

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

УДК 7.08

Оригинальное теоретическое исследование

<https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-73-78>

Взаимная интеграция механизмов зрительского погружения в сценических представлениях

Д.А. Король , П.М. Мананникова

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация

✉ koroldarya@list.ru

Аннотация

Введение. Статья посвящена исследованию механизмов вовлеченности зрителей в театральную подстановку в контексте двух направлений сценического искусства – иммерсивный театр и стендап-комедия. Актуальность исследования в том, что с развитием современных технологий происходят изменения во многих сферах общественной жизни, в том числе и в культурной. Цель работы – выявить общие черты и различия в подходах к увеличению зрительской вовлеченности, а также рассмотреть возможности их взаимовлияния и интеграции. Для достижения цели поставлены следующие задачи: проанализировать, какие технологии зрительского вовлечения существуют в театральных практиках и стендап-комедии, выделить и оценить успешные практики внедрения иммерсивных технологий в культурные проекты.

Материалы и методы. В рамках исследования анализируются примеры практической реализации механизмов повышения иммерсивности в театральных постановках и стендап-выступлениях, особенности взаимодействия с аудиторией, использования мультимедийных технологий и организации пространства. В исследовании применяются как общетеоретические, так и практико-ориентированные методы, а также семиотический и структурный анализ.

Результаты исследования показали, что синтез механизмов театра и стендап-комедии значительно повышает уровень иммерсивности проекта. Также было установлено, что межжанровые постановки, сочетающие в себе черты обоих направлений, уже становятся частью российского сценического пространства. Исследование подтверждает, что иммерсивность является ключевым трендом современного искусства, отвечая на запросы аудитории на интерактивность и сопричастность.

Обсуждение и заключение. Проведенный анализ кейсов может быть использован руководителями или арт-менеджерами культурных проектов, которые находятся на начальном этапе внедрения иммерсивных технологий в свои продукты. Тема применения технологий погружения в культурной сфере требует систематического изучения. Развитие иммерсивного театра требует не только технологических инвестиций, но и переосмысления традиционных подходов к драматургии, актерской игре и зрительскому участию. В будущих исследованиях может быть изучен вопрос расширенного применения современных технологий в культурной сфере, в частности – применение искусственного интеллекта.

Ключевые слова: сценическое искусство, театр, стендап, зритель, иммерсивность, культура, современные технологии

Для цитирования. Король Д.А., Мананникова П.М. Взаимная интеграция механизмов зрительского погружения в сценических представлениях. *Научный альманах стран Причерноморья*. 2025;11(3):73–78. <https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-73-78>

Original Theoretical Research

Mutual Integration of Spectator Immersion Mechanisms in Stage Performances

Daria A. Korol , Polina M. Manannikova

Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

✉ koroldarya@list.ru

Abstract

Introduction. The article is devoted to the study of audience involvement in a theatrical production in the context of two directions of performing arts: immersive theatre and stand-up comedy. The relevance of the study lies in the fact that with

the development of modern technologies, changes occur in many areas of public life, including cultural life. The purpose of the work is to identify common features and differences in approaches to increasing audience involvement, as well as to consider the possibilities of their mutual influence and integration. To achieve this goal, the following tasks were set: to analyze what technologies of audience involvement exist in theater practices and stand-up comedy, to identify and evaluate successful practices of introducing immersive technologies into cultural projects.

Materials and Methods. The study analyzes examples of practical implementation of mechanisms for increasing immersion in theatrical productions and stand-up performances, features of interaction with the audience, use of multimedia technologies and organization of space. The study uses both general theoretical and practice-oriented methods, as well as semiotic and structural analysis.

Results. The results of the study showed that the synthesis of theatre and stand-up comedy mechanisms significantly increases the level of immersion of the project. It was also established that intergenre productions combining features of both directions are already becoming part of the Russian stage space. The study confirms that immersion is becoming a key trend in contemporary art, responding to audience requests for interactivity and involvement.

