

УДК 7.067

DOI: 10.34670/AR.2024.22.95.031

**Креативные пространства как локации
новых форматов продвижения искусства
(на примере Театр Talk, г. Магнитогорск)**

Гун Галина Евгеньевна

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент,
Магнитогорская государственная консерватория
(академия) им. М.И. Глинки,
455036, Российская Федерация, Магнитогорск, ул. Грязнова, 22;
e-mail: filosof_gun@mail.ru

Киселёва Алевтина Ивановна

Кандидат философских наук, доцент,
Магнитогорская государственная консерватория
(академия) им. М. И. Глинки,
455036, Российская Федерация, Магнитогорск, ул. Грязнова, 22;
e-mail: alevtina.n76@mail.ru

Меньщикова Дарья Сергеевна

Продюсер независимого проекта Театр Talk,
индивидуальный предприниматель,
455036, Российская Федерация, Магнитогорск, ул. Грязнова, 22;
e-mail: teatr_talk@mail.ru

Аннотация

Проблематика данной статьи связана с поиском путей популяризации искусства. По мнению авторов, обновление форматов его преподнесения может способствовать решению этой проблемы. Поскольку традиционные формы бытования искусства в стенах привычных художественных институций требуют пересмотра, то альтернативными площадками его представления могут стать новые арт-пространства. В современном обществе, развивающемся в направлении «экономики впечатлений», культурные индустрии становятся инструментом решения многих социальных проблем, а художественный продукт может занять свою нишу. Примером удачного сценария развития креативных пространств можно считать независимый культурный проект Театр Talk, реализованный в Магнитогорске. Опыт его воплощения и предварительного осмысления позволил проанализировать предпочтения публики и апробировать «нескучные» актуальные формы продвижения искусства. Авторы приходят к выводу, что креативные пространства необходимы для обновления форматов социального функционирования музыкального и театрального искусств, они способствуют привлечению молодежной

аудитории и создают атмосферу здоровой конкуренции в творческой среде. В целом, изменения городской культуры в сторону появления креативности становятся важным условием обеспечения устойчивого развития города и решения его социальных проблем.

Для цитирования в научных исследованиях

Гун Г.Е., Киселёва А.И., Меньщикова Д.С. Креативные пространства как локации новых форматов продвижения искусства (на примере Театр Talk, г. Магнитогорск) // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 279-290. DOI: 10.34670/AR.2024.22.95.031

Ключевые слова

Музыка, театр, креативные пространства, независимый проект Театр Talk, культурные локации, новые форматы.

Введение

С наступлением постиндустриальной эпохи, для которой движущей силой и главной ценностью выступает творчество, изменился социальный контекст креативности, которая становится инструментом решения социальных проблем. По мнению Дж. Хоукинса [Хоукинс, www], то, что всегда считалось затратным, стало осмысляться как производительный ресурс, а привлечение культурной и творческой составляющих рассматривается как фактор и условие развития социума. Понятию креативности и институциональному ее воплощению в российской действительности посвящена обширная литература [Гончарик, www, Ермакова, Суховская, Безгуб, 2017; Ефимец, Мерзлов, Шаповалов, 2019; Зеленцова, Гладких, 2010; Креативные индустрии – драйвер инновационного развития, www; Креативные пространства: экономика, тенденции и прогнозы, www; Креативные индустрии России, www; Лазарева, 2017]. Региональные особенности креативных индустрий в Магнитогорске изучались и авторами данной статьи [Власти Магнитогорска реализуют четыре проекта благоустройства, предложенные горожанами, 2017; Гун, 2013; Гун, 2013; Лучанинов, Назарычева, 2019; Меньщикова, 2014; Меньщикова, 2015; Меньщикова, 2016; Назарычева, 2021; Назарычева, 2021].

Идеология креативности в постиндустриальной действительности пронизывает все сферы общественной жизни, но наиболее полно отражается в художественной культуре. Особенно в тех случаях, когда креативные проекты пространственно локализованы в конкретных местах и на специальных площадках.

Концепции пространства и, в частности, жизненной сферы человека чрезвычайно актуальны, предельно интересны и очень разнообразны. Не вдаваясь в нюансы понимания пространства как такового, сразу оговоримся, что нас будет интересовать его городская локализация и, в первую очередь, та часть пространства города, которая не связана с домом, выступающим важнейшим (т.е. «первым») местом жизнедеятельности человека, и с работой, являющейся по значимости «вторым местом» его существования. Предметом нашего рассмотрения выступают креативные пространства, которые могут быть определены на основе концепции «третьего места» [Ольденбург, 2014]. Р. Ольденбург, подчеркивая их важную роль в развитии гражданского общества, в качестве примеров приводит библиотеки, кинотеатры, театры, клубы, кафе, парки и т.д. В определенном смысле для современного человека все институты культуры и культурные центры являются «третьим местом».

