

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2024.68.14.003****Проектная деятельность в театральной сфере****Генова Нина Михайловна**

Доктор культурологии, кандидат философских наук,
член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре,
завкафедрой театрального искусства и социокультурных процессов,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
644077, Российская Федерация, Омск, проспект Мира, 55-А;
e-mail: ninagenova@mail.ru

Стебляк Виктор Вадимович

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры социально-культурной деятельности,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
644077, Российская Федерация, Омск, проспект Мира, 55-А;
e-mail: steblyak@list.ru

Ночвинова Диана Александровна

Специалист департамента культуры Администрации города Омска,
преподаватель,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
644077, Российская Федерация, Омск, проспект Мира, 55-А;
e-mail: diana.nochvinova_99@mail.ru

Аннотация

Проектирование, будучи одной из форм выработки и принятия решения, выступает как важный элемент цикла управления, обеспечивающий реализацию других его функций. Овладение проектной деятельностью позволяет специалистам более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и консультационно-методические функции в социально-культурной сфере. Проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке труда – умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование. Это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и организаций, так и вне их. В современных условиях возрастающей потребностью становится проектирование театров, которое в принципе сводится к определению будущего состояния конкретного театра в пределах определенной программы и плана. Социально-культурное проектирование исследовали в своих трудах многие ученые, равно как и управление проектами и принципы проектного менеджмента в своих научных работах исследовали. Для уяснения механизма функционирования проектной деятельности в сфере культуры очевидна важность анализа тенденций развития менеджмента в театральной и фестивальной деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях

Генова Н.М., Стебляк В.В., Ночвинова Д.А. Проектная деятельность в театральной сфере // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 29-37. DOI: 10.34670/AR.2024.68.14.003

Ключевые слова

Социокультурное проектирование, театральная деятельность, управление, фестивали, сибирский театральный марафон.

Введение

В ситуации глобальных цивилизационных изменений культура должна осуществлять постоянный поиск новых нестандартных решений. Творческий, креативный подход в любой сфере деятельности дает возможность найти новые, уникальные, выигрышные решения и стратегии, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе.

Анализируя ситуацию, которая существует в культурной жизни российского общества, можно увидеть ее многосложность и противоречивость. С одной стороны, различные творческие инициативы получают адресную поддержку в виде целевых программ федерального и локального характера. В то же время существует проблема не освоенности имеющихся в культуре инноваций, расхождение между запросами и потребностями общества и возможностями их удовлетворения.

На данном этапе развития социокультурной сферы возникает необходимость разработать механизмы, направленные на оптимизацию культурного процесса, на улучшение условий существования и функционирования учреждений культуры, на раскрытие культурного потенциала личности [Генова, Стебляк, 2020; Стебляк, 2018].

Основная часть

В середине 90-х годов прошлого века, после распада СССР, в Российском обществе произошли масштабные перемены, как с точки зрения полного политического и социально-экономического реформирования, так и с точки зрения изменения всей культурной парадигмы. Становление рыночных отношений, зарождение коммерческих, частных учреждений, как новых субъектов сферы культуры привели к необходимости переосмыслить деятельность государственных учреждений и искать пути развития, дабы «выжить» в условиях рынка и составить достойную конкуренцию внутри нестабильной, изменившейся сферы культуры. За рубежом практика применения проектирования для управления сферой культуры уже имела разнообразный опыт, сразу возникая в условиях рынка и минуя этапы адаптации к нему, однако в России интерес к проектам в сфере культуры, как к форме организации культурной деятельности возрос именно в 90-х гг., и соответственно, область социально-культурного проектирования все еще продолжает развиваться [Генова, Хилько, 2021; Генова, Стебляк, Ночвинова, 2021a].

Проектная деятельность, как специфическая форма организации культурной деятельности способствует внедрению инноваций и децентрализации управленческих действий, помогает лучше взаимодействовать с другими субъектами сферы культуры, а также позволяет экономить

собственные ресурсы и привлекать альтернативные.

Мы считаем, что наличие и реализация социокультурных проектов всеми учреждениями культуры способно обогатить и расширить рынок культурных благ и услуг и наилучшим образом удовлетворить потребности и запросы общества. С помощью проектного подхода возможно реализовать очень актуальную задачу в культуре – достичь необходимого сочетания традиционных и инновационных начал в отечественной культуре, повысить рост культурного многообразия [Генова, Стебляк, Ночвинова, 2021б; Дмитриевский, 2015, 2018].