Discussion and Conclusion. The conducted case analysis can be used by the heads or art managers of cultural projects that are at the initial stage of implementing immersive technologies in their products. The topic of using immersive technologies in the cultural sphere requires systematic study. The development of immersive theater requires not only technological investments, but also a rethinking of traditional approaches to dramaturgy, acting and audience participation. Future research may examine the issue of expanded use of modern technologies in the cultural sphere, in particular, the use of artificial intelligence.

Keywords: theatre, stand-up comedy, immersion, immersion scale, immersive productions, audience experience, participatory culture, participation, interactivity, multimedia

For Citation. Korol D.A., Manannikova P.M. Mutual integration of spectator immersion mechanisms in stage performances. *Science Almanac of Black Sea Region Countries*. 2025;11(3):73–78. <https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-3-73-78>

Введение. Тенденция к внедрению элементов иммерсивного погружения характерна для различных сфер культуры и искусства, составляющих современный российский медиаландшафт. Отмеченная динамика отчетливо прослеживается в сценических практиках, таких как театральные постановки и стендап-комедия.

Театр – это вид искусства, специфическим средством выражения которого является исполняемое перед публикой сценическое действие [1, с. 736]. В то же время под стендап-комедией понимается особый жанр комедии в виде сольного выступления, исполняемого перед живой аудиторией преимущественно в форме монолога, который содержит также элементы диалога для поддержания контакта с публикой [2, с. 109].

Феномен повышения уровня иммерсивности объясняется изменением ожиданий аудитории, в частности возникшей во второй половине XX в. тенденцией на повышение уровня вовлеченности аудитории, опыт сопричастности, пришедшей на смену культуре потребления. Современный зритель стремится уйти от пассивной роли потребителя контента и принимать активное участие в художественном процессе, к стиранию границ между наблюдателем и автором. Иммерсивное искусство, предлагая новые формы художественного выражения и коммуникации, отвечает запросам современной аудитории на интерактивный и мультисенсорный опыт.

Отмеченная динамика отчетливо прослеживается в сценических практиках, таких как театральные постановки и стендап-комедия. В рамках изучения и осмысления современной культурной динамики возникает необходимость понимания на глубоком уровне новых механик, лежащих в основе взаимодействия между выступающим и аудиторией. Художественные методы и инструменты, применяемые в иммерсивных проектах как в формате театральной постановки, так и стендап выступления, направлены на создание эффекта присутствия и вовлеченности зрителя, однако они достигаются с помощью различных выразительных средств. Анализ используемых приемов позволит выявить специфические механизмы создания эффекта погружения и их влияние на восприятие зрительского опыта.

Материалы и методы. В рамках исследования анализируются примеры практической реализации механизмов повышения иммерсивности в театральных постановках и стендап-выступлениях, особенности взаимодействия с аудиторией, использования мультимедийных технологий и организации пространства. Применяются как общетеоретические, так и практико-ориентированные методы, а также семиотический и структурный анализ.

Семиотический и структурный анализ, в частности, позволяет анализировать язык театра и его коммуникативные функции, где каждый элемент спектакля (жест, костюм, декорация, свет) рассматривается как знак, несущий смысл. Помимо перформативных исследований, акцентирующих внимание на самом исполнении и его уникальности «здесь и сейчас», применяются прикладные и практико-ориентированные методы, включающие изучение театральных новаторских систем, актерского мастерства через практическое ознакомление.

Результаты исследования. Театр, обладая богатой исторической традицией, представляет собой многокомпонентную художественную систему, в которой иммерсивные технологии могут включать пространственные, визуальные и драматургические элементы.

Стабильное положение театра в области искусств гарантируется за счет его высокого уровня адаптивности. Ярким примером может послужить изменение театральных форм, наступившее с распространением IT-технологий. Культурным институциям пришлось пересмотреть свой подход к работе с аудиторией, все чаще концентрирующей свое внимание на мобильных и компьютерных устройствах. Современные режиссеры нашли выход из сложившейся ситуации – в своих постановках они активно используют иммерсивные технологии.