Опыт создания креативных пространств. От традиционности – к новаторству

Свободное время, которое человек проводит в «третьем месте», заполняется предложениями различных учреждений культуры. В ситуации разнообразного досугового предложения и большого выбора человек не всегда обращается к художественной культуре. Поэтому заинтересованность в искусстве – это очень деликатная и непростая тема. Особенно эта проблема актуальна для музыкального искусства.

Практика показывает, что излишние перекосы либо в сторону авангардных форм, либо в направлении устаревших образцов искусства и вариантов его преподнесения приводят к сокращению аудитории. Современный репертуар и нестареющая классика, а также актуальные формы их представления должны находиться в балансе. Необходимо его соблюсти не только в выборе репертуара, но и во взаимодействии с аудиторией. Для сохранения публики необходима работа по обновлению форм его подачи.

Активное взаимодействие с потребителем – насущная задача современных учреждений культуры, которая не всегда осознается. Как отмечают исследователи, в официальных учреждениях культуры обстановка до сих пор остается холодной и даже высокомерной, что не способствует общению [Лазарева, 2017]. Традиционные культурные учреждения располагают большими площадями и не всегда приспособлены к камерному взаимодействию с публикой. Эту проблему могут решить новые культурные локации и креативные пространства, актуальный формат которых может удовлетворить потребность в более тесном взаимодействии.

Изначально идея креативности и новые арт-практики потребовали больших площадей, и социальный эффект от их появления был масштабным. В качестве примеров таких значительных локаций можно назвать целые музейные кварталы в Аделаиде, Берлине, Вене, Лондоне, Нью-Йорке, Шеффилде и многих других городах. В качестве крупномасштабной модели креативности следует упомянуть такой известный архитектурный проект, как музей Гуттенхайма в Бильбао (архитектор Ф. Гери). Он радикально изменил не только центральный район города, но и возродил интерес к нему, создав имидж туристически привлекательного места. Эксперименты с городской средой Барселоны, начало которым заложили А. Гауди, И. Серда, Ж. Миро, Дж. Поллок и другие, стали визитной карточкой города и со временем превратили его в туристическую Мекку. В Шеффилде Национальный центр популярной музыки, спроектированный Н. Коатсом, стал сердцем квартала культурных индустрий, кардинально изменив облик исторического центра.

Постепенно логика масштабирования креативных пространств начала меняться в сторону их уменьшения, и новые культурные локации становятся камернее и уютнее. Такими человекообразными локусами становятся, к примеру, коворкинг и антикафе [Ольденбург, 2014]. Первый представляет удобное для фрилансеров специальное рабочее пространство, не являющееся в полном смысле офисом или домом. Антикафе предназначено для отдыха и общения компаниями, а также организаций небольших мероприятий. В отличие от них креативное пространство ориентировано на большее количество людей и мероприятия художественной направленности. Нередко таковыми могут выступать исторические строения, неработающие индустриальные объекты и иные сооружения, наполняемые новыми смыслами. Особо ценными являются случаи, когда эти пространства создаются специально.

Заметим, что к дополнительным возможностям свободного, комфортного и непринужденного общения очень чувствительна молодежь, которая нуждается в новых

неформальных локациях. Именно молодые люди являются постоянной аудиторией подобных креативных мест и создают в них особую атмосферу. Впоследствии эти пространства становятся местом притяжения слушателей иных возрастных и социальных категорий.

Театр Talk – независимый культурный проект (г. Магнитогорск)

В качестве примера проекта креативного пространства рассмотрим опыт Магнитогорска. Город металлургов имеет славную историю становления художественной культуры [Назарычева, 2021; Фестиваль уличного кино пройдет в Магнитогорске 19 сентября 2020 года в автокинотеатре «Кинодром Магнитогорск», www]. Но потребность в новом пространстве, которое бы стало местом интересного и содержательного времяпровождения с неформальной культурной атмосферой и коммуникативной средой, оставалась неудовлетворенной [Меньщикова, 2014].

Ответом на ее разрешение стала оригинальная авторская идея Д.С. Меньщиковой. По ее инициативе в 2020 году был создан Театр Talk – независимый культурный проект, который привлек молодых актеров городских театров и музыкантов. Он появился в январе 2020 года как театральный проект без собственной прокатной площадки, а в результате выигранного Гранта Союза театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество) для независимых театральных коллективов в ноябре того же года расширился до арт-пространства. Целевые средства гранта были получены на постановку первого в городе иммерсивного спектакля «Хармс. Скаска» (режиссер – Виктория Петренко (Москва), художник – Вера Ахмеджанова (Москва)), который, по замыслу режиссера и художника, требовал определенного сценического пространства: трех изолированных комнат и одного общего зала. Так идея одного спектакля подтолкнула создателей к открытию собственной площадки.

