

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра туризма и культурного наследия

**Театральный туризм как способ популяризации современного
театрального искусства (на примере Саратовской области)**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 421 группы
направления 43.03.02 - «Туризм»
Института истории и международных отношений
Морозова Арсения Сергеевича

Научный руководитель

доцент, к.э.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Е. С. Милинчук

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, д.э.н., профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Т. В. Черевичко

инициалы, фамилия

Саратов 2025 год

ВВЕДЕНИЕ

Современный турист помимо рекреации ищет культурно-познавательный контекст. Особое место в культурно-познавательном туризме занимает театральный туризм, который сочетает в себе не только наличие театральных постановок, но и экскурсии по самим театрам, а также местам, которые связаны с театральным искусством. Театральный туризм – это вид культурно-познавательного туризма, где театр является основным инструментом передачи информации людям. Он представляет собой деятельность по организации тура с посещением театров, театральных фестивалей, осуществлением экскурсий в театральные музеи, встречи с актерами, режиссерами, деятелями театра и т.п.

Театральные практики проведения досуга являются частью культурных досуговых практик, которые включают помимо походов в театр посещение музеев, походы в кино, на концерты и пр. В эпоху технологического прогресса и цифровых развлечений театр остается уникальным и неповторимым пространством, где зрители могут непосредственно взаимодействовать с актерами и проникнуться искусством. Несмотря на конкуренцию с другими формами развлечений, театр сохраняет важное место в современной культуре. Сегодня каждого четвертого россиянина можно назвать театралом – 25% россиян посещают театр несколько раз в год и чаще, это почти в два раза выше в сравнении с 2008 г. – 13%. Повышение зрительского интереса к театру свидетельствует о повышении актуальности внедрения театрального туризма в индустрию.

Однако, степень изученности театрального туризма как способа популяризации современного театрального искусства до сих пор остается недостаточной. Театральный туризм как сегмент индустрии досуга наименее изучен культурологами, поскольку традиционно деятельность театров представляет предмет исследования искусствоведов. Однако искусствоведы, как правило, акцентируют внимание на художественно-творческих аспектах театрально-постановочного процесса, без глубокого учета потребностей

зрителя – конечного потребителя театральных услуг. В научных исследованиях специалистов по туризму данной теме уделено сравнительно мало внимания, его роль и значение в современном мире до сих пор остаются недооцененными. По этой причине тема исследования является весьма актуальной.

При написании бакалаврской работы использовались труды таких, ученых, как Калашникова А. В., Точилкиной А. С., Секретовой Л. В., Восколовича Н. А., Колодия Н. А., Колыхалова, Е. А., Елохиной А. К., Андреевой И. М. и др.

Объектом исследования в бакалаврской работе является театральный туризм в России и в Саратовской области.

Предметом исследования являются особенности организации театрального туризма.

Целью ВКР является исследование особенностей театрального туризма как популяризатора театрального искусства и основных направлений его развития в России в целом и в Саратовской области в частности.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить понятие, специфику и виды театрального туризма;
2. рассмотреть возможности популяризации современного театрального искусства;
3. проанализировать перспективы развития театрального туризма в России;
4. оценить возможности развития театрального туризма в Саратовской области;
5. выявить возможности интеграции современного театрального искусства в региональный турпродукт;
6. разработать проект нового театрального тура в г. Саратове и представить его технико-экономическое обоснование.

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются

понятийный аппарат, история, тенденции и особенности развития театрального туризма в России. Во второй главе проводится комплексная оценка потенциала и изучаются перспективы развития театрального туризма в Саратовской области. Третья глава посвящена разработке программы театрального тура «Город-спектакль Саратов». В ней также представлен расчет стоимости турпродукта, определены способы продвижения, обозначены дальнейшие перспективы популяризации театрального искусства региона и развития культурного туризма.

Основное содержание бакалаврской работы

Театральный туризм – это вид культурно-познавательного туризма, который ориентирован на посещение театральных представлений и ознакомление с театральной культурой различных регионов. Основная цель театрального туризма – это получение эстетического удовольствия от просмотра театральных спектаклей и расширение кругозора в области искусства. Этот вид туризма может включать функции воспитания культурной активности и образованности, овладение способностями через знакомство с театрами, просмотр спектаклей, встречи с актерами, режиссерами, деятелями театра, осмотр достопримечательностей.

