

Театральная аудитория в эпоху постковида

Цифровая трансформация учреждений культуры

Технологии решения проблем

Смотреть записи трансляций

Анна Каренина

Мюзикл

Три сестры

Спектакль

Ромео и Джульетта

Мюзикл

Щелкунчик

Балет

Все о Золушке

Мюзикл

Евгений Онегин

Опера

Спикер

Владимир Владимирович Мигин

Заместитель генерального директора по работе с учреждениями культуры **VIDAU Systems**

Можем ли мы себе позволить потерю аудитории?

Принадлежность	Число театров, ед.	Доля	Число регионов, ед.
Негосударственные театры	782	44,4%	58
Театры местного ведения	637	36,2%	82
Театры-студии	229	13,0%	52
Подразделения (филиалы) театров местного ведения	30	1,7%	14
Театры федерального ведения	25	1,4%	7
Подразделения (филиалы) театров федерального ведения	8	0,5%	2
Театры ведения других ФОИВов	6	0,3%	5
не определено	45	2,6%	20
ИТОГО	1 762	100%	

По данным исследования «Театры России: оценка театрального предложения. Лаборатория будущего театра. ГИТИС»: в стране около 2000 профессиональных театров, около половины из них – региональные, примерно столько же культурных центров и домов культуры. Чуть более одного процента от общего количества составляют ведущие площадки, которые считаются «достоянием» и находятся на особом положении.

Распределение театров по принадлежности

Можем ли мы себе позволить потерю аудитории?

А это значит, что **большинство площадок очень болезненно реагируют** на любые события, следствием которых становится снижение зрительской активности.

Ограничения и запреты на проведение массовых мероприятий еще больше усугубили и без того не простую ситуацию в отрасли.

Сегодня поход зрителя в театр – поступок!

С введением ограничения борьба стала вестись не за заполнение зала на 70, 50 или 30%, а буквально за каждого зрителя.

Численность зрителей, РФ, 2016-2020 гг. (млн чел, %)

Показатель/ год	2016	2017	2018	2019	2020
Численность зрителей/ млн. чел.	47,5	48,2	49,6	49,8	21,3
Отношение к предыдущему году/ %	-	- 1,5	2,9	0,5	-57,3

Источник: BusinesStat

Можем ли мы себе позволить потерю аудитории?

Как пандемия отразилась на возможных доходах столичных учреждений культуры

Доходы от платных услуг в плане финансово-хозяйственной деятельности

	Первая версия*	Последняя версия*	Прогнозируемое изменение
	₽ млн	₽ млн	%
Московский академический театр сатиры	503	178	-65
Московский театр «Современник»	466	259	-45
Московский гос. театр «Ленком Марка Захарова»	390	230	-41
Государственный академический Большой театр России	2916	1817	-38
Московский театр на Таганке	100	81	-19
Московский академический театр имени Вл. Маяковского	280	280	0
Государственный академический театр имени Моссовета	230	240	4

Никто не отменял доходную часть учреждений культуры. Именно она составляет основную часть ФОТ учреждения.

Источник: РБК

Можем ли мы себе позволить потерю аудитории?

