

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
д. т. н., профессор П. В. Сенин

« 21 » февраля 2019 г.

Печать

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва»
на диссертацию Ушкарева Александра Анатольевича
«Аудитория искусства: культурный феномен в социальных измерениях»,
представленную на соискание ученой степени доктора культурологии по специальности
24.00.01 – Теория и история культуры

Диссертация Александра Анатольевича Ушкарева посвящена осмыслению с позиций современной науки актуальных тенденций и закономерностей в отношениях человека с искусством, эмпирически зафиксированных в ходе выполненных автором многочисленных исследований. Эта общая цель конкретизируется в ряде относительно самостоятельных задач, каждая из которых могла бы стать предметом отдельного исследования. При этом лейтмотивом диссертации становится вопрос об истоках, детерминантах и закономерностях культурной активности.

Актуальность исследования. Старая как мир проблема отношений искусства с аудиторией в современной рыночной парадигме приобретает особое звучание. Но что мы знаем о публике сегодня? Ведь достаточно приглядеться, чтобы понять: то, что долгое время считалось истинным, в меняющемся мире вдруг оказывается иллюзиями или банальностями. Сегодня науке и искусству нужен не социально-культурный портрет зрителя, а понимание причин и особенностей его потребительского поведения в широком контексте культурной жизни. А первым шагом для преодоления коммуникационных барьеров между искусством и его потенциальной аудиторией должен стать отказ от стереотипов и устаревших исследовательских подходов.

Аудитория искусства в диссертации рассматривается в комплексе ее социальных ролей и связей – и как социально-культурный феномен, и как участник художественного процесса, и как важнейший контрагент на рынке художественных благ, закономерности культурного и экономического поведения которого во многом определяют направление

развития искусства и условия существования его институций. Современные цивилизационные тренды и развитие СМИ способствовали превращению в публику всего общества. Теряют однозначность критерии художественного выбора и культурного поведения публики, а отношения искусства и общества становятся все более сложными. Роль публики существенно возрастает и с утверждением рыночной парадигмы, когда пересмотр принципов государственной культурной политики вынуждает учреждения культуры и искусства все больше полагаться на собственные ресурсы и возможности, ориентируя свою деятельность на удовлетворение запросов конечного потребителя – зрителя, слушателя, посетителя. Изучая аудиторию искусства в таком широком контексте, в качестве действительного ориентира автор видит масштабы и характер влияния искусства на духовную жизнь общества в целом.

В то же время в современной актуализации вопросов взаимоотношений производителей и потребителей художественных благ с очевидностью предстает проблема существования коммуникационных барьеров как следствие недостаточной изученности многих существенных характеристик аудитории искусства, непонимания истоков ее культурного и экономического поведения. Противоречие между актуальным знанием о закономерностях развития культуры и потребностями практики стимулирует стремление изучать не отдельные факты, а постигать массовые закономерности эволюции культурных потребностей, поведения людей и социума по отношению к художественной культуре.

Степень разработанности темы представлена в диссертации достаточно полно, благодаря воссозданному автором широкому историко-методологическому контексту отечественных и зарубежных исследований аудитории разных видов искусства, который фиксирует основные достижения и сохраняющиеся проблемы. Автор убедительно показывает, что несмотря на то, что изучение публики искусства и ее роли в развитии культуры имеет длительную историю, многие важные аспекты культурной активности и ее истоков изучены пока недостаточно. Проблема отношений человека с искусством сегодня предстает в совершенно новом ракурсе, что диктует необходимость новых научных подходов в ее изучении. Роль мотиваций и интеллектуально-культурных ресурсов личности, природа индивидуальных предпочтений, оценка результатов посещения и другие многообразные формы отношений человека с искусством не могут быть постигнуты исключительно на теоретическом уровне с использованием традиционных для гуманитарной науки описательных методов.