Изначально инициатор и создатель проекта, Д.С. Меньщикова, предполагала решение нескольких задач. Планировалось:

- познакомить провинциальную публику с новыми театральными формами, удачно существующими в столичных театрах, но не представленными в городской театральной среде провинции (иммерсивные, документальные, пластические спектакли, а также жанр «променада»);
- создать творческую коммуникативную площадку со своей атмосферой, представляющую альтернативу официальной культурной повестке и традиционным формам, а также транслирующую современные формы и жанры искусства;
- продвигать молодых талантливых людей г. Магнитогорска, популяризовать их творчество, предоставив площадку для презентации их творчества;
- удовлетворить запрос заинтересованной публики города в актуальных культурных проектах;
- вовлечь в культурный процесс молодежь от 16 до 35 лет, имеющую поверхностное представление о современном искусстве, представив в нескучной форме новые идеи и проекты.

Подобные задачи сложились на основе семилетнего опыта работы Меньщиковой Д.С. в муниципальном театре, который помог инициатору проекта выявить активную целевую аудиторию существующего культурного контента и сформировать портрет зрителя, который еще не был вовлечен в официальную культурную повестку [Меньщикова, 2015].

Тот факт, что в городе живет и работает большое количество талантливых молодых актеров, музыкантов, художников и представителей других творческих специальностей, стал еще одним аргументом в пользу реализации в Магнитогорске независимого арт-проекта. Молодые авторы, которые только начинают свой путь в искусстве, вряд ли смогут собрать большой концертный зал, однако в камерной обстановке легко найдут своего зрителя и слушателя. Мультикультурные локации небольшого масштаба как раз обеспечивают возможность встречи молодых талантов со своей аудиторией. Кроме того, подобные пространства могут способствовать созданию здоровой конкуренции в творческой среде, поскольку культурная гетерогенность и сосуществование официальной культуры с экспериментальными независимыми формами всегда благотворно влияют на ее развитие.

Изначально Театр Talk создавался как театральный проект. Однако довольно скоро стало понятно, что аудитории интересны различные культурные мероприятия, и театр Talk начинает развиваться как мультикультурное пространство [Меньшикова, 2016]. Запускаются и нетеатральные проекты – лекции о современном искусстве; демонстрация фильмов самых различных жанров и знакомство с историей киноискусства; читки современной драматургии и прозы актерами городских театров; выставки работ местных фотографов и художников. Но наиболее востребованными проектами оказались концертные выступления музыкальных коллективов Магнитогорска с актуальными проектами.

Театральные и музыкальные проекты Театр Talk

За время существования Театр Talk обрел своего зрителя, который оказался неоднородным. Определенная часть публики была настроена на разнообразные формы и посещала все мероприятия, в то время как другая часть аудитории выбирала что-то одно: либо музыкальные, либо театральные действия.

Театральная афиша Магнитогорска пополнилась постановками весьма актуальных театральных жанров. Было выпущено девять спектаклей: документальный спектакль «В тени», иммерсивный спектакль «Хармс. Скаска», спектакль-игра без зрителей «Откровенно», спектакль-stand-up «Нежная. Лекция», спектакль-променад «Валить Нельзя Остаться», спектакль-променад «Наука любви», пластический спектакль «Изнутри», сторителлинг по Достоевскому «Мышь в горохе», кулинарное шоу «Селфхарм».

Столь разнообразный репертуар театральных проектов поразил провинциальную публику. Обсуждение в социальных сетях и восторженные отклики позволили сделать вывод о заинтересованности зрителей. Возможность участия зрителей и камерность пространства спектаклей создавали особую атмосферу коммуникации.

Особенно популярными оказались променады «Валить Нельзя Остаться», которые всегда проходили с аншлагами. Создание этих спектаклей проявило творческие способности местных актеров и большие возможности данного жанра. Они стали еще и образовательным ресурсом для молодых людей.

Не менее интересным оказался пластический спектакль «Изнутри». От театра слова к театру жеста – таким оказался для провинциальных зрителей новый опыт. Замкнутость небольшого пространства театра создавала особую атмосферу пластичного спектакля, позволяя подключаться к внутреннему миру героев без слов.

Важным этапом для создателей Театр Talk оказался и выпуск спектакля «Селфхарм»,

адресованного подросткам, ощущающим на себе давление общества в форме мнимой необходимости соответствовать навязанным стандартам красоты и страдающим от расстройств пищевого поведения. Режиссерская работа магнитогорской актрисы Александры Кохан заполнила пустующую в городе нишу спектаклей для подростковой аудитории. История горячо отзывалась в сердцах аудитории от 12 до 18 лет, которая часто довольно скептически настроена по отношению к традиционному театральному искусству.

