Елизавета Сергеевна Кочергина

Санкт-Петербургский государственный университет

liza.kochergina@bk.ru

Живое и цифровое: новые форматы театрального искусства и их культурное значение

Исследуется феномен цифровой трансформации театрального искусства. На примере инновационных практик БДТ им. Г. А. Товстоногова, в частности фестиваля «НАШЕ ВСЁ. Опыт 1», анализируются новые форматы театральной репрезентации (онлайн-трансляции, гибридные постановки, цифровые платформы), выявляются ключевые тенденции цифровизации: расширение доступности, изменение зрительского восприятия, а также перспективы развития иммерсивных технологий (VR, AR).

Ключевые слова: цифровой театр, виртуальная реальность, интерактивность, гибридные форматы, онлайн-форматы.

В начале XXI в. театральное искусство столкнулось с беспрецедентными изменениями, связанными с развитием цифровых технологий [2]. Трансляции спектаклей в кинотеатрах, онлайн-платформы и записи стали неотъемлемой частью театральной культуры. Эти форматы не заменяют традиционный театр, а расширяют его границы, создавая новые возможности для зрителей и театральных коллективов [1].

Целью исследования стало выявить ключевые тенденции и последствия цифровизации театрального искусства, проанализировать влияние цифровых форматов (трансляций, онлайн-платформ и гибридных постановок) на зрительскую аудиторию и художественные практики, а также определить перспективы развития театра в условиях цифровой трансформации культурного пространства.

Цифровой театр демонстрирует принципиально новые характеристики художественного потребления, обеспечивая доступность для более широкой и социально разнородной аудитории, включая молодежь и экономически уязвимые группы [4]. Эмпирические данные свидетельствуют, что ключевыми факторами привлекательности цифровых форматов становятся экономическая и географическая доступность, временная эффективность, а также усиленная эмоциональная вовлеченность, достигаемая за счет специфики экранной репрезентации (крупные планы, монтаж). Параллельно наблюдается феномен «культурной всеядности», проявляющийся в стирании традиционных иерархий между элитарным и массовым искусством, хотя корреляция между цифровой активностью и посещением «живых» спектаклей требует дополнительного изучения [5]. Перспективные векторы развития связаны с внедрением иммерсивных технологий (VR/AR), созданием гибридных форматов и расширением инклюзивности, что актуализирует дискуссию о трансформации традиционной театральности в цифровой среде.

В этом контексте особый исследовательский интерес представляет опыт Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, который последовательно реализует стратегию цифровизации театрального производства и репрезентации.

Экспериментальная деятельность БДТ в цифровом пространстве началась в период пандемийных ограничений, когда театр одним из первых в России осуществил полномасштабный переход на онлайн-форматы. Этот опыт стал фундаментом для дальнейшего развития цифрового направления, что нашло отражение в проекте «НАШЕ ВСЁ. Опыт 1» (январь 2025 г.). Частью фестиваля был Telegram-канал «Опыт первый». «НАШЕ ВСЁ. Опыт 1» является продолжением проекта «Опыты драматических изучений», в котором молодые режиссеры вступили в диалог с творчеством Александра Пушкина.

Содержательная составляющая фестиваля, посвященная интерпретации творчества А. С. Пушкина современными режиссерами, демонстрирует возможность продуктивного синтеза классического наследия и цифровых форматов. Программа мероприятия интегрировала традиционные театральные формы (спектакли, читки) с экспериментальными практиками (перформансы, медиаинсталляции) и образовательными компонентами (лекции, мастер-классы).

Анализ функционирования Telegram-канала позволяет выделить несколько ключевых аспектов: документальный (канал фиксировал процесс подготовки и проведения фестиваля в режиме реального времени), коммуникативный (обеспечивал интерактивное взаимодействие между участниками и зрителями), репрезентативный (создавал новую форму представления театрального контента). Количественные показатели (350 подписчиков за 24 часа, 383 публикации) свидетельствуют о высокой степени вовлеченности цифровой аудитории. Особенно показательным стал завершающий этап проекта: интерактивная трансляция, которая реализовала принцип «соучаствующего наблюдения», позволяя зрителям влиять на ход дискуссии через чат-функции.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о значительном потенциале цифровых технологий для расширения границ театрального искусства, создания новых форм зрительского участия, разработки инновационных методов документации театрального процесса, формирования гибридных моделей театральной коммуникации

Таким образом, цифровизация театра – это сложный и многогранный процесс, который трансформирует не только способы потребления искусства, но и саму природу театрального творчества [3]. Дальнейшие исследования в этой области помогут лучше понять долгосрочное влияние цифровых технологий на театральное искусство и его аудиторию.

Литература

1. Веллингтон А. Т. «Театр новых форм»: цифровые технологии в современном театре // Теория и история искусства. 2020. № 3-4. С. 217–224.
2. Вилисов В. Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили. М., 2020. С. 45–76.
3. Данилова Л. Н., Ледовская Т. В., Солынин Н. Э., Ходырев А. М. Основные подходы к пониманию цифровизации и цифровых ценностей // Вестник Костромского гос. ун-та. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26. № 2. С. 5–12.
4. Сердечная В. В. «Точка доступа – 2020»: Цифровой театр в условиях пандемии // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2021. Т. 6. № 4. С. 83–91.
5. Ушкарёв А. А. Цифровизация театра. Осмысление феномена // Художественная культура. 2023. № 2(45). С. 58–91.