Методология и методы исследования. В представленном исследовании преимущественный интерес фокусируется не столько на концептуализации самой публики, сколько на анализе комплекса проблем ее взаимодействия с организациями искусства, направлен на решение социально значимых задач приобщения человека к искусству. Эта проблема носит ярко выраженный междисциплинарный характер, и для ее решения автор смело использует методологические возможности, порождаемые междисциплинарной конвергенцией. Оригинальность авторской методологии состоит в весьма продуктивной попытке соединения традиционных теоретических подходов и описательных методов гуманитарных наук с методами социальных измерений эмпирической социологии и не специфическими, но весьма эффективными в гуманитарном исследовании аналитическими инструментами точных наук. В качестве одного из таких инструментов для решения сложных исследовательских задач автор использует компьютерное моделирование на основе методов математической статистики. Позволяя выявлять скрытые связи социальных

явлений и процессов, эти методы существенно расширяют возможности интерпретации социологических фактов и обеспечивают качественно новый уровень достоверности результатов. Такой подход позволил построить типологию досугового поведения, выявить детерминанты посещаемости культурных институций и сделать нетривиальные выводы об особенностях и истоках потребительского поведения в искусстве.

Источники и материалы. Автор диссертации опирается на широкий круг как опубликованных источников (около 400, в том числе около 70 – на иностранных языках). Используя материалы исследований других авторов, Ушкарев дает ссылки на соответствующие публикации в строгом соответствии с правилами цитирования и использования интеллектуальной собственности. Однако основным источником для проведения диссертационного исследования и получения нового знания стали не опубликованные материалы, а уникальные данные социологических опросов населения (72 опроса) и аудитории искусства – театра, классической музыки, изобразительного искусства (279 опросов). Понятно, что социологические исследования не делаются в одиночку, им сопутствует трудоемкая работа по организации и проведению опросов, вводу и предварительной обработке данных. В диссертации использованы материалы социологических опросов, которые проводились коллективом научных сотрудников Государственного института искусствознания с начала 1980-х гг. до настоящего времени (в том числе при участии или под руководством автора диссертации). В каждом случае Ушкарев указывает исполнителей или соавторов конкретных видов работ по приводимым исследованиям.

Научная новизна исследования. Нам неизвестны исследования, где изучались бы тенденции изменения досуговой роли искусства, закономерности культурно-досугового поведения населения и их динамики в долговременной ретроспективе. Новыми являются и задачи выявления истоков культурной активности, закономерностей и детерминант потребления искусства, а также методологические подходы к их решению. Постановка таких задач в принципе возможна лишь при наличии представительного массива социологической информации за продолжительные временные периоды и современных компьютерных технологий их статистического анализа. Это говорит о том, что настоящее диссертационное исследование во многом является первопроходческим, и целый ряд его результатов можно считать новыми:

- выводы о реальной роли живых контактов с искусством, динамике культурных потребностей общества и востребуемых социальных функций искусства;
- разработка оригинальной типологии досугового поведения, которая позволяет за внешними проявлениями досуговой деятельности увидеть ее содержательные смыслы и субъективные социально-психологические мотивы;
- вывод о том, что культурная активность входит в функцию досуга не всех поведенческих типов и о неодинаковой предрасположенности людей к контактам с искусством;
- разработка оригинальной методики операционализации понятия «культурный капитал» (П. Бурдье), дающей возможность его измерения для использования в эмпирических исследованиях;
- всестороннее описание и сопоставление по содержательным параметрам и поведенческим особенностям аудитории различных видов искусства;

- дополнение традиционных представлений об аудитории искусства рядом содержательных характеристик личности, участвующих в формировании культурного капитала как накапливаемого ресурса и основного драйвера культурной активности;

- определение и измерение на основе математических моделей связи типов потребительской мотивации с интенсивностью культурного потребления;

- выявление факторов, которые являются стимулами для повышения частоты контактов человека с искусством.