Театр существует в тесной взаимосвязи с другими видами искусства, как классическими, так и современными. Не стала исключением и стендап-комедия. При рассмотрении данного жанра в диахроническом аспекте отчетливо прослеживается его адаптация к изменяющимся культурным контекстам. Истоки стендап-комедии восходят к традициям водевиля и варьете, популярных сценических жанров, возникших в XIX в. Эти формы развлекательного искусства предполагали чередование номеров с участием музыкантов, танцоров и иллюзионистов. Комедия в основном была представлена в виде скетч-выступлений (с англ. *sketch* – «набросок, эскиз»), то есть небольших юмористических зарисовок. Тем не менее мы не можем говорить о том, что данная форма являлась стендап-комедией. Комедианты данного периода, например, Милтон Берл, во время выступления произносили короткий юмористический монолог, затем исполняли музыкальные номера, показывали карточные фокусы и танцевали [3, с. 58].

В первой половине XX в. сольные комедийные выступления начали выделяться в самостоятельный жанр, характеризующийся непосредственным контактом с аудиторией в неформальном стиле, элементами импровизации и, конечно, юмористическим материалом на различные темы. Этот процесс привел к формированию стендап-комедии в ее актуальной трактовке, где основной акцент сместился на личность исполнителя. Следует подчеркнуть, что процесс становления стендап-комедии как самостоятельного жанра существенно повлиял на формирование ее ключевого признака – высокой степени интерактивности, в меньшей степени характерной для современных театральных постановок.

Некоторые режиссеры в своих постановках выбирают воздействие на определенные органы чувств. Ярким примером являются аудиоспектакли Мобильного художественного театра, которые ориентированы на работу слуха и воображения зрителя. Для участия в спектаклях достаточно скачать приложение театра и выбрать наиболее подходящий для себя формат – спектакль по улицам города или постановка, которую можно прослушать дома или в любом другом удобном месте. Пользователь лишь слушает сюжет произведения, визуализируя в своем воображении персонажей и элементы «сценического» пространства. Таким образом, именно свобода, предоставляемая зрителю, становится решающим фактором, оказывающим влияние на уровень его «погружения» в постановку.

Другие современные режиссеры, напротив, считают, что для наибольшего уровня иммерсивности спектакля необходимо сделать сцену и происходящие на ней действия как можно более реалистичными. Такой подход характерен для постановок первого репертуарного театра России «Дашков 5», в котором сценой выступает целый особняк, где зрители могут свободно перемещаться. Например, в спектакле «Преступление и наказание» 405 сцен с 27 актерами происходят параллельно в 50 комнатах на протяжении трех часов. Данный формат позволяет расширить сценическое пространство и сделать его для каждого конкретного зрителя практически безграничным. За счет работы с пространством не только создается эффект полного погружения, но и формируется уникальный зрительский опыт. Однако стоит отметить, что во время постановки зритель должен хранить молчание; ему также запрещается снимать маску, выданную организатором перед началом спектакля. Тем не менее такой подход к реализации иммерсивных спектаклей стал новаторским для российской сцены, поскольку зритель имеет полную свободу выбора и передвижений, собирая свою картину происходящего, что способствует формированию эмоционально насыщенного опыта.

Еще одна тенденция развития иммерсивности в театре – внедрение в спектакли мультимедийных технологий, в частности, технологий виртуальной и дополненной реальности. Как правило, для театральной сферы не характерно повсеместное применение мультимедийных технологий – данный подход получил распространение в современном российском экспериментальном театре в последние десять лет. Авторы спектакля предпочитают использовать их для решения конкретной задачи – расширения сценического пространства, создания декораций или введения в сюжет дополнительного виртуального персонажа.

Одним из толчков к развитию мультимедийного театра послужила пандемия COVID-19, вынудившая деятелей искусства искать новые форматы реализации творческих проектов. Среди отечественных постановок с подобным подходом можно выделить «Клетку с попугаями» Максима Диденко, «В поисках автора» Данила Чашина, «Три сестры» Михаила Рахлина и др.