Формат креативного пространства Театр Talk оказался удачной локацией для представления молодых музыкальных групп и исполнителей, готовых экспериментировать. Продюсеру Д.С. Меньшиковой удалось пригласить интересные музыкальные коллективы, работающие в разнообразных жанрах современной музыки. За время работы арт-пространства состоялось несколько музыкальных мероприятий, ориентированных на разные музыкальные предпочтения магнитогорской публики. Например, в Театре Talk состоялись два концерта медитативной эмбиент-музыки творческой коллаборации проекта Heleste и исполнителя Рикардо Санчеца. Звучали гусли, электронная музыка, этнические флейты, хэндпан, перкуссия. Музыкальное исполнение было дополнено видео-артом. Магнитогорская художница Людмила Сазонова прямо на сцене под музыку писала свои фантазийные картины, а происходящее транслировалось на экран. Наблюдение за процессом создания картины усиливало особую творческую атмосферу перформативности.

Еще один необычный для магнитогорской публики концерт познакомил с молодым дуэтом Mothermorphine. Музыканты работают в популярном в 2000-е годы жанре Trip-Hop. Это – электронная музыка с узнаваемым бристо́льским саундом, которая сегодня переживает свое возрождение. В неформальном пространстве Театра Talk вокальные композиции с плотным звуком и расслабленной, немного мрачной атмосферой прозвучали особенно ярко и нашли своего слушателя. Поскольку авторская музыка звучит в городе редко, такой проект способствовал знакомству с малоизвестным музыкальным направлением и новыми исполнителями.

Недостаток разнообразия городской музыкальной жизни подтолкнул продюсера Театра Talk к созданию музыкального коллектива. Идея проведения постоянного джазового «квартирника» была предложена саксофонисту Бекзату Салменбаеву, который привлек для ее реализации молодых музыкантов. В результате появился джазовый квинтет The Тритон, состоящий из студентов и выпускников Магнитогорской консерватории имени М.И. Глинки. Начав с нескольких очень успешных концертов в стенах арт-пространства Театр Talk, коллектив превратился в известный коллектив и стал городским брендом. В июне 2021 года квинтет The Тритон принял участие в XX Международном джазовом фестивале «Какой удивительный мир» в г. Челябинске, а в августе 2022 года выступал на Moscow Jazz Festival в парке Зарядье.

Устойчивой популярностью пользовался музыкальный лекторий High Voltage, который проводил известный в городе радиоведущий Алексей Калабухов. В рамках этого проекта ежемесячно освещалась новая тема, которая связана с историей рок-музыки (от блюза до панк-рока и музыки «новой волны»), а также с творчеством ярких ее представителей. Общение проходило в формате лекции-дискуссии.

Зафиксированная организаторами заинтересованность молодой аудитории Театра Talk в музыкальных мероприятиях подтолкнула к идее планирования музыкальных событий академической направленности. Данные различных исследований последних лет фиксируют снижение интереса к жанрам классической музыки у всех возрастных групп, но особенно у

молодого слушателя. С другой стороны, традиции популяризации классической музыки сохраняются и сегодня, существуя в форме проведения концертных мероприятий и фестивалей с участием известных исполнителей и с обязательным масштабным информационным их сопровождением. Однако интерес к подобным проектам демонстрирует небольшой круг любителей, среди которых очень мало молодежи. Молодым людям классические форматы кажутся скучными и не отвечающими современным реалиям.

По мысли организатора Театра Talk, креативные пространства, организующие привычные мероприятия по-новому, меняющие формат подачи и репертуар, могут стать перспективной локацией для формирования интереса молодой аудитории к классическому наследию. Поэтому Театр Talk запланировал организацию музыкальных концертов академической направленности, ориентированных именно на молодого слушателя. Для участия в них были приглашены молодые (что принципиально для таких концертов) музыканты и студенты Магнитогорской государственной консерватории. Императивность участия молодых исполнителей объяснима желанием увлечь молодую публику энтузиазмом и вдохновением, которые свойственны молодым исполнителям. Так, состоялся концерт квартета саксофонистов, который имел две отличительные особенности. Во-первых, исполнителям при подборе классического репертуара была предоставлена возможность свободно выбирать музыкальный материал с учетом своих творческих предпочтений. Главное, чтобы он был разнообразным и нескучным. Во-вторых, важным требованием являлась постоянная ротация состава исполнителей, что создавало хорошие возможности для молодых музыкантов. Интрига же вечера заключалась в том, что аудитория не знала, что именно будет звучать на концерте. Тем самым восприятие музыки избавлено от уже существующих (зачастую поверхностных) знаний о заранее объявленном композиторе и произведении, а значит, лишено ненужных предубеждений. Знакомство с классической музыкой в таком формате позволяет избежать чопорности академического зала и воспринимать классическую музыку более свободно.