Аналитические материалы, введенные автором в научный оборот, во многом разрушают существующие стереотипы. Принципиальным моментом становится изучение потребительских групп (Глава 4) и их поведенческих особенностей на театральном рынке, степени их зависимости от производителей. Вводя в традиционный искусствоведческий анализ результаты эконометрического анализа, автор обнаруживает новые интересные закономерности.

Так, например, проведенный автором анализ социологических данных за длительные временные периоды открывает совершенно новые черты аудитории искусства: в отличие от предыдущих исследований, в центре внимания – не просто объем художественного потребления, а оценка досуговой привлекательности искусства для публики. Такой расчет «досуговой доли» искусства, безусловно, точнее отражает реальное потребление и социальную роль искусства.

Анализ аудитории театральных представлений разных видов с точки зрения избирательности театральных потребностей показал, что мнение о театрах как об исключительно культурных, образованных и гармонично развитых личностях – миф. Максимальная избирательность в отношении театрального искусства одновременно означает превалирование специфического театрального вкуса над интегральным, т.е. некоторую односторонность в развитии личности.

Вопрос, который без сомнения является ключевым, одним из наиболее сложных в искусствоведении – вопрос «хорошего» и «плохого» художественного вкуса. Традиционная типизация вкусов публики посредством экспертной искусствоведческой оценки оставляла вне интересов исследователя значительную часть аудитории искусства, чей выбор с точки зрения профессионалов был явно «провальным». Ушкарев убедительно обосновывает целесообразность типологии аудитории театра, концерта или музея в соответствии с разработанными параметрами «избирательности художественного потребления». Тем самым в описание аудитории искусства вносится необходимый социально-культурный контекст, действующий там, где чисто эстетические оценки бессильны.

Уточняя представления о роли социально-демографических параметров в культурном потреблении, автор в целом подтверждает тот факт, что любое серьезное искусство в гораздо большей степени привлекает людей образованных: им в искусстве открывается нечто, чего не видят необразованные. Вместе с тем автор особо подчеркивает неоднозначность роли образования в культурной активности человека. Автор утверждает, что главным фактором содержательной мотивации и повышения частоты контактов человека с искусством является приобретаемая в процессе раннего семейного воспитания и образования накапливаемая и развиваемая в процессе культурного потребления способность. Именно эта способность лежит в основе так часто отмечаемой связи образования с эстетическими потребностями, предпочтениями и культурной активностью. При этом анализ убедительно показал нетождественность показателей образования и культурного потенци-

ала личности (Главы 4, 6). Мифом оказывается и определяющая роль возраста в культурном потреблении. Проведя углубленный анализ с использованием методов математической статистики, автор показал, что дело не в возрасте как таковом, а в тех накапливаемых характеристиках личности, которые и определяют отношение к искусству. Но наличие устойчивой опосредованной связи порождает у некоторых исследователей соблазн объяснять столь сложные явления, как отношение человека к искусству или художественный вкус, такими простыми причинами, как возраст.

Еще один миф состоит в том, что люди ходят в театр, концертный зал или в музей исключительно ради искусства. В диссертации показано, 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 мотиваций существенно влияет на частоту контактов человека с искусством.

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 в зависимости от особенностей конкретных спектаклей могут актуализироваться и другие факторы зрительского выбора: ориентации на зрелищность, интерес к классической драматургии или популярному постановщику, экспериментальность постановки.

Сравнивая аудитории учреждений разных видов искусства, Ушкарев делает выводы о существовании черт общего и особенного в их структуре, потребительском поведении, системе художественных потребностей, отношении к искусству. Выявление обобщенных типов культурного потребления объясняет очень многое в реальной культурной жизни.

Автор исследования показывает: поскольку предпочтения публики диктуют театру (и любому другому учреждению искусства) дальнейшие пути развития, это означает, что искусство и его аудитория находятся в подвижных, изменчивых отношениях, в процессе не только взаимодействия, но и взаимовлияния.