Театральное проектирование – это комплексная деятельность, которая может выступать и как творческая организация, и как социально-культурный институт. Театр осуществляет свою деятельность в системе тесных связей с социумом, культурной политикой, экономикой, педагогикой и другими сферами жизни.

Театр, как общественный институт, вобрал в себя и культурные, и социальные функции. Он направлен на воспитание, развитие, социализацию, дает новый уровень восприятия и сознания тех, кто с ним соприкасается. Этот институт транслирует духовные ценности, является одним из регуляторов общественной нравственности и культурного развития [Генова, Хилько, 2021; Стебляк, 2018].

В современном обществе, в силу ряда причин, наблюдается снижение интереса населения к театру, к живому виду искусства (особенно у молодежи). Согласно опросам Фонда общественного мнения, культурные виды досуга – театр, музеи, выставки, концерты – заняли очень небольшую долю в ответах россиян, их отметили всего 8% респондентов. Такой низкий уровень посещения театров достаточно стабилен на протяжении многих лет. Данные опроса общественного мнения доказывают этот факт – поход в театр набрал всего лишь 6% среди других видов культурного отдыха. Постепенно театральное искусство перестает быть востребованным способом проведения досуга [Генова, Хилько, 2021; Генова Н. М., Стебляк В.В., Ночвинова, 2021б; Дмитриевский, 2015].

Несмотря на то, что проектная деятельность активно развивается в России и стимулируется со стороны государства, это развитие со стороны исполнителей нуждается в дополнительной рефлексии. Ключевым фактором, встающим на пути развития проектной деятельности, выступает, в первую очередь, недостаточность методических и научно-методологических разработок и рекомендаций по данному виду деятельности, отсутствие единой научной базы и алгоритмов применения технологий управления проектами непосредственно на практике, что препятствует пониманию эффективности применения данных технологий и разумности их интеграции в существующие, на первый взгляд налаженные процессы. Проблемы исследования состоят в том, что применение технологий проектного управления при реализации социально-культурных проектов в театральных учреждениях порою сталкивается с несоответствием предложенных услуг с предпочтениями современных потребителей, что приводит к снижению зрительского интереса. Внутри театральной организации организаторы театрального проектирования не всегда учитывают потенциал коллектива, управленческих традиций и сложившейся корпоративной культуры учреждения; не осуществляют целенаправленное мотивирование сотрудников учреждения к участию в проектах и не всегда использует в полной мере технологии проектирования.

Омские театры органично вписались в российскую театральную жизнь, получив признание на одном из самых ярких театральных фестивалей – «Золотой маске». Исторически сложилось так, что Омск воспринимается не как культурный центр, а как промышленный, в силу чего фестивальные проекты, организованные в Омске, имеют региональный характер. Исключение

составляют проекты, реализуемые театром кукол «Арлекин» и Омским государственным театром драмы. Еще одной особенностью культурной жизни Омска является широкое распространение культурных индустрий, преувеличивающих развлекательные и досуговые аспекты. В принципе определенные аналогии эта ситуация находит и в сравнении с «Золотой маской». Прежде всего, имеется в виду «Академия театра», функционирующая сейчас как полноценный бизнес-проект [Генова, Хилько, 2021].

Именно поэтому, как нам кажется, в Омске более востребованным будет фестиваль театральный проект, направленный именно на популяризаторскую составляющую, делающий доступным театральное искусство доступным широким массам населения.

Обоснование необходимости проекта. Организация уличного *театрального фестиваля «Сибирский театральный марафон»* будет отражать наиболее актуальные тенденции развития театрального искусства в России.

Состав участников и партнеров. Организация данного мероприятия позволит объединить омские театральные коллективы, работающие в различных направлениях: от классического театра драмы до «Маленького театра» Омского центра терапии искусством «Арт-сатори».

В рамках фестиваля свои работы могли бы показать муниципальные, клубные и культурно-досуговые учреждения. Подобная структура участников отражает особенности культурно-досуговой сферы города. Так, в Омске до сих пор функционируют муниципальные Дворцы культуры, Дома творчества, ряд государственных учреждений дополнительного образования, на базе которых и существуют любительские уличные площадные театры, появившиеся и как самостоятельные творческие единицы, и как перепрофилированные коллективы на базах драматических самодеятельных театров [там же; Генова, Стебляк, 2020].