Проект Театр Talk был открыт в ноябре 2020 года. За два года его функционирования на площадке было проведено более 250 мероприятий разной направленности (спектакли, концерты, лекции, выставки, кинопросмотры и т.д.), которые посетили свыше 6000 зрителей. В стенах арт-пространства выступали музыканты, поэты, фотографы, получившие возможность найти собственную аудиторию, своего зрителя.

По опросам, регулярно проводившимся Театром Talk, основная часть аудитории театра (64%) прежде довольно редко посещала городские учреждения культуры, находя их предложение неинтересным. Ядро аудитории проекта (исходя из данных статистики социальных сетей и билетного агрегатора) – молодые жители Магнитогорска от 20 до 35 лет, чаще всего с гуманитарным образованием или образованием в сфере IT. Однако было много зрителей, которых заинтересовал проект, хотя до знакомства с ним они считали посещение театра скучным времяпровождением.

К сожалению, просуществовав почти два года, в ноябре 2022 года Театр Talk прекратил свое существование, что вызвало большое недоумение и сожаление у публики и вылилось в бесконечные обсуждения в социальных сетях. Привыкшая к необычным форматам аудитория сокрушалась, что не удалось посмотреть некоторые постановки, и выражала надежду на возрождение проекта.

По мнению Д.С. Меншиковой, причины закрытия Театра Talk не были связаны с невостребованностью мероприятий. Как отмечает автор, активный запрос публики по-

прежнему есть. Однако организаторам пришлось столкнуться с трудностями, которые не удалось решить собственными силами. Самая главная проблема, приведшая к закрытию проекта, связана не со зрителем, а с недостаточной сформированностью профессиональной художественной среды, с ее малочисленностью. В условиях провинциального города это стало главной трудностью как в организации проектов, так и в их реализации. Большая занятость актеров в театрах города (а это по-прежнему было их основное место работы) и отсутствие личного времени не давали возможности для составления плотных рабочих графиков независимого проекта и для необходимой творческой свободы. Столичные города с их многочисленными театрами легко справляются с данной проблемой, где конкурентоспособность в актерской среде выше.

Кроме того, автор проекта столкнулась с проблемой «горизонтальной режиссуры». Театральные проекты Театра Talk основывались на коллективной режиссуре, однако практика показала необходимость присутствия профессионального режиссера, человека со своим взглядом, не ангажированным традиционными формами, желательно из другой культурной среды. В существовавших спектаклях такой опыт был, но он выпал на пандемийное время, когда городские театры были закрыты. В реальном времени приезд режиссера на несколько дней не давал возможности синхронизировать графики всех участников, планомерно работать, продумывать идеи и их реализовывать, что и перекрыло перспективы будущих спектаклей.

Нельзя сказать, что проект Театр Talk совсем прекратил свое существование. По-прежнему выступает музыкальный коллектив The Тритон, получили свою публику новые музыкальные группы и отдельные талантливые музыканты. Сформировалась аудитория, ориентированная на разнообразные экспериментальные музыкальные события, которые не представлены в официальном музыкальном театре и концертном объединении. Остались и театральные проекты в жанре «променад», которые ждут своего часа для демонстрации в теплое время года. Некоторые спектакли за счет мобильности пространства демонстрируются на других площадках. Например, спектакль – stand-up «Нежная. Лекция». А сторителлинг по роману «Преступление и наказание» «Мышь в горохе» в ноябре 2022 года был отобран на международный фестиваль Ф.М. Достоевского в Новгороде и стал самостоятельным проектом. В 2023 году продолжили существование театральные проекты-променады, прошли гастрольные спектакли «Маяковский. Распаковка», «Июль». Большой победой продюсера проекта стало создание нового спектакля для двоих – интерактива «Взаимодействие». Кроме этого, разово проводились читки пьес современных драматургов.

Заключение

Подводя итоги существования необычного для моногорода проекта Театр Talk, стоит отметить, что многие из поставленных автором проекта Д.С. Меньшиковой задач были реализованы. Ей и ее команде удалось познакомить провинциальную публику с новыми театральными формами; создать творческую атмосферную площадку для культурной коммуникации, сформировать арт-пространство актуального искусства, представляющее альтернативу официальной культурной повестке и традиционным формам; представить молодых талантливых людей Магнитогорска и вовлечь в культурный процесс молодежь.

Основные социальные эффекты от деятельности креативного пространства Театр Talk проявляются в изменении городской социокультурной среды и консолидации творческих

инициатив профессионального художественного сообщества. Стоит отметить, что изменился и зритель, который откликнулся и оценил новые форматы продвижения искусства. Этот зритель ожидает скорейшего возрождения проекта.