Диссертация хорошо организована. Органично сочетаются теоретико-методологические размышления автора с изложением результатов проведенных исследований. Главы сопровождаются весьма содержательными приложениями, включающими инструментарий исследований, таблицы и графики, характеризующие аудитории, маркетинговые данные и пожелания публики относительно работы учреждений искусства. Диссертация завершается основательными списками литературы и источников социологической информации.

Полученные в диссертационном исследовании результаты характеризуются высокой **степенью достоверности**, которая обеспечивается следующими особенностями работы:

- опорой на исторический опыт изучения аудитории искусства – как в нашей стране, так и за рубежом;
- основательной теоретико-методологической проработкой исследуемых вопросов;

- принципом обоснования выводов и теоретических обобщений эмпирическими фактами: существенную часть исследования составляет его доказательная база – аналитическая информация, представленная в виде текстов, таблиц, графиков и диаграмм;
- достоверностью и репрезентативностью используемых в диссертации больших массивов данных социологических опросов;
- современными компьютерными технологиями анализа социологических данных с применением методов математической статистики, что существенно повышает степень достоверности результатов по сравнению с традиционными описательными методами;
- верификацией полученных результатов с точки зрения современных тенденций культурной жизни и теоретических концепций.

Результаты исследования и разработанные автором методологические подходы к исследованию проблем взаимоотношений человека с искусством расширяют научные представления о закономерностях культурной активности, приобщения людей к искусству, способствуют решению институциональных задач социального функционирования искусства. Они определяют высокую **теоретическую значимость** диссертации.

Несомненна и **практическая значимость исследования**, которая определяется его направленностью на решение социально значимых задач стимулирования культурной активности населения, его приобщения к искусству и в конечном счете – на решение задачи увеличения посещаемости учреждений искусства. Изучение публики и рынка искусств с реальной опорой на эмпирические факты сегодня представляется необходимым условием успешного функционирования любой организации культуры и искусства, формирования институциональной среды культурной деятельности и преодоления коммуникационных барьеров между человеком и искусством.

Так, социально-культурный портрет публики и ее «деятельный образ», воссозданный по материалам социальных измерений, существенно обогащают представления об аудитории искусства. Уточняя традиционные представления о потребителях разных видов искусства, новые данные способны повысить эффективность научных разработок и научный уровень учебных программ вузов культуры и искусства.

Определение драйверов культурной активности и методика определения детерминант культурного потребления, предложенная по результатам изучения посетителей художественного музея, дает учреждениям искусства конкретные маркетинговые инструменты для увеличения посещаемости.

Тезис о детерминированности культурного поведения может быть положен в основу изучения восприимчивости людей в отношении отдельных видов рекламы и PR, практических методик выделения целевых групп потребителей и выработки адекватных объектам воздействия адресных стратегий, что необходимо в решении многих маркетинговых задач.

Практическое значение имеют выводы относительно досуговой роли искусства, типов культурно-досуговых стратегий и неодинаковой предрасположенности людей к живым контактам с искусством. Эти положения могут быть использованы не только для разработки маркетинговых стратегий учреждений искусства, но и для определения целей и обоснования мер государственной культурной политики.

Практически все результаты диссертационного исследования опубликованы. Автором издано более пятидесяти работ в коллективных монографиях, сборниках научных трудов, периодических научных изданиях, материалах конференций и др. изданиях, в том

числе 18 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ, 15 из них опубликовано в рецензируемых журналах ВАК по специальности 24.00.00 – Культурология. Публикации дают достаточно полное представление о состоянии проблемы взаимоотношений человека с искусством, об основных направлениях научной мысли в нашей стране и за рубежом, об исследованиях, проведенных автором, и тех тенденциях, которые характеризуют современный этап развития культуры.

Наряду с несомненными достоинствами работы необходимо отметить некоторые моменты, вызвавшие сомнения и возражения.