Важно отметить, что «Клетка с попугаями» стала первым в России иммерсивным спектаклем с применением VR-технологий. Данный проект был реализован в 2017 г. В основе сюжета постановки лежит история о космонавте, который на пути реализации своей мечты – полета на Марс – должен пройти определенное испытание. Зритель, надевая очки виртуальной реальности, занимает место главного героя. Его задача заключается в том, чтобы выстраивать взаимодействие с попугаями в клетке. Основная тема произведения – сострадание и гуманность, поэтому вся постановка становится для зрителя актом саморефлексии, позволяющим наиболее полно погрузиться в происходящее действие.

Современный стендап продолжает эволюционировать, внедряя новые художественные приемы, в том числе элементы иммерсивного погружения. В отличие от традиционных форм сценического юмора, современный стендап все

чаще размывает границы между комиком и зрителем, превращая выступление в интерактивный опыт. Механизмы вовлечения аудитории в рамках стендап-комедии выводят коммуникативную функцию искусства на первый план.

Иммерсивное стендап-выступление предполагает, что зритель наделяется большей субъектностью за счет размытия границ между ним и самим комиком, таким образом формируя «особое социальное пространство, в котором люди собираются вместе, чтобы участвовать в совместной деятельности, создавая новое сообщество. Его характеризует отсутствие границы между искусством и жизнью, оно существует в реальном времени и пространстве, требуют одновременного присутствия как художника и зрителей» [4, с. 7].

Придание коммуникативной функции приоритетного значения стало причиной значительной трансформации структурных и содержательных признаков стендап-выступления. Примером такого качественного изменения является серия выступлений комиков Кости Широкова и Димы Колыбелкина «В два ствола», формат которых основан на свободном диалоге комиков со зрителями. Каждый из присутствующих в зале имеет возможность задать интересующий его вопрос, который будет обсужден выступающими наравне со зрителями. Поскольку комики не могут знать содержание вопросов заранее, мы можем говорить о полном контроле развития вектора шоу аудиторией и, соответственно, высоком уровне интенсивности влияния на зрительское восприятие.

Однако открытая коммуникация «на равных» является не единственным способом иммерсивного погружения. Ярким примером воздействия на аудиторию являются комедийные выступления в формате «стендап в темноте», курируемые площадкой «StandUp Import». Данный подход является экспериментальным и ориентирован на становление слуха доминирующим каналом восприятия, что способствует полному сосредоточению аудитории на содержании выступления и нюансах его подачи. К тому же факт выступления в полной темноте сам по себе выступает усилителем комического эффекта, что также вовлекает зрителя в процесс.

Еще одним из способов усиления взаимодействия между зрителем и деятелем искусства является театрализация стендап-выступления. Под театрализацией мы понимаем адаптацию авторского материала для сценического воплощения посредством набора выразительных средств, характерных для театральной сферы. Согласно учебному пособию Э.В. Вершковского «Режиссура массовых клубных представлений», театрализация как творческий метод массовых форм позволяет органически объединить основные линии режиссуры: художественно-образную организацию материала и художественную организацию действия артистов [5, с. 19]. Применение принципов театрализации стендап-комиками позволяет создать уникальное целостное художественное высказывание и выйти за рамки конституциональных признаков жанра.

Существует уникальный пример построения стендап-выступления по принципам театрализации. Это концерт комика Расула Чабдарова «ЛУРЬЕЗНО О КУРЬЕЗНОМ», однако он выступает под сценическим псевдонимом Александр Лурье в компании других комиков (Рустам Репгилоид, Сергей Детков, Тамби Масаев, Илья Макаров и другие). Все участники шоу выступают в сценических образах и выглядят преувеличенно нелепо: А. Лурье одет в домашний халат и носит длинный парик; он находится на сцене без обуви. Он выступает в роли отца, который ведет философские монологи на семейном застолье. Часть комиков одета в деловые костюмы, персонаж С. Деткова одет в дублёнку на голое тело. Комики выступают в роли участников застолья. В выступлении присутствует большое количество реквизита, например, накрытый стол, за которыми сидят комики, и видеокамера, на которую герой Тамби Масаева снимает выступление. В конце выступления «зритель» вступает в полемику с А. Лурье и «убивает» комика выстрелом из пистолета. Использование перечисленных приемов позволило создать эффект полного погружения и подарило аудитории уникальный опыт посещения комедийного выступления.

