

Елена Черкесова – поэт, преподаватель русского языка и литературы. Руководит литературным творческим объединением «Поэты Задверья».

(г. Самара)

В поисках читателя, который ушёл

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.*

Н. С. Гумилёв. «Слово»

Для современного человека, который привык к очень высокому темпу жизни в мире с бесконечным набором развлечений, чтение – лишь одно из возможных «хобби», довольно трудоёмкое и времязатратное. Такая реальность приводит к тому, что внимание человека все меньше падает на литературу. Простота, лёгкость и доступность информации – вот что привлекает большинство людей. Литература под этим углом становится все менее популярной. А без литературы, и с этим сложно спорить, общество теряет традиционные культурные, духовные и нравственные ценности.

«Информация правит миром» – тезис не утратил своей актуальности, но видоизменился в современном обществе. Есть такое понятие «информационный шум» – это поток информации, в котором полезность полученных данных уменьшается прямо пропорционально количеству этих данных. Инфошум рассредоточивает внимание. Человек теряет ориентиры, что важно, а что второстепенно, это приводит к дефициту осознанности и утрате морально-нравственных принципов. А в дальнейшем – к потере культуры личности и всего общества.

Испокон веков задачей литературы было воспитание настоящего человека, развитие его внутренних нравственных качеств. Литература воздействует на взгляды людей, формирует эстетический вкус и сознание каждого, чтобы сделать этот мир лучше. Как никогда, сегодня необходимо направить все силы на привлечение внимания потенциального читателя, побудить его открыть книгу. Сделать это возможно только через востребованную форму подачи. Как говорится в русской пословице: «встречают по одежке...».

В наши дни человечество уже не может существовать без масс-медиа – главного источника инфошума. Масс-медиа прочно вошла в жизнь социума, и от этого уже никуда не деться, в особенности от развлекательной части. Ещё со времён Древнего Рима люди просят «хлеба и зрелищ». А что такое «зрелище»? То, что привлекает взор.

Это чаще всего разного рода увеселительные шоу как в формате офлайн, так и онлайн. Забавный контент в запрещённой соцсети с картинками, видео в ТикТоке, подкасты/передачи на Ютубе и т. д.

Невольное назревает вопрос: если зрелищ требуют наши сердца, а шоу требуют наши глаза, то могут ли они, эти шоу, помочь литературе в решении её жизненно важных задач?

Думаю, да. Это связано с тем, что всё больше людей стремятся потреблять не только развлекательный, но и полезный контент. Но не все готовы к образовательным материалам в чистом виде.

Слово «шоу» – заимствование в русском языке. Если на Западе это представление, в котором зрелищная сторона превалирует над содержательной, то в России с точностью до наоборот. Не может русская душа принять западную систему ценностей, построенную на эгоцентризме. Поэтому, когда мы употребляем слово «шоу», имеем в виду «красочную обёртку», в которую беспрепятственно можно вложить идеи, взгляды и вечные ценности. Это не более чем один из способов привлечения внимания и донесения информации до общества.

В былые времена поэтический вечер в ДК или чтение стихов на площади становились настоящими шоу. Я намекаю сейчас на период «оттепели», когда поэты 60-х – Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и другие – собирали огромное число зрителей. В те годы только зарождалась «эстрада» – синоним «шоу». Надо сказать, что и тогда гремели критические баталии, вредна ли эстрада для художественного слова. Прошло более шестидесяти лет, и эти люди навсегда вошли в историю литературы как мэтры отечественной поэзии.

Классический поэтический вечер сегодня с трудом цепляет взор изощрённой публики. Бешеный ритм современности накладывает свои отпечатки на предпочтения людей и их процессы восприятия. И, говоря о восприятии, сложно не затронуть вопрос о клиповом мышлении. Именно его принципы должны быть реализованы в структуре нынешних шоу.

Данную тему сформулирую тезисно, так как она заслуживает отдельного разговора. Клиповое мышление – результат технологического развития, превалирующий для большинства способ познания.

Это данность, которую необходимо принять, если мы хотим продолжить коммуникацию с потенциальным читателем.

