно отнести отсутствие четко сформулированных практических рекомендаций. Хотя, очевидно, что это уже несколько иной жанр, и данное замечание обусловлено моим родом деятельности. Что касается непосредственно автореферата, можно предположить, что текст бы выиграл, если бы автор снабдил его живыми примерами.

Резюмируя сказанное, могу заключить, что автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования, отражает его основные результаты и полностью отвечает требованиям п.п. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней», а его автор, Александр Анатольевич Ушкарев, безусловно заслуживает присуждения ученой степени доктора культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.

Первый заместитель художественного руководителя – директора
Московского Художественного театра им. А.П. Чехова,
кандидат экономических наук

М.С. Андрейкина

«24» февраля 2019 г.

Подпись М.С. Андрейкиной
Заверено Мурилом
Начальник орг. Н.М. Муравьева

Московский Художественный театр им. А.П. Чехова
125009, Москва, Камергерский пер., д. 3
Тел./факс: + 7 (495) 629-38-74
Адрес электронной почты: mxat@mxat.ru
Веб-сайт: www.mxat.ru