1. В связи с негативной оценкой автора трансформации социальных функций искусства, роста востребованности рекреационного начала в ущерб просветительскому, обратим внимание на следующую тенденцию – увлечение игрой, культурным игровым и соревновательным досугом (квесты, музейные олимпиады, дети как участники игры в профессии, зритель как участник театрального спектакля и пр.). Это тоже можно рассматривать как уход от традиционных просветительских функций искусства, но эти игровые формы очень полезны. Во всех новых тенденциях надо увидеть и отрицательное, и положительное.

2. К сожалению, за кадром оказались и некоторые из видов искусства. Так, искусство кино рассматривается только в первой части монографии, по результатам опросов населения. При этом выводы, связанные с аудиторией кинематографа (с. 79), менее убедительны по сравнению с теми, что посвящены театру, музеям, концертам. Очевидно, это связано с тем, что специальные исследования публики кинематографа в рамках диссертационного исследования не проводились. Говоря о зрителе театральном, автор совершенно справедливо утверждает, что «нет никакого среднего зрителя», что это чисто «статистический фантом» (с. 116–117). А рассуждая о кинематографе, автор пишет о нем «вообще», о зрителе кино – в целом. Между тем, как известно, и кино бывает массовое и элитарное, фестивальное. И зритель бывает массовый и продвинутый, самостоятельно составляющий свою «афишу», не удовлетворяясь предложением кинотеатров.

3. Сомнение вызывает и тезис о том, что в 1990-е гг. кино «уже не воспринималось массовым сознанием как искусство», что, по мнению автора, стало результатом пересмотра системы предпочтений в кризисные годы. Изучение публики кинематографа, ее предпочтений в разные годы, статистические данные кинотеатральных сборов за почти вековую историю отечественного кино свидетельствуют о том, что публика всегда ищет в кино отдых и развлечение. Это не хорошо и не плохо: кино от самых своих истоков – прежде всего аттракцион, увеселение.

Заключение. Диссертация представляет собой самостоятельную и оригинальную научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором многочисленных исследований разработаны теоретические положения и выводы, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, направленное на решение социально значимых проблем культуры и общества. В диссертации предложены и научно обоснованы решения, внедрение которых позволит внести значительный вклад в развитие отечественной культуры, научное обоснование культурной политики и оценки ее результатов, в формирование институциональной среды и решение социально важной задачи приобщения населения к культуре и искусству. Научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты, свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку.

Диссертация А. А. Ушкарева «Аудитория искусства: культурный феномен в социальных измерениях» полностью отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание ученой степени доктора наук, соответствует специальности 24.00.01 – Теория и история культуры и требованиям пп. 9–11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842, а ее автор, Ушкарев Александр Анатольевич, заслуживает присуждения искомой степени доктора культурологии.

Отзыв подготовлен Н.И. Ворониной, Заслуженным деятелем науки РФ, доктором философских наук, профессором кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов института национальной культуры, директором Центра М.М. Бахтина ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», обсужден и одобрен на заседании Кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 15 февраля 2019 г., протокол № 2.

Заслуженный деятель науки РФ,
профессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов
института национальной культуры, директор Центра М.М. Бахтина
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»,
доктор философских наук

Воронина Наталья Ивановна

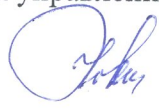
Зав. кафедрой культурологии и библиотечно-информационных ресурсов
института национальной культуры ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»,
Заслуженный деятель науки РМ,
доктор философских наук,
профессор

Логинова Марина Васильевна

«15» февраля 2019 г.

«Подписи Ворониной Натальи Ивановны и
Логиновой Марины Васильевны заверяю»

Начальник управления кадров ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»

 / Новикова О.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
430005 г. Саранск, Республика Мордовия, ул. Большевикская, д. 68
Тел.: +7 (8342)24-37-32, 24-48-88.
Факс: +7 (8342)24-37-32, 24-48-88, 47-29-13;
Адрес электронной почты: dep-general@adm.mrsu.ru dep-mail@adm.mrsu.ru
Веб-сайт: <https://www.mrsu.ru/ru/>