В исследовании практической реализации механизмов зрительского вовлечения мы опираемся на критерии шкалы иммерсивности в театральных проектах. Данные критерии также применимы к стендап-комедии, поскольку она происходит из театральных традиций и сохраняет ключевые элементы сценического выступления.

Модель оценки уровня иммерсивности представлена В.С. Молчаном в работе «Шкала иммерсивности как инструмент оценки степени погружения в действие спектакля». Данная шкала включает семь критериев: визуальное и аудиальное восприятие, воздействие на остальные органы чувств, влияние на сюжет, взаимодействие с актерами, взаимодействие зрителей друг с другом и возможность перемещения [6, с. 211]. Приведенные критерии мы можем разделить на две группы в зависимости от характера зрительского вовлечения: пассивное восприятие и активное взаимодействие.

Вместе с тем совмещение механизмов обоих жанров на более глубоком уровне создает новую художественную реальность, которая не ограничивается простым соединением элементов, а представляет собой органичную интеграцию, формирующую новые способы погружения аудитории в действие. Проекты, представляющие собой синтез форматов, на данный момент единичны, они являются новаторскими и экспериментальными в сфере сценического искусства. Рассмотрим взаимную интеграцию спектакля и стендап-выступления на примере постановки «Государь-стендап» режиссера Александра Локтионова.

Создатели постановки позиционируют ее как философско-музыкальное стендап-шоу, в котором театральное представление и стендап-выступление объединяются в единую художественную структуру. Такой формат предполагает сочетание нескольких жанров: стендап-комедии, музыкальных номеров и конференса. Театральная драматургия и элементы комедийного монолога в исполнении актера-стендап-комика создают уникальную атмосферу, где серьезные философские и социальные темы подаются через призму юмора и иронии. Участие зрителя в процессе – будь то выбор персонажа для взаимодействия, реакция на импровизационные монологи или отклик

на шутки – способствует формированию особого зрительского опыта, который включает в себя как механизмы пассивного восприятия, так и активного взаимодействия.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены преобладающие механизмы иммерсивного погружения зрителя, применяемые в театральных постановках и стендап-выступлениях. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что художественные методы и инструменты погружения зрителя в иммерсивном театре в первую очередь задействуют многоуровневое сенсорное восприятие и работу с пространством, в то время как иммерсивные стендап-выступления в большей степени ориентированы на контакт с аудиторией. Вероятно, это обусловлено особенностями, исторически закрепившимися за двумя жанрами. Классическая театральная постановка подразумевает пассивное восприятие действия зрителем, в то время как одним из определяющих признаков стендап-комедии является взаимодействие комика с аудиторией.

Вместе с тем анализ существующих практик иммерсивных театральных постановок и стендап-выступлений позволяет сделать вывод о продуктивности межжанрового взаимодействия и прямой зависимости уровня иммерсивности проекта от наличия взаимной интеграции технологий погружения. Примечательно, что синтез двух жанров позволяет создать отдельный вид иммерсивных постановок с уникальной художественной структурой, которая характеризуется высокой степенью погружения зрителя. Подобный формат сценических выступлений является перспективной областью для проведения дальнейших исследований

Обсуждение и заключение. Применение шкалы иммерсивных технологий в театре и стендап-комедии позволяет выделить общие тенденции в использовании методов иммерсивного погружения, несмотря на различия в их реализации. В обоих направлениях сценического искусства основная цель заключается в создании уникального зрительского опыта, однако механизмы, используемые для этого, имеют свою специфику.