Цели театрального туризма включают в себя несколько аспектов. Одной из основных целей театрального туризма является расширение культурных горизонтов туристов путем предоставления возможности посещать театральные постановки различных жанров и стилей. Театральный туризм также способствует развитию культурного обмена между разными странами и регионами, а также популяризации национального театрального искусства.

Задачи театрального туризма включают в себя:

1. Привлечение туристов к посещению театров как культурных объектов.
2. Организация специальных туров и мероприятий для любителей театра.
3. Поддержка развития театральной индустрии и ее экономической устойчивости.
4. Создание условий для разнообразия театральных мероприятий и представлений.
5. Повышение уровня качества услуг для театральных туристов.
6. Привлечение внимания к театральному наследию и его сохранение для будущих поколений.

Театральный туризм обладает большинством черт, характерных для событийного туризма, однако имеет и собственные уникальные черты, главной из которых является ориентированность на заведомо заинтересованного туриста. Театр по природе своей издревле являлся досугом интеллигенции, и для простого обывателя едва ли мог стать интересным времяпрепровождением, поэтому для него характерен некоторый «элитизм». Однако современные театры прикладывают немалые усилия к привлечению более широкой аудитории.

Специфика театральных туров заключается в их привязке к театрам и присутствии элементов театрализованных действий. Чаще всего формой театрального туризма выступают туры выходного дня. Таким образом, можно определить театральный туризм как комплексную туристическую услугу, основу которой составляет ряд экскурсий, который включает в себя: вводную обзорную экскурсию по театрам города; экскурсию с посещением театров и их музеев; просмотр тематического спектакля в одном из театров города. Кроме познавательных мероприятий, культурная программа тура предполагает погружение в мир театра посредством анимационных мероприятий, театрализованных действий, мастер-классов актерского мастерства.

С развитием новых технологий, доступности цифровых развлечений и изменениями в предпочтениях аудитории, театр стал сталкиваться с конкуренцией со стороны других форм искусства и развлечений. Для того чтобы привлечь и удержать внимание современной публики, необходимо создать условия, которые способствуют популяризации современного театрального искусства.

Популяризация современного театрального искусства требует широкого разнообразия представлений и доступности для широкого круга аудитории. Театры должны предлагать различные жанры, стили и форматы, чтобы удовлетворить разнообразные вкусы зрителей. Организация спектаклей на разных площадках, в том числе на открытых пространствах,

помогает привлечь новую, неординарную аудиторию. Также важно делать театральные представления доступными по цене, чтобы все желающие могли посетить театр, независимо от своих финансовых возможностей.

Условия популяризации современного театрального искусства включают в себя разнообразие и доступность представлений, использование инноваций и экспериментов, обращение к современным темам и взаимодействие с аудиторией, а также продвижение и маркетинг. Только с помощью этих условий театр сможет сохранить свою роль и значимость в современном обществе.

Одним из возможных решений проблемы является интеграция современного театрального искусства в региональный турпродукт. Для этого необходимо создать условия, которые будут способствовать развитию театрального туризма и привлечению внимания туристов.

Прежде всего, важно разработать маркетинговую стратегию, которая будет направлена на продвижение театральных представлений и создание положительного имиджа театров региона. Для этого можно использовать различные рекламные кампании, участие в культурных мероприятиях и фестивалях, а также активное привлечение известных актеров и режиссеров.

Важным моментом является также развитие театральной инфраструктуры. Необходимо создать комфортные условия для зрителей, обновить и модернизировать театральные здания и помещения, а также обеспечить доступность и удобство посещения театров для различных категорий туристов.

Театры должны сохранять свою уникальность и особенности, которые делают их привлекательными для туристов. Вместе с тем, необходимо уделять внимание развитию новых форм и жанров театрального искусства, которые могут быть интересны и актуальны для современной аудитории.

В Саратовской области театральная жизнь развивается активно и постепенно приобретает все большую популярность. Это связано с разнообразием театров и богатой историей этого региона.

Одной из основных особенностей театральной жизни в Саратовской области является многообразие театров. Здесь можно найти театры различного профиля: драматические, оперные, балетные, детские, музыкальные и др. Каждый из них имеет свои уникальные особенности и предлагает зрителям разнообразные постановки. Кроме того, в Саратовской области проводятся различные театральные фестивали, которые привлекают внимание как местных жителей, так и гостей региона.

