

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ушкарева Александра Анатольевича
«Аудитория искусства: культурный феномен в социальных измерениях»,
представленной на соискание ученой степени доктора культурологии
по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры»

Вопрос об аудитории и ее роли в развитии искусства является одним из ключевых как в культурологии, так и в искусствоведении. Автор диссертации показывает, что роль публики в истории культуры состоит не только в том, что она является адресатом и транслятором культурных ценностей и норм, но также и в том, что она проявляет себя как активный участник художественной жизни общества, оказывающий существенное влияние на развитие культуры. В этом смысле изучение публики, ее социально-культурных особенностей и закономерностей взаимоотношений с искусством становится способом постижения культурной реальности.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Проблема публики актуальна всегда, но совершенно новое звучание она получает в современном глобальном мире, когда благодаря информационно-технической революции и развитию СМИ потребление искусства из социально одобренной практики «опережающих социальных групп» превратилось в элемент повседневного быта масс; когда коммерциализация культурной деятельности и острая конкуренция на рынке досуга стали реальностью. В меняющихся условиях искусство меняет формы своего социального бытования, мигрирует из театрально-концертных и выставочных залов в виртуальное пространство медиа-среды. Художники и организации искусства, все более зависимые от публики, вынуждены искать новые способы конструктивного взаимодействия с публикой. Автор диссертации прав: преимущественный интерес при этом представляет уже не столько концептуализация самой публики, сколько анализ комплекса проблем ее взаимодействия с учреждениями культуры, направленный на устранение препятствий для приобщения человека к искусству.

Изучение аудитории искусства имеет богатую историю – как в нашей стране, так и за рубежом. **Критически переосмысливая** опыт социологии искусства, автор делает вывод: «Легко фиксируемая статистическая связь культурного потребления и некоторых социально-демографических параметров порождает иллюзию, что такие сложные явления как отношение человека к искусству и его культурную активность можно объяснять такими простыми причинами как пол, возраст или образование. Это сохраняющееся и поныне убеждение не позволяет понять истинные истоки потребительского поведения» (диссертация, с. 359).

Это утверждение мне представляется чересчур радикальным. Человек не существует вне его объективных характеристик, и влияние многих из них на социальное поведение личности очевидно. Но, хотя в некоторых высказываниях А.А. Ушкарева сквозит некий пессимизм в оценке некоторых исследований прошлых лет, я соглашусь с тем, что «несмотря на очевидные успехи в концептуализации аудитории, пока недостаточно изучены многие важные аспекты культурной активности и ее истоков» (автореферат, с. 9–10).

Восполняя пробелы в изучении культурной активности, ее истоков и драйверов, автор предпринимает попытку **методологического и методического обновления** традиционного исследовательского арсенала гуманитарных наук. Он активно использует неспецифические, но, как оказалось, весьма эффективные в гуманитарном исследовании подходы, основанные на компьютерном моделировании с применением методов математической статистики.

Источники и материалы, использованные в диссертации, дают прекрасную возможность для реализации такого авторского подхода. Кроме опубликованных материалов (около 400 библиографических записей) в диссертации использованы огромные массивы первичной социологической информации, полученной в результате многолетних социологических опросов населения и посетителей учреждений искусства (в общей сложности около 350 опросов). Именно эти нигде не публиковавшиеся материалы стали источником нового научного знания.

Я хорошо знаком с социологической школой ГИИ, основы которой были заложены Г.Г. Дадамяном, Ю.У. Фохт-Бабушкиным, В.Н. Дмитриевским, К.Б. Соколовым и др. учеными. Отличительной чертой этой школы всегда была научная добросовестность и основательность. Достоверность материала вкупе с методологической основательностью и тщательной проработкой автором диссертации исследуемых проблем, а также использованием современных аналитических методов не оставляют сомнений в высокой степени достоверности результатов исследования.

Новизна исследования подтверждается нетривиальными и весьма содержательными результатами, многое автором диссертации сделано вообще впервые. Новый методологический подход позволил автору решить задачи, сама постановка которых в традиционной искусствоведческой или культурологической парадигме казалась немислимой. Это и выводы о реальной роли живых контактов с искусством, и о динамике культурных потребностей общества и востребуемых социальных функциях искусства. Это и типология досугового поведения, позволяющая за внешними проявлениями досуговой активности увидеть ее смыслы и субъективные социально-психологические мотивы. Это и

новые результаты, разрушающие некоторые стереотипы и расширяющие наши представления об аудитории разных видов искусства и закономерностях ее потребительского поведения.