Анализ даже непродолжительного опыта существования Театра Talk показывает, что креативные пространства являются перспективными локациями для популяризации искусства и обновления форматов его функционирования. Важно, что новые формы потенциально интересны молодежи, всегда интересующейся экспериментами, они способствуют созданию атмосферы здоровой творческой конкуренции и развивают творческую среду. Город любого демографического статуса, располагающий площадками для креативных начинаний, может с оптимизмом оценивать перспективы своего социокультурного развития.

Библиография

1. Власти Магнитогорска реализуют четыре проекта благоустройства, предложенные горожанами. М.: Коммерсант, 2017.
2. Гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и российские реалии. URL: <http://www.creativeindustries.ru>.^[1]
3. Гун Г.Е. Городская художественная культура в контексте креативных индустрий // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2013. № 12. Т. 1. С. 349-354.
4. Гун Г.Е. Культура и креативные индустрии как ресурс развития городов // Филатов В.В. (ред.) Межвузовский сборник научных трудов «Социальные и гуманитарные науки». Вып. 8. Магнитогорск: МаГУ, 2013. С. 33-37.
5. Ермакова Л.И., Суховская Д.Н., Безгуб В.В. Определение креативных пространств города, а также технологии и необходимые факторы их становления и развития // Концепт. 2017. № 55. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-kreativnyh-prostranstv-goroda-a-takzhe-tehnologii-i-neobhodimye-factory-ih-stanovleniya-i-razvitiya/viewer>.
6. Ефимец М.А., Мерзлов Н.Г., Шаповалов Д.В. Культурные интересы устойчивого города в контексте благосостояния региона: Новоуральский городской округ // Обсерватория культуры. 2019. № 16(2). С. 142-155.
7. Зеленцова Е.В., Гладких Н.В. Творческие индустрии: теории и практики. М.: Классика. XXI. 2010. 240 с.
8. Креативные индустрии – драйвер инновационного развития. URL: <https://issek.hse.ru/news/412759225.html>.
9. Креативные индустрии России. URL: <https://100gorodov.ru/creativeindustries>.
10. Креативные пространства: экономика, тенденции и прогнозы.. URL: <https://www.cre.ru/analytics/73427>.
11. Лазарева О.В. Культурные индустрии: два аспекта понимания // Обсерватория культуры. 2017. № 14(6). С. 670-676.
12. Лучанинов Я.С., Назарычева А.И. История становления музыкальных духовых оркестров г. Магнитогорска // Традиционные национально-духовные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2019. № 1 (15). С. 43-46.
13. Меньщикова Д.С. Благотворительный проект Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина как способ изменения корпоративной культуры посредством его освещения в средствах массовой коммуникации // Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «СМИ и общество: Массовая коммуникация как отражение корпоративной культуры». Магнитогорск: МГТУ, 2014. С. 252-256.
14. Меньщикова Д.С. Основные проблемы организации зрителя в работе провинциального театра // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. Вып. 2. Магнитогорск: МГТУ, 2015. С. 50-52.
15. Меньщикова Д.С. Традиционные и перспективные формы работы со зрителем в провинциальном театре // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. Вып. 2. Магнитогорск: МГТУ, 2016. С. 43-45.
16. Назарычева А.И. Креативные проекты в культурном пространстве моногорода // Сборник научных трудов III Всероссийской (национальной) научной конференции «Художественная культура и трансформация индустриального менталитета в условиях моногорода». Магнитогорск, 2021. С. 111-115.
17. Назарычева А.И. Особенности развития культуры в современном промышленном городе (на примере г. Магнитогорска) // Тезисы докладов 79-й международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования». 2021. С. 236.
18. Ольденбург Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 456 с.
19. Сальникова М.Ю., Булатова Е.К. Особенности формирования комфортной городской среды (на примере г.

- Магнитогорска) // Урбанистика. 2020. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-komfortnoy-gorodskoy-sredy-na-primere-g-magnitogorska/viewer>.
20. Фестиваль уличного кино пройдет в Магнитогорске 19 сентября 2020 года в автокинотеатре «Кинодром Магнитогорск». URL: <https://radiomeridian.ru/?p=1234>.
21. Хоукинс Дж. Креативная экономика. URL: <https://knigogid.ru/books/1163041-kreativnaya-ekonomika-kak-prevratit-idei-v-dengi/toread>.