**Никто не может позволить себе
потерю зрителя!**

**Выход очевиден:
Цифровая трансформация
культуры.**

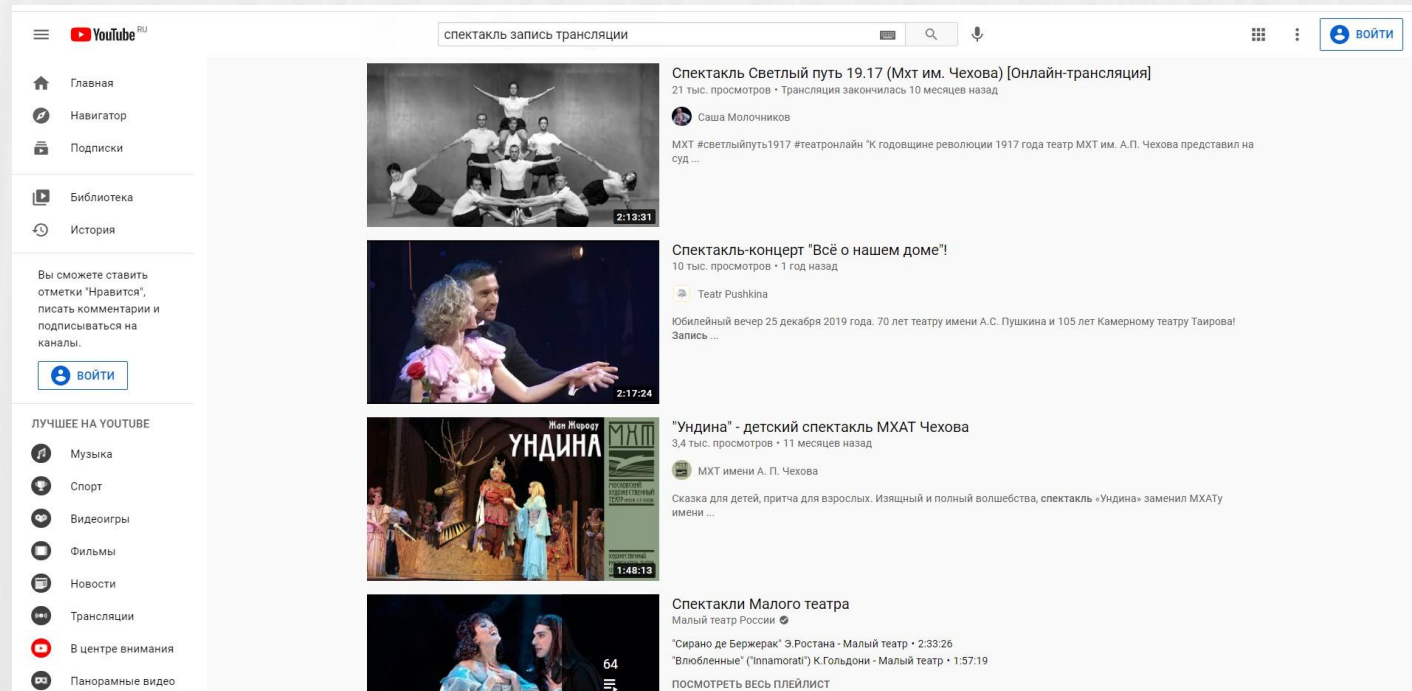
Добро пожаловать в современный мир!

Театральная индустрия должна использовать современные технологии в еще большем объеме и гармонично интегрировать в фундаментальные ценности классического театра.

Нет никаких сомнений, что молодые таланты уже поддерживают инновации. В случае реализации проекта «цифровой трансформации», молодое интернет-поколение с удовольствием присоединится к театральной аудитории.

Расширение аудитории возможно за счет зрителя, который по многим причинам не посещает «живой» театр: инвалиды, географически отдаленные территории, пожилые, дети, подростки и так далее. Вопрос первенства на рынке: кто сможет использовать новые возможности цифровой трансформации, тот и «захватит» аудиторию.

Зрители уже сейчас смотрят театральные и концертные постановки из любой локации планеты, где есть интернет. Что означает расширение пространственно-временных границ безграничного искусства.

Опыт цифровой трансформации в учреждениях культуры

Музейный бум

Инвестиции или дотация на выживание ?

Цифровая трансформация — это не только внедрение новых технологий, но еще и глубокое преобразование структуры и стратегии развития организации, корпоративной культуры, продуктов и услуг и работы с клиентами.

Опыт цифровой трансформации в учреждениях культуры, инвестиции или дотация на выживание.

Рассмотрим пример цифровой трансформации в учреждениях культуры, еще более традиционные, чем театр - музеи.