Так, например, по материалам всех проведенных опросов в составе аудитории разных видов искусства автор подтверждает наличие сходных гендерных, возрастных и поведенческих закономерностей, которые присущи публике искусства в целом. Вместе с тем автор показывает, что публика не только разных видов искусства, но и различных типов театральных представлений обладает спецификой в мотивации культурного потребления и художественных предпочтениях, в характере культурной активности, особенностях воспроизводства и по ряду других параметров. Были обнаружены и неожиданные диссонансы. Например, диспропорции в структуре слушательской аудитории концертов классической музыки, связанные с существенным преобладанием старших возрастных групп, особенно женщин. Эти диссонансы, считает автор, связаны с нарушением процессов воспроизводства аудитории и полностью соответствуют отмечаемой во всем мире тенденции снижения интереса к концертам классической музыки и вызванного этим процесса «старения» постоянной категории слушателей.

Типология театральной публики, основанная на способности зрителей дифференцировать художественный продукт, позволила дать содержательное объяснение различий в отношении зрителей к театру и особенностях потребительского поведения. Оказалось, что эти различия определяют устойчивые тенденции в динамике зрительских предпочтений. По результатам исследования аудитории ГАБТа автор фиксирует также связь характера репертуарных предпочтений с театральным опытом респондентов и с особенностями индивидуальной потребительской мотивации.

По результатам исследования зрительской аудитории мюзикла автор делает вывод о существовании принципиально разных типов зрительского восприятия. Развивая идеи П. Бурдые, А.А. Ушкарев объясняет этот феномен так: «способность к содержательному и всестороннему восприятию произведений искусства не является врожденной способностью человека, а приобретается в результате передачи культурных кодов, в том числе через образование. Культивирование этой способности требует целенаправленных усилий личности и опыта культурного потребления, тогда как для восприятия внешней аттрактивности, зрелищности, легко запоминающейся музыки и увлекательного сюжета бывает достаточно способности восприятия, воспитанной широким контекстом бытовой и массовой культуры» (с. 30).

Одним из главных новых результатов стало выявление истоков культурной активности людей, их мотивации и аргументов культурного выбора. Уточняя роль

традиционно рассматриваемых характеристик публики, автор настаивает, что на объем и характер потребления искусства решающее влияние оказывают не социально-демографические характеристики или другие легко измеряемые параметры, а мотивации в совокупности с рядом трудноизмеримых характеристик личности, участвующих в формировании культурного капитала (П. Бурдьё). Культурный капитал при этом трактуется как приобретаемая в процессе раннего семейного воспитания и образования, накапливаемая и развиваемая в процессе культурного потребления способность. Именно культурный капитал, по мнению автора диссертации, является источником содержательной мотивации и одним из основных драйверов культурной активности.

Предложена и оригинальная методика определения меры культурного капитала, что позволяет операционализировать это преимущественно публицистическое понятие и использовать его в эмпирических исследованиях. Этот момент в исследовании представляется весьма значимым как в научном, так и в методологическом отношении. Он не только позволяет выявлять факторы, которые являются драйверами культурной активности и стимулами для повышения частоты контактов человека с искусством, но и служит сближению теоретической и эмпирической социологии.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования А.А. Ушкарева не подлежит сомнению. Очевидна и его **практическая значимость**: исследование способствует решению многих проблем формирования институциональной среды культурной деятельности. Оно направлено также на решение практической задачи увеличения посещаемости учреждений искусства и в конечном счете – на решение социально значимых задач приобщения населения к искусству.

Особо подчеркну также **образовательную значимость** диссертации А. А. Ушкарева: ее использование в учебном процессе может существенно повысить уровень подготовки студентов вузов культуры и искусства. Не только тех, кто обучается по специальности «продюсерство» или «менеджмент», но и будущих культурологов, социологов, искусствоведов.

В автореферате представлен весьма основательный список публикаций А.А. Ушкарева, в которых отражены результаты диссертационного исследования. В списке – более 50 работ, 18 из них – статьи в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Анализ публикаций показал, что они соответствуют проблематике диссертационного исследования и в полной мере отражают его результаты.

Заключение. Автореферат и диссертация Александра Анатольевича Ушкарева «Аудитория искусства: культурный феномен в социальных измерениях» полностью отвечают требованиям п.п. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 01.10.2018 г. № 1168). Автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования и адекватно отражает его основные результаты. А.А. Ушкарев безусловно заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора культурологии по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры».

Профессор Кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств
Российского института театрального искусства – ГИТИСа
Доктор искусствоведения

Ю.М. Орлов

Директор
за подписью *Орлова Ю.М.*

«18» февраля 2019 г.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГИТИС
(495) 690-49-24

И.В. Москаленко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский институт театрального искусства – ГИТИС"
125009, Москва, Малый Кисловский переулок, д. 6
Телефон/факс: 8(495)690-52-26
Адрес электронной почты: info@gitis.net
Веб-сайт: <https://gitis.net/>