Creative spaces as locations for new formats of art promotion (on the example of the Talk Theater, Magnitogorsk)

Galina E. Gun

Doctor of Cultural Studies, PhD in Philosophy, Associate Professor,
Magnitogorsk State Conservatory
(academy) named after M.I. Glinka,
455036, 22 Gryaznova str., Magnitogorsk, Russian Federation;
e-mail: filosof_gun@mail.ru

Alevtina I. Kiseleva

PhD in Philosophy, Associate Professor,
Magnitogorsk State Conservatory
(academy) named after M.I. Glinka,
455036, 22 Gryaznova str., Magnitogorsk, Russian Federation;
e-mail: alevtina.n76@mail.ru

Dar'ya S. Men'shchikova

Producer of the independent project Theater Talk,
Sole Proprietorship,
455036, 22 Gryaznova str., Magnitogorsk, Russian Federation;
e-mail: teatr_talk@mail.ru

Abstract

The problematics of this article is related to the search for ways to popularize art. According to the authors, the renewal of formats of its presentation can contribute to the solution of this problem. Since the traditional forms of art's existence within the walls of familiar art institutions need to be reconsidered, new art spaces can become alternative venues for its presentation. In the modern society developing in the direction of "impression economy", cultural industries become a tool for solving many social problems, and an art product can occupy its own niche. An example of a successful scenario of development of creative spaces can be considered an independent cultural project Theater Talk, realized in Magnitogorsk. The experience of its implementation and preliminary reflection allowed to analyze the preferences of the public and to test "non-boring" actual forms of art promotion. The authors come to the conclusion that creative spaces are necessary for updating the formats of social functioning of musical and theatrical arts, they contribute to the attraction of youth audience and create an atmosphere of healthy competition in the creative

environment. In general, changes in urban culture towards the emergence of creativity become an important condition for ensuring sustainable development of the city and solving its social problems.

For citation

Gun G.E., Kiseleva A.I., Men'shchikova D.S. (2024) Kreativnye prostranstva kak lokatsii novykh formatov prodvizheniya iskusstva (na primere Teatr Talk, g. Magnitogorsk) [Creative spaces as locations for new formats of art promotion (on the example of the Talk Theater, Magnitogorsk)]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 279-290. DOI: 10.34670/AR.2024.22.95.031

Keywords

Music, theatre, creative spaces, independent project Theatre Talk, cultural locations, new formats.

References

1. Efimets M.A., Merzlov N.G., Shapovalov D.V. (2019) Kul'turnye interesy ustoichivogo goroda v kontekste blagosostoyaniya regiona: Novoural'skii gorodskoi okrug [Cultural interests of a sustainable city in the context of the well-being of the region: Novouralsk urban district]. *Observatoriya kul'tury* [Observatory of Culture], 16(2), pp. 142-155.
2. Ermakova L.I., Sukhovskaya D.N., Bezgub V.V. (2017) Opredelenie kreativnykh prostranstv goroda, a takzhe tekhnologii i neobkhodimye faktory ikh stanovleniya i razvitiya [Definition of creative spaces of the city, as well as technologies and necessary factors of their formation and development]. *Kontsept* [Concept], 55. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-kreativnykh-prostranstv-goroda-a-takzhe-tehnologii-i-neobkhodimye-faktory-ikh- stanovleniya-i-razvitiya/viewer> [Accessed 12/02/2024].
3. *Festival' ulichnogo kino proidet v Magnitogorske 19 sentyabrya 2020 goda v avtokinoteatre «Kinodrom Magnitogorsk»* [The street film festival will be held in Magnitogorsk on September 19, 2020 at the Kinodrom Magnitogorsk]. Available at: <https://radiomeridian.ru/?p=1234> [Accessed 12/02/2024].
4. Goncharik A. *Politika v oblasti tvorcheskikh industrii: zarubezhnyi opyt i rossiiskie realii* [Policy in the field of creative industries: foreign experience and Russian realities]. Available at: <http://www.creativeindustries.ru> [Accessed 22/02/2024].
5. Gun G.E. (2013) *Gorodskaya khudozhestvennaya kul'tura v kontekste kreativnykh industrii* [Urban artistic culture in the context of creative industries]. *European Social Science Journal*, 12 (1), pp. 349-354.
6. Gun G.E. (2013) Kul'tura i kreativnye industrii kak resurs razvitiya gorodov [Culture and creative industries as a resource for urban development]. Filatov V.V. (ed.) *Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov «Sotsial'nye i gumanitarnye nauki»*. Vyp. 8 [Interuniversity collection of scientific works "Social and Humanitarian Sciences". Vol. 8]. Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, pp. 33-37.
7. Hawkins J. *Kreativnaya ekonomika* [Creative economy]. Available at: <https://knigogid.ru/books/1163041-kreativnaya-ekonomika-kak-prevratit-idei-v-dengi/toread> [Accessed 12/02/2024].
8. *Kreativnye industrii – draiver innovatsionnogo razvitiya* [Creative industries are a driver of innovative development]. Available at: <https://issek.hse.ru/news/412759225.html> [Accessed 18/02/2024].
9. *Kreativnye industrii Rossii* [Creative industries of Russia]. Available at: <https://100gorodov.ru/creativeindustries> [Accessed 19/02/2024].
10. *Kreativnye prostranstva: ekonomika, tendentsii i prognozy* [Creative spaces: economics, trends and forecasts]. Available at: <https://www.cre.ru/analytics/73427> [Accessed 12/02/2024].
11. Lazareva O.V. (2017) Kul'turnye industrii: dva aspekta ponimaniya [Cultural industries: two aspects of understanding]. *Observatoriya kul'tury* [Observatory of Culture], 14(6), pp. 670-676.
12. Luchaninov Ya.S., Nazarycheva A.I. (2019) Istoriya stanovleniya muzykal'nykh dukhovykh orkestrrov g. Magnitogorska [History of the formation of musical brass bands in Magnitogorsk]. *Traditsionnye natsional'no-dukhovnye i dukhovnye tsennosti kak fundament innovatsionnogo razvitiya Rossii* [Traditional national-spiritual and spiritual values as the foundation of innovative development of Russia], 1 (15), pp. 43-46.
13. Men'shchikova D.S. (2014) Blagotvoritel'nyi proekt Magnitogorskogo dramaticheskogo teatra im. A.S. Pushkina kak sposob izmeneniya korporativnoi kul'tury posredstvom ego osveshcheniya v sredstvakh massovoi kommunikatsii [Charitable project of the Magnitogorsk Drama Theater named after A.S. Pushkin as a way to change corporate culture through its coverage in the media]. *Materialy VIII Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «SMI i obshchestvo:*