Опыт цифровой трансформации в учреждениях культуры Инвестиции или дотация на выживание ? Музейный бум

Предсказание скептиков на момент входа в проект:

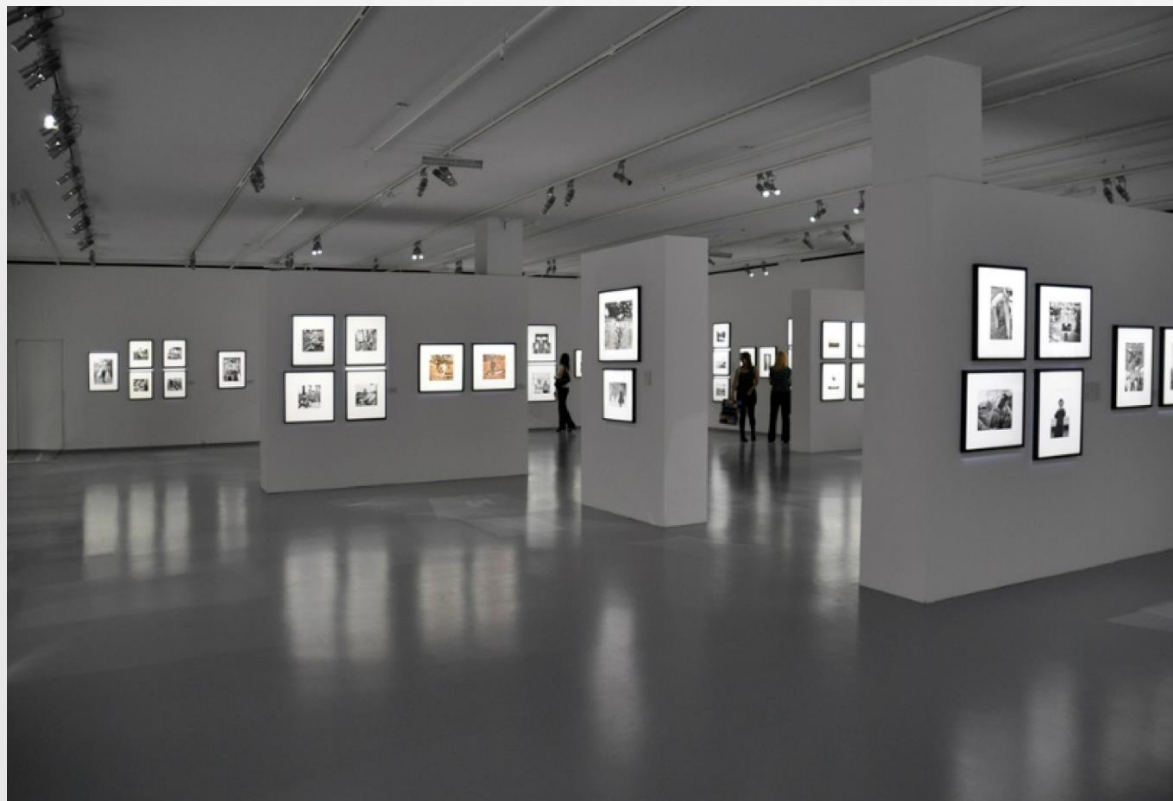
- Музеи должны «ослабеть» с приходом «цифровой революции»
- С развитием интернета посещаемость музеев резко упадет
- Ни о какой доходной части речи быть не может, только дотации
- Молодое поколение постепенно откажется от посещений музеев
- Падение внимания аудитории приведет к исчезновению музейного дела

Но ничего подобного не произошло. Мы наблюдаем музейный бум!

Предоставлено Министерством культуры Российской Федерации

Как это можно было «оживить»?

Московский Дом фотографии (МДФ) трансформировался в **Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)**, который стал местом концентрации культурного комьюнити не только Москвы, но и всей страны. То есть в «безнадежном» месте была создана одна из ведущих выставочных площадок столицы.