Ценность подобного фестиваля состоит еще и в том, что позволяет привлечь большое число участников, работающих в разных направлениях. В числе основных направлений выделяются такие, как

- «Огненные театры», специализирующиеся на создании огненного шоу, или фаер-шоу, т.е. постановок с использованием открытого огня. Сама специфика театра предполагает проведение спектаклей на открытом пространстве – на улице, площади, в парке и т. п.
- «Синтетические театры», объединяющие пластику, пантомиму, буффонаду и традиционный игровой театр.
- Цирковые и около цирковые коллективы, сочетающие зрелищно-спортивные представления с театральными постановками.
- Театры, работающие с куклами.
- Национальные и региональные творческие коллективы, презентующие этническую и историческую специфику. Привлечение такого рода коллективов будет способствовать формированию позитивных межкультурных взаимоотношений между различными группами населения, а кроме того, основная их цель – репрезентация всего многообразия культурных традиций.

Отметим также, что форма фестивалей уличных театров востребована в мире, т.к. за счет своей зрелищности и интерактивности она позволяет привлечь к участию широкую зрительскую аудиторию, позволяя и актерам, и зрителям проявить свой творческий потенциал. Кроме того, подобный фестиваль будет способствовать развитию молодежных и инновационных театральных коллективов.

Помимо театральных коллективов к участию в фестивале можно было бы привлечь омские творческие мастерские и коллективы, использовав их опыт проведения ярмарок ремесел и т.п.

В рамках фестиваля планируется привлечение педагогов и студентов факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Также большой вклад в расширение возможностей фестиваля могли бы внести и омские музеи, подготовив экспозиции по истории театра в целом или истории искусств вообще. Это позволит дополнить пространство фестиваля творческими мастерскими, и по аналогии с «Золотой маской» может способствовать перерастанию фестиваля в формат полноценного творческого и lifestyle-проекта.

Время проведения и маршрут. Традиционно фестивали уличных театров приурочены к дню города или связаны с какой-либо другой праздничной датой. Как нам кажется, оптимальным временем проведения фестиваля в Омске мог бы также стать день города, либо время проведения международного Сибирского марафона. Второй вариант кажется нам даже более рациональным, т.к. марафон – событие очень известное, привлекающее большое внимание прессы и гостей.

Что касается маршрута, то традиционно фестивали уличных театров организуются на нескольких площадках, объединяясь лишь для заключительного карнавального шествия по центральным улицам.

Таковыми площадками могли бы стать площадь возле театра «Арлекин», Иртышская набережная и улица Чокана Валиханова, улица Ленина, площадь возле Городского дворца творчества, площадь возле Арены-Омск, а также парки и скверы г. Омска. Театрализованное заключительное шествие можно было бы провести по улице Ленина, завершив его церемонией вручения наград и подведения итогов на Соборной площади и в Омском академическом театре драмы.

Основная миссия фестиваля – это повышение социально-культурной значимости роли театра в формировании современного культурного пространства, пропаганда театрального искусства, выработка высоких профессиональных требований к результату актерского, режиссерского творчества, а также повышение роли интерактивного взаимодействия зрительской аудитории и театра.

Цели фестиваля: Основными целями данного фестиваля являются: утверждение и поддержка традиционных и новых направлений театрального искусства, особенно в рамках сближения театра и зрительской аудитории, установление обратной связи между ними, открытие новых имен и расширение сферы влияния театрального искусства. Кроме того, фестиваль преследует цель развития традиции карнавальных шествий в Сибири, участие в разработке единой концепции фестивалей уличных театров России и трансляция достижений омского региона. Практической целью является также повышение престижа региона в сфере городской культуры и регионального развития.

Исходя из обозначенных целей, предполагается решение следующих *задач*:

- выявление и способствование развитию творческого потенциала театральных коллективов;
- развитие коммуникационных навыков участников фестиваля в рамках взаимодействия между собой и со зрителями;
- выстраивание организационно-методической сети обеспечения социокультурной среды фестиваля, способной к дальнейшему развитию и по окончании события Фестиваля;
- создание информационного пространства вокруг театральной жизни региона.

Организационные моменты фестиваля. В состав организаторов фестиваля могли бы войти Министерство культуры Омской области, Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского, а также заинтересованные театральные и культурные организации Омска и области. В число обязанностей Оргкомитета планируется включить такие виды деятельности, как:

- выработка единой концепции Фестиваля и подготовка сценических площадок для проведения мероприятия;
- отбор участников,
- формирование афиши и репертуара Фестиваля,
- издание печатной и рекламной продукции,
- изготовление сувенирной продукции,
- приглашение и аккредитация средств массовой информации,
- встреча, размещение и организация условий проживания участников и гостей Фестиваля,
- организация работы экспертного совета Фестиваля.