- Massovaya kommunikatsiya kak otrazhenie korporativnoi kul'tury»* [Materials of the VIII All-Russian Scientific and Practical Conference “Media and Society: Mass Communication as a Reflection of Corporate Culture”]. Magnitogorsk: MGTU, pp. 252-256.
14. Men'shchikova D.S. (2015) Osnovnye problemy organizatsii zritelya v rabote provintsial'nogo teatra [The main problems of organizing the audience in the work of a provincial theater]. *Traditsionnye natsional'no-kul'turnye i dukhovnye tsennosti kak fundament innovatsionnogo razvitiya Rossii. Vyp. 2* [Traditional national-cultural and spiritual values as the foundation of innovative development of Russia. Vol. 2]. Magnitogorsk: MGTU Publ., pp. 50-52.
 15. Men'shchikova D.S. (2016) Traditsionnye i perspektivnye formy raboty so zritelem v provintsial'nom teatre [Traditional and promising forms of work with the audience in the provincial theater]. *Traditsionnye natsional'no-kul'turnye i dukhovnye tsennosti kak fundament innovatsionnogo razvitiya Rossii. Vyp. 2* [Traditional national-cultural and spiritual values as the foundation of innovative development of Russia. Vol. 2]. Magnitogorsk: MGTU Publ., pp. 43-45.
 16. Nazarycheva A.I. (2021) Kreativnye proekty v kul'turnom prostranstve monogoroda [Creative projects in the cultural space of a single-industry town]. In: *Sbornik nauchnykh trudov III Vserossiiskoi (natsional'noi) nauchnoi konferentsii «Khudozhestvennaya kul'tura i transformatsiya industrial'nogo mentaliteta v usloviyakh monogoroda»* [Collection of scientific papers of the III All-Russian (national) scientific conference “Artistic culture and transformation of industrial mentality in a single-industry town.”]. Magnitogorsk, pp. 111-115.
 17. Nazarycheva A.I. (2021) Osobennosti razvitiya kul'tury v sovremennom promyshlennom gorode (na primere g. Magnitogorska) [Features of the development of culture in a modern industrial city (using the example of Magnitogorsk)]. *Tezisy dokladov 79-i mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii «Aktual'nye problemy sovremennoi nauki, tekhniki i obrazovaniya»* [Abstracts of the 79th international scientific and technical conference “Current problems of modern science, technology and education”], p. 236.
 18. Ol'denburg R. (2014) *Tret'e mesto: kafe, kofeini, knizhnye magaziny, bary, salony krasoty i drugie mesta «tusovok» kak fundament soobshchestva* [Third place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, beauty salons and other “hangout” places as the foundation of a community]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.
 19. Sal'nikova M.Yu., Bulatova E.K. (2020) Osobennosti formirovaniya komfortnoi gorodskoi sredy (na primere g. Magnitogorska) [Features of the formation of a comfortable urban environment (using the example of Magnitogorsk)]. *Urbanistika* [Urbanistics.], 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-komfortnoy-gorodskoy-sredy-na-primere-g-magnitogorska/viewer> [Accessed 12/02/2024].
 20. *Vlasti Magnitogorska realizuyut chetyre proekta blagoustroistva, predlozhennye gorozhanami* [Magnitogorsk authorities are implementing four improvement projects proposed by citizens] (2017). Moscow: Kommersant Publ.
 21. Zelentsova E.V., Gladkikh N.V. (2010) *Tvorcheskie industrii: teorii i praktiki* [Creative industries: theories and practices]. Moscow: Klassika.XXI Publ.