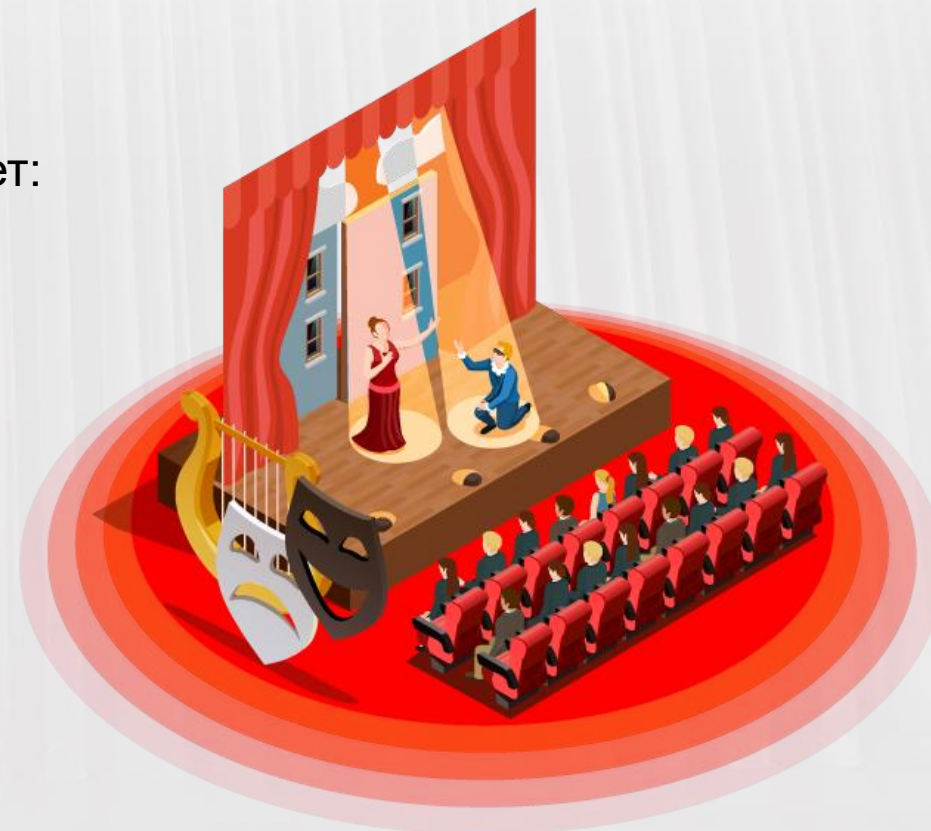
Зритель, который проходит мимо нас

Цифровые медиа фактически «выстроили» новую реальность, которой рано или поздно придется соответствовать.

«Классическая» театральная публика трансформируется, а для самой молодой аудитории театр зачастую выглядит архаичным и однообразным.

Расширение зрительской аудитории может происходить за счет:

- ✓ Традиционного зрителя
- ✓ Молодого зрителя
- ✓ Нового зрителя
- ✓ Новых сервисов

Инструменты сохранения «Традиционного зрителя»

Традиционный зритель сегодня: 19–24 года (21,8%),
25-34 года (22,2%),
35-44 года (22,5%)
45-59 лет (22,4%).

- ✓ **Сохранение театральных традиций при офлайн посещениях**
(79,4% репертуар соответствует предпочтениям)
- ✓ **Предоставление онлайн доступа к архиву постановок**
(50% предпочитают традиционные постановки)
- ✓ **Предоставление доступа к «закрытым мероприятиям» в режиме онлайн.**
(76,9% считают что в театре есть звезды)

Источник: «Театр и Зритель в предлагаемых обстоятельствах» М. 2019. А.Я. Рубинштейн

Инструменты сохранения «Молодого зрителя»

Новая молодая аудитория (младше 19 лет), «заточены» на потребление медиаконтента через гаджеты. А если он качественный и зрелищный, с переносом просмотра на большой экран домашнего телевизора/монитора. Необходимо привлечь внимание молодежи к театру.

- ✓ **Адаптация сайта театра и онлайн версий спектаклей для просмотра на мобильных устройствах**
- ✓ **Онлайн трейлеры постановок**
- ✓ **Оплата сервисов через онлайн инструменты**
- ✓ **Доступность к «Новым сервисам»**

Инструменты сохранения «Новых зрителей»

Смотреть записи трансляций

Анна Каренина
Мюзикл

Три сестры
Спектакль

Ромео и Джульетта
Мюзикл

Щелкунчик
Балет

Все о Золушке
Мюзикл

Евгений Онегин
Опера

Основное направление работы с новым зрителем, это разрушение преград между театром и зрителем. Исходя из этой концепции, театр должен стать более клиент/зритель - ориентированным.