Механизмы как в иммерсивных театральных постановках, так и иммерсивной стендап-комедии в большинстве своем основываются на пассивном восприятии действия зрителем: большое значение имеет мультисенсорное восприятие и прямое взаимодействие с выступающим. В то же время применение иммерсивных технологий в театре включает более широкий спектр механизмов воздействия на зрителя. Здесь важную роль играют элементы сценографии, мультимедийное сопровождение и возможность пространственного перемещения у зрителя. Напротив, стендап-комедия опирается в основном на вербальное и эмоциональное взаимодействие с аудиторией, где основное внимание уделяется коммуникативной функции искусства. Несмотря на это, анализ современных тенденций показывает, что элементы театрализации, внедряемые в стендап, значительно расширяют его жанровые границы, приближая его к иммерсивному театру.

Также важно отметить различие в подходах к использованию пространства в данных формах сценического искусства. Иммерсивные театральные постановки часто реализуются вне традиционного сценического контекста: в исторических особняках, промзонах, открытых уличных пространствах и других. В проектах подобного типа важно не просто наличие сцены, а непосредственное взаимодействие между актером и зрителем, погружение аудитории в происходящие события. Этот факт также подтверждает успех постановок, вынесенных в пространство дополненной и виртуальной реальности. В то же время для стендап-выступления, как классического, так и иммерсивного, пространство играет меньшую роль, поскольку устоявшиеся каноны жанра предполагают большую свободу в выборе места. Таким образом, технологии иммерсивного погружения позволяют театральным постановкам выйти за привычные границы жанра и в определенном смысле сблизить его с практиками стендап-комедии.

Список литературы / References

1. Ефремова Н.Г. Театр. *Большая российская энциклопедия*. Т. 31. Москва; 2016. С. 736–740.
Efremova N.G. Theatre. *The Great Russian Encyclopedia*. V. 31. Moscow; 2016. Pp. 736–740. (In Russ.)
2. Решетарова А.М. Структурные и композиционные особенности юмористических текстов в жанре стендап-комедии. *Вестник Донецкого Национального Университета. Сер. Д: филология и психология*. 2020;2:108–111.
Reshetarova A.M. Structural and compositional features of humorous texts in the genre of stand-up comedy. *Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology*. 2020;2:108–111. (In Russ.).
3. Nilsen D., Nilsen A.P. *Encyclopedia of 20th century American Humor*. Bloomsbury Academic; 2000. 360 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/234717723_Encyclopedia_of_20th-Century_American_Humor (дата обращения: 10.03.2025).
4. Косолапова М.И. Партиципаторное искусство как способ преодоления отчуждения. *Архивариус*. 2020;48(3):7–9.
Kosolapova M.I. Participatory art as a way to overcome alienation. *Archivist*. 2020;48(3):7–9. (In Russ.)
5. Вершковский Э.В. *Режиссура массовых клубных представлений*: учеб. пособие. Ленинград: ЛГИК; 1981. 72 с.
Vershkovsky E.V. *Directing mass club performances: study guide*. Leningrad: LGIK; 1981. 72 p. (In Russ.)
6. Молчан В.С. Шкала иммерсивности как инструмент оценки степени погружения в действие спектакля. *Научный поиск в сфере современной культуры и искусства*. 2021. С. 208–215.
Molchan V.S. Immersion scale as a tool for assessing the degree of immersion in the action of a performance. *Scientific research in the field of contemporary culture and art*. 2021. Pp. 208–215. (In Russ.)

Об авторах:

Король Дарья Александровна, студентка магистратуры, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), [ORCID](#), koroldarya@list.ru

Мананникова Полина Максимовна, студентка магистратуры, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), oiru2011@yandex.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

About the Authors:

Korol Daria Aleksandrovna, Master's student, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (6, Miklukho-Maklay Str., Moscow, 117198, Russian Federation), [ORCID](#), koroldarya@list.ru

Manannikova Polina Maksimovna, Master's student, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (6, Miklukho-Maklay str., Moscow, 117198, Russian Federation), oiru2011@yandex.ru

Conflict of Interest Statement: the authors declare no conflict of interest.

All authors have read and approved the final manuscript.

Поступила в редакцию / Received 30.04.2025

Поступила после рецензирования / Reviewed 16.05.2025

Принята к публикации / Accepted 18.05.2025