Театральный туризм имеет большой потенциал для развития в современной Саратовской области. Регион обладает богатым культурным наследием и разнообразными возможностями для посещения театров и театральных представлений. Однако для достижения полного потенциала необходимо решить ряд проблем, таких как недостаток информационной поддержки и туристической инфраструктуры, важно продолжать работу по поддержке театральных инициатив, чтобы обогатить культурную жизнь Саратовской области и удовлетворить интересы зрителей.

При усилении продвижения и развития мероприятий в области театрального искусства, театральный туризм в Саратовской области может стать привлекательным и популярным для туристов из других российских регионов.

В практической части бакалаврской работы представлен проект нового театрального тура в г. Саратове. В эпоху, когда туристы всё чаще ищут нестандартные маршруты, сочетающие интеллектуальный досуг с эмоциональными впечатлениями, разработанный нами тур «Город-спектакль Саратов» предлагает уникальный синтез театрального искусства, исторических экскурсий и городских достопримечательностей.

Проект ориентирован на разнообразную целевую аудиторию: от семей с детьми, для которых предусмотрены программы с элементами игры и обучения, до иностранных туристов, открывающих для себя Россию через призму саратовской культуры. Партнёрство с Министерством культуры, ведущими театрами региона (такими как Саратовский академический театр

драмы им. И.А. Слонова и ТЮЗ им. Киселёва), а также интеграция современных технологий (мобильное приложение) делают тур не только зрелищным, но и технологичным.

Цель тура - познакомить жителей и гостей города с богатым театральным наследием Саратова, подчеркнуть его статус театрального города для туристов всех возрастов, создав уникальный туристский продукт, объединяющего театральное искусство, историческое наследие и природные достопримечательности Саратовской области.

Задачи тура:

- Знакомство с историей Саратовского театра, его наследием, контекстом формирования культурной и театральной жизни города.
- Знакомство с закулисным театром (встречи и мастер-классы от актёров, режиссёров и работников сцены)
- Просмотр спектаклей разных направлений, жанров и форматов (от классических до иммерсивных)
- Посещение ключевых театров и их музеев, посещение новых частных необычных театров, просмотр перформансов и театрализованных представлений, интерактивно рассказывающих о самом интересном
- Получение эстетического удовольствия от посещения музеев известных литераторов, обзорных экскурсий и просмотра спектаклей
- Погружение в атмосферу разных произведений и времён

К основной целевой аудитории можно отнести любителей театра и культуры в возрасте 25-55 лет и семьи с детьми (программы для школьников 7–16 лет). Вторичная целевая аудитория включает студентов театральных вузов и корпоративные группы (тимбилдинги с элементами театральных мастер-классов).

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи. Тур рассчитан на проведение с сентября по май/июнь (театральный сезон). Перевозка обеспечивается микроавтобус (18 мест, фирма «Транс-вояж»).

В туре гости посещают порядка 7 театров (в их числе как и признанные академические театры – Оперы и Балета, Драмы, ТЮЗ, так и современные частные – «Аффект», «Морфеус» и пр.), участвуют в мастер-классах (по сценическому движению, сценической речи и актёрскому мастерству – трём столпам нахождения на сцене), знакомятся с нишевыми театрами города, такими как тот же «Морфеус», театр поэзии и пластики «Балаганчик», иммерсивным и авангардным творчеством молодёжных, детских и студенческих театров, знакомятся с лучшими гастрономическими заведениями Саратова, пробуя тематические блюда. Через знакомые формы подачи информации, экскурсии и спектакли, практически родную приверженность драматическим нормам участник/зритель любого возраста приходит к нынешним захватывающим и свежим формам – иммерсии, спектаклям на заводе, молодым актёрам и режиссёрам, ищущим и создающим новое в театре, что должно захватить внимание и привлечь человека к театру не как к застывшему виду искусства, а как к живой сфере творчества.

В числе конкурентных преимуществ тура – универсальность (подойдёт широкой аудитории), неярко выражена сезонность – театры «отдыхают», зачастую только июль и август (в перспективе можно диверсифицировать, организовав вместо отсутствующих пунктов летний отдых, или трансформировав тур в целом), раскрытие относительно неизведанного сегмента туристического рынка области, эксклюзивность (встречи с режиссёрами, мастер-класс от заслуженного артиста, знакомство с множеством жанров), относительно приемлемая для текущего уровня эксклюзивности стоимость (исходя из расходов на экскурсии, спектакли, мастер-классы, питание, проживание, транспорт и пр. итоговая стоимость тура оценивается в 37999 рублей).