- ✓ **Доступность для зрителя с ограниченными возможностями**
- ✓ **Интерактивный веб ресурс для ознакомления с жизнью театра**
- ✓ **Онлайн трейлеры постановок в режиме онлайн**
- ✓ **Оплата сервисов через онлайн инструменты**
- ✓ **Доступность к «Новым сервисам»**

Развитие «Новых сервисов»

- ✓ **Поддержка работы онлайн сервисов**
Обеспечение доступа к линиям связи с высокой надежностью.
- ✓ **Повышение качества звукового сопровождения постановки**
Многоканальное и иммерсионное звуковое сопровождение.
- ✓ **Повышение качества онлайн трансляций**
Показ постановок в режиме онлайн с 4К качеством.
- ✓ **Радиопостановки**
Предоставление возможности прослушивания постановок в автомобиле, транспорте, при занятии спортом и т.п..
- ✓ **Доступная среда**
Предоставление доступа в театр не только малоподвижным зрителям, но и зрителям с ограниченными возможностями по слуху и зрению.

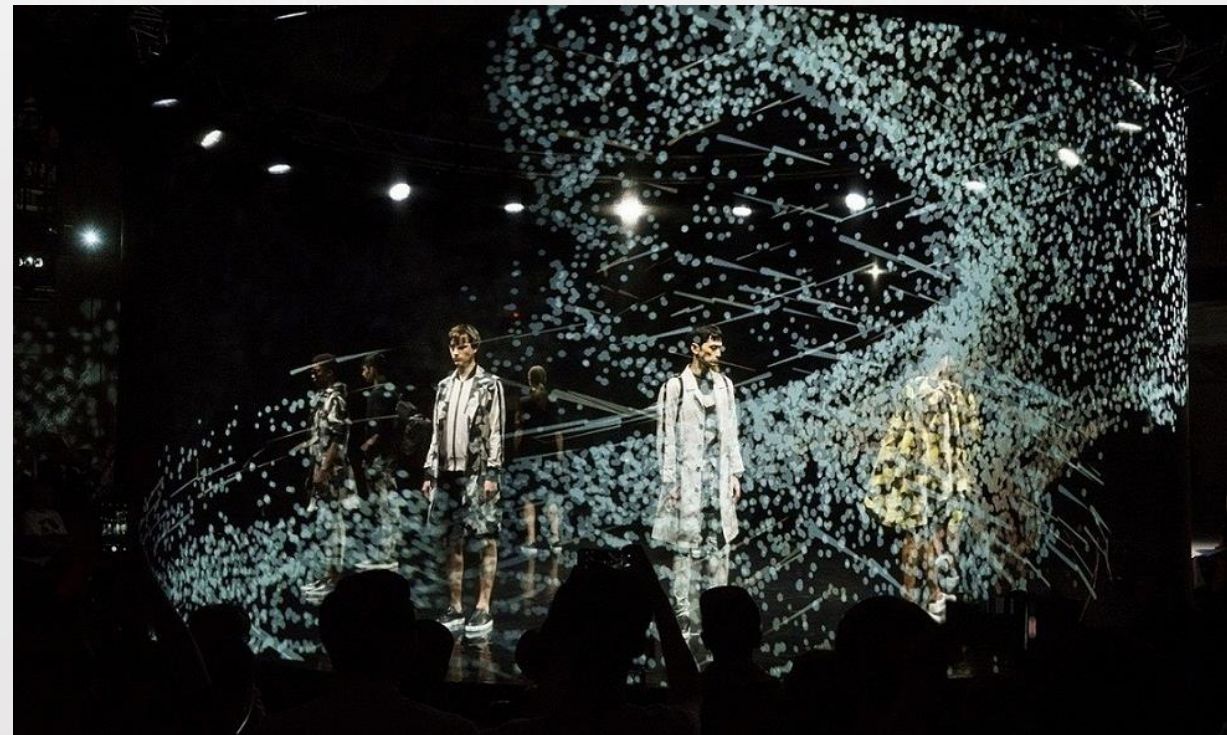
Новые подходы, новые технологии

На пороге нового тысячелетия литературоцентричная культура России сменилась аудиовизуальной и, как бы не сопротивлялись консерваторы, нужно встраиваться в систему новых медиа.