Для наглядности приведу несколько форматов литературных шоу:

- «Что бы мне поделать? Только бы не почитать» – шоу на Ютубе. В каждом выпуске двое ведущих рассказывают о книге и почему с ней необходимо познакомиться. 590 тыс. подписчиков, более 23 миллионов просмотров.
- Книжный стендап «Кот Бродского». Проект для подростков, участники шутят исключительно о книгах и читательском переживании. Выступления проходят перед живой публикой и в онлайн-режиме, набирают почти два миллиона просмотров. Создали свою лабораторию по книжному стендапу (прим.: название, данное автором, сохранено без изменений). Молодёжи предлагается список литературы, который необходимо прочитать и проанализировать.

Почему такие охваты аудитории? Если мы посмотрим реальности в лицо, то увидим, что спрос на шоу намного выше, чем спрос на книгу. Конечно, это не самая положительная сторона современности, но и отрицать это глупо. Шоу привлекает внимание как уже читающей публики, так и потенциально будущего читателя.

В доказательство данной точки зрения хочу привести в пример собственный опыт создания подобных мероприятий.

В Самаре в 2020 году было организовано сообщество «Поэты Задверью». Изначально это был некий эксперимент: сможем ли мы через шоу попасть в инфопоток и переключить интерес публики, в том числе нечитающей, на литературу?

Один из наших форматов – литературные спектакли. Это исторические инсценировки, которые содержат в себе сводки из архивов, малоизвестные факты из биографии поэтов и сами стихи. Сценарии разбавляются музыкой и хореографическими этюдами, не возбраняется и юмор. В итоге получается авторская постановка, связанная единой концепцией.

Другой формат, который был использован – это лекция-квартирник. Когда лекционный материал дополняется элементами перформанса.

Например, рассказывая про Хармса, мы крали столы и разбивали яйца о головы зрителей, добавлю, что в случае с яйцами это были подсадные зрители. А говоря о Бродском, мы устроили судебное заседание. На таких квартирниках обязательно ведётся открытый диалог с публикой. Слушаем другие мнения, отвечаем на вопросы или задаём их.

В наших мероприятиях упор делается на биографию поэта, и это неспроста. Возвращаясь к теме масс, мы видим, что людям интересна

жизнь других людей: чем они дышат, как питаются, с кем общаются. Но если взять «среднестатистического блогера», то мы не можем быть уверены, что он доносит общечеловеческие ценности этому миру. А вот рассказывая и показывая, чем жил поэт, без традиционных ценностей не обойтись. Мы уже несём культуру, так или иначе освещая литературу.

Одним из основных критериев таких форматов является необходимость поддержания баланса между изучаемым произведением / автором и шоу. Очень важно не допустить отхода от текста, смысловой нагрузки и скатывания в абсолютную развлекательность.

В чём заключался эксперимент? Литературные инсценировки были показаны в питейных заведениях, куда явно приходят не книги читать. В итоге в одном зале мы собрали разную публику:

- зритель, который пришёл в бар/кафе и не был заинтересован в литературе – «нечитающий»,
- зритель, который пришёл именно на спектакль, вне зависимости от места его проведения – «читающий».

Что нам это дало? Когда наше мероприятие было показано на городской площадке в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев 2022», к нам пришли, помимо публики из читательского круга, люди «барные», которых мы смогли заинтересовать на их территории.

Тем самым мы делаем вывод, что эксперимент удачный и применяемые элементы шоу положительно воздействуют на читателя. Но повторюсь, что необходимо соблюдать баланс между развлекательной и образовательной частями.

Задача шоу – подвести читателя к писателю, дать представление об авторе, а дальше происходит их личное взаимодействие. Кто-то останется на уровне шоу, кто-то пойдёт дальше. Это своего рода ступени, подобно школьным: начальные классы, среднее звено, старшее...

Мне очень импонирует такое понятие, как «проводники культуры». Это ведь не только те, кто доносит литературу до читателя, но и те, кто наполняет шоу нужными этому миру смыслами и ценностями. Перехватывает внимание потенциального читателя и ведёт его по культурной тропе. Считаю, что такие проводники должны быть повсеместно. Иначе авторы останутся жить в своём мире, а читатель может так и не узнать, что он читатель.

В завершение хочется сказать, что на сегодняшний день шоу в литературе не только является одним из действенных и продуктивных методов коммуникации автора с читателем, но и помогает развивать нравственное сознание личности. Главное, не забывать о гармоничном соотношении развлекательной и просветительской частей, тогда шоу позволит укрепить культурный фундамент современного общества.