В перспективе предполагается расширение программы до 7 дней с включением большего числа интерактивных элементов (иммерсивный спектакль-променад, где действие происходит в разных локациях города,

тематический квест по театрам: разгадать загадки, связанные с их историей, найти «артефакты» (например, старую театральную программку, аудиоспектакли и пр.) и создание мобильного приложения тура с аудиогuidaми и расписанием.

Реализация проекта позволит достичь ключевых целей:

- Усилить культурную идентичность региона через популяризацию театров, музеев и исторических локаций;
- Стимулировать экономику за счёт роста турпотока, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в инфраструктуру;
- Сформировать новый имидж Саратова как территории, где искусство выходит за пределы сцены, превращаясь в диалог с историей и зрителем.

Проект поможет позиционировать Саратов как центр культурного туризма, что будет способствовать увеличению турпотока и укреплению положительного имиджа города, сотрудничество с местными ресторанами, гостиницами и транспортными компаниями обеспечит дополнительные доходы для этих предприятий и улучшит качество предоставляемых услуг. Проект направлен на сохранение и популяризацию театрального наследия, что является важной частью культурного возрождения региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время театральный туризм становится все более популярным способом познания и популяризации современного театрального искусства. Он представляет собой уникальную возможность для зрителей и туристов погрузиться в атмосферу театра, насладиться высоким профессионализмом актеров и режиссеров, а также прочувствовать глубинные эмоции, которые передаются на сцене.

Один из главных аспектов успешной популяризации современного театрального искусства через туризм – это разнообразие и доступность спектаклей. Благодаря театральным фестивалям, гастролям и специальным экскурсиям, зрители имеют возможность ознакомиться с различными жанрами и стилями театральных произведений, а также побывать на спектаклях самых известных трупп и театров мира. Такой подход способствует расширению кругозора зрителей и стимулирует их интерес к современному театру.

Кроме того, театральный туризм способствует развитию туристической индустрии и экономики в целом. Он привлекает туристов со всего мира, которые приезжают в различные города и страны, чтобы посетить театральные представления. Это создает дополнительные рабочие места для актеров, режиссеров, декораторов и других специалистов в сфере театра, а также способствует развитию гостиничного и ресторанного бизнеса.

В целом, театральный туризм является эффективным способом популяризации современного театрального искусства. Он позволяет зрителям и туристам узнать больше о мире театрального искусства, расширить свой кругозор и получить незабываемые эмоции. Развитие театрального туризма способствует росту туристической индустрии и экономики страны, а также способствует развитию самого театрального искусства. Однако, необходимо уделять внимание проблемам доступности и информационной поддержки, чтобы сделать театральный туризм еще более привлекательным и доступным для широкой аудитории.

Россия обладает богатым театральным наследием, однако театральный туризм остается недостаточно развитым. В Саратовской области выявлен значительный потенциал: многочисленные театры, а также альтернативные театральные проекты. Однако ключевыми барьерами являются недостаточно развитая инфраструктура, неэффективный маркетинг и высокая стоимость билетов в театры.

В практической части бакалаврской работы был представлен проект театрального тура «Город-спектакль Саратов», направленный на интеграцию театрального искусства в региональный турпродукт. Программа включает экскурсии, мастер-классы, спектакли и интерактивные мероприятия, что обеспечивает глубокое погружение в театральную культуру, близкое знакомство с её традициями и историей. Тур ориентирован на разнообразную целевую аудиторию, включая семьи, студентов и гостей из других регионов, и способствует широкому культурному просвещению. Результаты проекта демонстрируют возможность успешного развития театрального туризма в Саратовской области при условии решения существующих проблем.

Перспективы развития театрального туризма в Саратовской области связаны с усилением маркетинговой стратегии, улучшением инфраструктуры и снижением стоимости билетов. Популяризация современного театрального искусства через туризм может стать ключевым направлением культурной политики региона, привлекая новых зрителей и способствуя сохранению театральных традиций. Дальнейшие исследования и практические инициативы в этой области позволят раскрыть потенциал театрального туризма и укрепить его роль в культурном и экономическом развитии региона.