Очевидно, что и театрам нужно двигаться в сторону «цифровой трансформации». Без современных технических средств преодолеть барьер, возникший в общении с современной публикой, будет крайне сложно.

Изменение пространства с применением инновационных мультимедийных технологий

Изменение с помощью современных цифровых технологий и технических инноваций самого физического пространства театра – как зала, так и сцены.

В классическом зале и традиционной сцене есть множество возможностей для улучшения и трансформации.

В зале и фойе

Удобные кресла, в т.ч. адаптированные для детей и людей с ограниченными возможностями не только по передвижению, но и по зрению и слуху.

Интерактивные инсталляции в фойе, мультимедиа выставка по истории создания спектакля, актерах театра, истории костюма.

На сцене

Использование современных световых и звуковых технологий:

Динамический свет, полетные механизмы, видео маппинг на декорации или ЖК-панелей, LED-технологий, голографии, современной машинерии т. д.

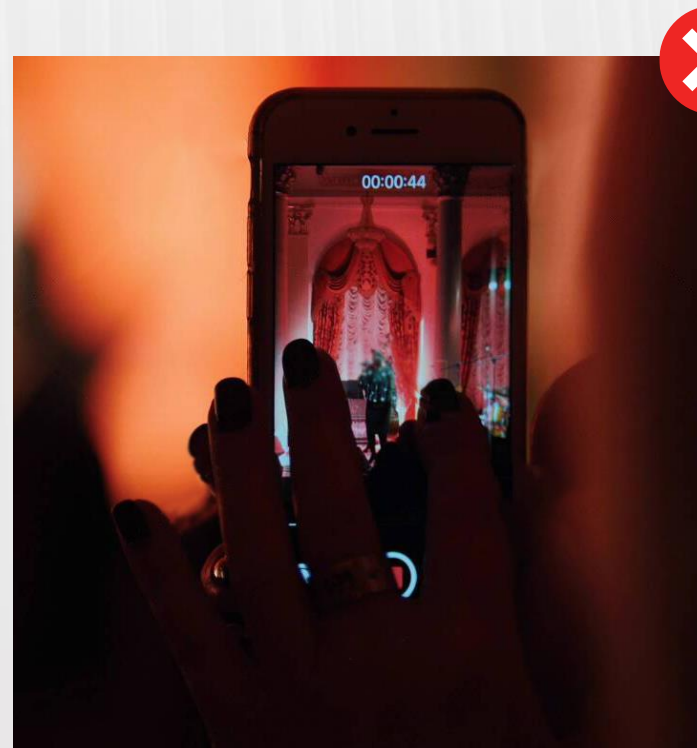
Звуковое сопровождение

Системы многоканального и иммерсионного звука, включая перевод на любое количество языков, субтитрованные звукового сопровождения для слабослышащих и/или синхронного текста, либретто и т. д.

Трансляции постановок

Трансляции с одной камеры или с телефона с плохим акустическим звуком из зала – абсолютно не конкурентно способное решение, оно убивает и без того не высокий интерес аудитории к театру.

Организация стабильного канала связи. Использование современных технических средств для организации просмотра постановок, включая дистанционные, сетевые интернет-технологии.

Трансляции постановок. Решение.

Использование многокамерных роботизированных систем съемки и трансляции спектаклей.

Что это дает?

Это уже новый продукт - «Телеспектакль».

Многокамерная версия постановок расширит аудиторию, одновременно являясь трейлером для «приглашения» молодой аудитории на живые оффлайн постановки.