В рамках проведения фестиваля планируется два тура: заочный и очный с тем, чтобы распределить участников по сценическим площадкам, исходя из специфики их работы, предоставив им наиболее комфортные места для работы. Для участия в предварительном туре потенциальным участникам будет предложено предоставить в Оргкомитет Фестиваля заявку, в которой необходимо будет указать следующие сведения:

- количество и возраст участников группы
- Ф.И.О. руководителя организации, его контакты
- Ф.И.О. ответственного группы в Карнавальном шествии, его контакты;
- название или краткое описание костюмов (образов);
- перечень карнавальных предметов, их количество (мыльные пузыри, шары, серпантин, конфетти, флаги, флажки, ходули, ленты, обручи и т. п.);
- краткий анонс о коллективе, организации;

В рамках Фестиваля планируется проведение следующих мероприятий:

- показ спектаклей;
- открытые обсуждения с участием зрителей и экспертов;
- участие заинтересованных коллективов в конкурсе проектов;
- серия мастер-классов, проведенных как участниками театральных коллективов, так и приглашенными хенд-мейд мастерами, фотохудожниками, преподавателями факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и др.;
- презентация омского региона и выставка-продажа работ «Из Омска с любовью»;
- информационная поддержка фестиваля в местных и центральных СМИ
- подведение итогов и заключительное карнавальное шествие;
- церемония награждения.

В зависимости от состава участников планируется присуждение премий в следующих номинациях:

- «Самый креативный спектакль»;
- «За интерактивность»;
- «Люди улиц» (наиболее талантливым коллективам и отдельным актерам).

Основными оценочными критериями, по нашему мнению, могли бы стать такие параметры, как:

- оригинальность идеи спектакля и ее воплощение;

- смелость эксперимента в рамках спектакля;
- отклик и заинтересованность зрителей;
- кроме того, каждый спектакль оценивается по законам жанра и номинации, в которой коллектив представляет на конкурс свою работу.

Призеров Фестиваля определяет Жюри, состоящее из деятелей театрального искусства различных направлений и педагогов, связанных с театральной и зрелищной сферой в целом. Чтобы избежать конфликта интересов, руководители и участники коллективов-участников конкурса в состав Жюри не включаются.

Заключение

Данный проект фестиваля будет способствовать продвижению театрального искусства в омской городской среде и ее популяризации.

Библиография

1. Генова Н.М., Стебляк В.В. Проектирование в социокультурном пространстве Омского региона. Омск: Амфора, 2020. 91 с.
2. Генова Н.М., Стебляк В.В., Ночвинова Д.А. Информационные технологии как фактор формирования социокультурной среды: на примере города Омска // Социология. 2021. № 5. С. 206-210.
3. Генова Н.М., Стебляк В.В., Ночвинова Д.А. Формирование эндогенной модели городской среды: на примере проекта филиала Омского академического театра драмы // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2021. № 6. С. 55-58.
4. Генова Н.М., Хилько Н.Ф. Этнокультурное, театральное и кинофестивальное движение в культурной среде Омского Прииртышья. Омск, 2021. 188 с.
5. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: История, теория, практика. СПб., 2015. 224 с.
6. Дмитриевский В.Н. Проблемы включенности театра в социокультурный аспект города и региона (начало XXI в.) // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 6 (105). С. 400-405.
7. Стебляк В.В. Специфика социокультурного проектирования в современной России // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 6А. С. 119-126.
8. Kazmirchuk N. et al. Methodological aspects of teacher training for theatrical activities with pupils // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2021. – Т. 1. – С. 235-246.
9. Yanti P., Mulyono H. Incorporating a smartphone video in a theatrical activity to promote an authentic language learning environment in a lower secondary school classroom. – 2020.
10. Portnova T. Art technologization in the context of theatrical science development // Astra Salvensis-revista de istorie si cultura. – 2020. – Т. 8. – №. Supplement. – С. 701-729.