Онлайн трансляции

Афиша прямых трансляций				
ДАТА	ВРЕМЯ	НАЗВАНИЕ	КАЧЕСТВО	ЦЕНА
18 апреля воскресенье	19:00	 <u>Дядя Ваня</u> Смотреть трейлер	HD	400.00 руб.
22 апреля четверг	19:00	 <u>Женитьба</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
	19:00	 <u>Дядюшкин сон (16+)</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
23 апреля пятница	19:00	 <u>Платонов</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
26 апреля понедельник	19:00	 <u>Мертвые души (12+)</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
29 апреля четверг	19:00	 <u>Женитьба</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
	19:00	 <u>Бердичев (16+)</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
30 апреля пятница	19:00	 <u>Бег</u> Смотреть трейлер	HD	400.00 руб.
	19:00	 <u>Плоды просвещения (12+)</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.
	19:00	 <u>Платонов</u> Смотреть трейлер	HD	300.00 руб.

Подобные решения дают возможность зрителю смотреть любые театральные постановки как с привязкой к региону, так и без всякой географической привязки. Такой подход создает новые возможности не только для тех театров, которые хотят быть современными, но и для тех, кто хочет стать частью современной медиакультуры.

onlineteatr.com

Онлайн трансляции

THEATRE HD | Афиша | Play | #ArtЛекторийВкино | Журнал | Репертуар | Поддержать TheatreHD | Спецпроекты | RU | EN | Москва

МЭТЬЮ БОРН: ТАНЦЫ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Доступные онлайн-показы

Акрам Хан: Родом из Карри Хауса	Канова	Палладио. Власть архитектуры
Смотреть за 145 Р	Смотреть за 145 Р	Смотреть за 145 Р

Смотреть за 145 Р

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ | КУЛЬТУРА. ГРАНТЫ РОССИИ | ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 1846

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ | ВЕРСИЯ САЙТА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | ПОДДЕРЖИ ТЕАТР | Поиск

АФИША | ОНЛАЙН | ВИЗИТ В ТЕАТР | ЛЮДИ ТЕАТРА | О ТЕАТРЕ | НОВОСТИ | ВИДЕО

ОНЛАЙН

ПОДДЕРЖИ ТЕАТР

23 февраля 17:00 - "А ЗОРИ ЭДЕСЬ ТИХИЕ"
Драма (основная сцена)
Пьеса — Б. Васильев

На медиарынке театры должны конкурировать с кинематографом, телевидением и интернет-видео продуктами, причем геолокация самого театра, в данном случае, не имеет никакого значения.

Сегодня все **мультимедийные объекты культуры имеют кассовые сборы в разы больше, чем аналогичные площадки без мультимедийной интеграции.**

При правильной разработке маркетинговой программы театра и грамотном позиционировании, вероятность успешной монетизации и окупаемости всех вложений в техническое обеспечение повышается в разы.

Виды клиентской монетизации:

- ₽ Разовые билеты
- ₽ Абонементы
- ₽ Продажа онлайн
- ₽ Клиентские программы
- ₽ Акции и скидки
- ₽ Платный онлайн просмотр трансляций и записей

Во время популярных онлайн-трансляций на интернет платформах можно размещать релевантную рекламу и спонсорские пакеты.

Субсидирование, гранты и другие виды поддержки заведомо перспективных, технологичных проектов находят все больший отклик у представителей власти, государство все более охотно вкладывается в культуру – это инвестиция.

Руководитель современного учреждения культуры — это хороший топ-менеджер, арт-директор и бизнесмен.

Спасибо за ваше внимание!

Спикер

Владимир Владимирович Мигин

Заместитель генерального директора по работе с учреждениями культуры **VIDAU Systems**

 +7 916 804 42 83

 +7 495 777 74 64

 vladimir.migin@vidau.ru

Список источников:

- «Театры России: оценка театрального предложения. Лаборатория будущего театра ГИТИС». - М. 2018.

Руководитель Лаборатории будущего театра Г.А. Заславский, Куратор исследовательских программ О.В. Иванов

- «Театр и Зритель в предлагаемых обстоятельствах» М. 2019. Руководитель Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.Я. Рубинштейн

Быть лидером, значит быть экспертом!

VIDAU Systems – российская компания-интегратор. Консалтинг, проектирование и поставка оборудования для театров, шоу и медиаиндустрии с 2000 года.

Клиенты: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Государственный Академический Малый театр, Московский международный Дом музыки, Московская государственная академическая филармония, Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Александринский), Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» и т.д.