Project activities in the theater field

Nina M. Genova

Doctor of Cultural Studies, PhD in Philosophy,
Corresponding Member of the Academy of Management
in Education and Culture,
Head of the Department of Theater Arts and Sociocultural Processes,
Omsk State University,
644077, 55-A, Mira ave., Omsk, Russian Federation;
e-mail: ninagenova@mail.ru

Viktor V. Steblyak

PhD in History of Arts,
Associate Professor of the Department of Social and Cultural Activities,
Omsk State University,
644077, 55-A, Mira ave., Omsk, Russian Federation;
e-mail: steblyak@list.ru

Diana A. Nochvinova

Specialist of the Department of Culture of the Omsk City Administration
Lecturer,
Omsk State University,
644077, 55-A, Mira ave., Omsk, Russian Federation;
e-mail: diana.nochvinova_99@mail.ru

Abstract

In modern conditions, the design of theaters is becoming an increasing need, which in principle comes down to determining the future state of a particular theater within a certain program and plan. Socio-cultural design was studied in their works by such scientists as: N. M. Genova, E. L. Ignatieva, T. G. Kiseleva, Yu. D. Krasilnikov, G. M. Kuzitsin, A. P. Markov, G. M. Birzhenyuk, V. A. Lukov. Project management and the principles of project management were studied in their scientific works by: A. V. Averin, N. A. Kobiashvili, V. B. Agranovich, A. P. Moiseeva, O. N. Ilyina, G. Knofel, O. Yu. Kosenko, V. V. Steblyak, I. I. Mazur, V. D. Shapiro. To understand the mechanism of functioning of project activities in the field of culture, the importance of analyzing trends in the development of management in theater and festival activities, presented in the works of I.K. Dzherelievskaya, A.V. Lebedeva, T. L. Manilova, N. A. Nikishina, T. Heinze. Design, being one of the forms of development and decision-making, acts as an important element of the management cycle, ensuring the implementation of its other functions. Mastery allows specialists to more effectively carry out analytical, organizational, managerial, consulting and methodological functions in the socio-cultural sphere. Project technologies ensure the competitiveness of a specialist in the labor market, the ability to develop a socially significant project and apply for its financing. This is a real opportunity to create a job for yourself both within existing institutions and organizations and outside them.

For citation

Genova N.M., Steblyak V.V., Nochvinova D.A. (2024) Proektnaya deyatel'nost' v teatral'noi sfere [Project activities in the theater field]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 29-37. DOI: 10.34670/AR.2024.68.14.003

Keywords

Cultural design, theatrical activity, management, festivals, Siberian theater marathon.

References

1. Dmitrievskii V.N. (2015) *Osnovy sotsiologii teatra: Istoriya, teoriya, praktika* [Fundamentals of the sociology of theater: History, theory, practice]. St. Petersburg.
2. Dmitrievskii V.N. (2018) Problemy vklyuchennosti teatra v sotsiokul'turnyi aspekt goroda i regiona (nachalo XXI v.)

-
- [Problems of the theater's inclusion in the sociocultural aspect of the city and region (beginning of the 21st century)]. *Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik* [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 6 (105), pp. 400-405.
3. Genova N.M., Khil'ko N.F. (2021) *Etnokul'turnoe, teatral'noe i kinofestival'noe dvizhenie v kul'turnoi srede Omskogo Priirtysh'ya* [Ethnocultural, theater and film festival movements in the cultural environment of the Omsk Irtysh region]. Omsk.
 4. Genova N.M., Steblyak V.V. (2020) *Proektirovanie v sotsiokul'turnom prostranstve Omskogo regiona* [Design in the sociocultural space of the Omsk region]. Omsk: Amfora Publ.
 5. Genova N.M., Steblyak V.V., Nochvinova D.A. (2021) Formirovanie endogennoi modeli gorodskoi sredy: na primere proekta filiala Omskogo akademicheskogo teatra dramy [Formation of an endogenous model of the urban environment: on the example of the project of the branch of the Omsk Academic Drama Theater]. *Meditina. Sotsiologiya. Filosofiya. Prikladnye issledovaniya* [Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research], 6, pp. 55-58.
 6. Genova N.M., Steblyak V.V., Nochvinova D.A. (2021) Informatsionnye tekhnologii kak faktor formirovaniya sotsiokul'turnoi sredy: na primere goroda Omska [Information technologies as a factor in the formation of the sociocultural environment: the example of the city of Omsk]. *Sotsiologiya* [Sociology], 5, pp. 206-210.
 7. Steblyak V.V. (2018) Spetsifika sotsiokul'turnogo proektirovaniya v sovremennoi Rossii [The specific features of socio-cultural design in modern Russia]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (6A), pp. 119-126.
 8. Kazmirchuk N. et al. Methodological aspects of teacher training for theatrical activities with pupils //SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. – 2021. – T. 1. – C. 235-246.
 9. Yanti, P., & Mulyono, H. (2020). Incorporating a smartphone video in a theatrical activity to promote an authentic language learning environment in a lower secondary school classroom.
 10. Portnova, T. (2020). Art technologization in the context of theatrical science development. *Astra Salvensis-revista de istorie si cultura*, 8(Supplement), 701-729.
-