

Секция «9.6 Цифровизация общества: траектории трансформации, управленческие вызовы и социальные последствия»

Цирковая трансформация зрелищных видов искусств на примере цирковой индустрии: управленческие вызовы и социальные последствия

Научный руководитель – Лавров Михаил Николаевич

Зубкова Александра Ивановна

Студент (специалист)

Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, Россия

E-mail: aleksandra.zubkova@gmail.com

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они превратились из вспомогательного инструмента в фундаментальную основу современного общества. Сегодня процесс цифровой трансформации глубоко интегрирован во все сферы – от экономики и профессиональной деятельности до образования, коммуникации и повседневного быта. Цифровые технологии стали новым фундаментом общества, и процесс их внедрения (цифровая трансформация) означает не просто автоматизацию, а коренное изменение мышления, стратегий, бизнес-моделей для повышения эффективности.

В частности, цифровизации активно вторгается в сферу искусства, в том числе в цирк, заставляя деятелей культуры адаптироваться к новым реалиям и искать способы интеграции технологий как в творческие процессы, формируя новые художественные формы, так и на уровне управленческой компоненты [2].

Частично эти процессы накладываются на трансформацию образа циркового искусства у современного поколения зрителей, в частности, тренда на запрет использования животных в цирке. Рост протестных настроений и изменения запросов аудитории вынуждают индустрию перестраивать концепцию представлений, делая ставку на цифровые технологии для создания нового, этичного и востребованного контента. Если классическими элементами цирковых представлений являлись классические жанровые номера и, конечно же, наличие в программе минимум двух, или более номеров с участием животных, что логично с учетом истории развития циркового искусства, то изменение этических запросов общества вынуждают управленцев искать новые бизнес-модели. Инвестиции в дорогостоящее цифровое оборудование (голограммы, проекции, механика) становятся не творческим выбором, а стратегическим условием выживания и легитимности цирка в современном мире [3]. Внедрение современных цифровых технологий ведет за собой увеличение интереса современной публики, ярким примером является немецкий цирк – Circus Roncalli. На сегодняшний день он приобрел популярность за счет полного отказа от животных в программе, заменив их на голографические 3D проекции. Этот ход самый этичный и технологический, он стал визитной карточкой цирка. Продажи билетов за период с 2023 по 2025 года значительно выросли, посещаемость увеличилась в среднем на 31%. Для циркового бизнеса это высокие показатели, что не может не указывать на эффективность цифровой трансформации.

В числе примеров пионеров цифровизации - Цирк дю Солей (Канада), который тратит миллионы на новейшее и уникальное оборудование. Шоу «КА» (Лас-Вегас) также является легендарным шоу с вращающейся вертикальной платформой «Скалой», проецируемыми на нее видеосценами и полномасштабными сражениями, с использованием скрытых механик и проекций. Шоу «LUZIA» – потрясающая проекция водопада, который льется на сцену и гигантский проекционный цилиндр, создающий иллюзию бега колибри и движущихся полей, Шоу «SPARKED» – живое шоу-интервью с дронами, где дроны были

полноправными артистами. Эти и другие примеры показывают фундаментальные сдвиги в трансформации классического цирка [5].

Россия и страны СНГ, в отличие от западных коллег, чаще идут по пути не полной замены, а дополнения классической цирковой программы современными технологиями для усиления зрелищности. Это может быть объяснено в том числе тем, что в российской цирковой отрасли внедрение инноваций пока не гарантирует значительного роста доходов, а, скорее, является необходимостью для сохранения конкурентоспособности в премиальном сегменте. Успех приносит не сама технология, а ее гармоничное сочетание с высоким художественным уровнем и грамотным менеджментом.

Эффективность и возможность внедрения цифровых инноваций в цирке напрямую зависят от его типа. Цифровая трансформация в цирковой индустрии требует от менеджмента перехода от административного управления репертуаром к стратегическому управлению проектами и «зрелищным опытом», где технологии становятся ключевым ресурсом разработки продукта. Цифровизация меняет требования к команде. Управленцы сталкиваются с необходимостью интеграции в штат IT-специалистов, инженеров сложного оборудования и видео-дизайнеров, которые работают наравне с режиссерами-постановщиками и артистами, создавая новые формы кооперации. Реализация технологически сложных проектов требует диверсификации бюджетов. Управленческие стратегии включают привлечение внебюджетных инвестиций (как в частных корпорациях *Cirque du Soleil*), спонсорских средств и грантов, в дополнение к традиционным доходам от продажи билетов или госфинансированию [4].

В целом можно выделить следующие социальные эффекты цифровой трансформации цирковой индустрии.

Трансформация социальной миссии цирка: цифровые технологии позволяют цирку ответить на новые социальные запросы — этичность и гуманизм. Замена животных голограммами (как в *Circus Roncalli*) формирует новый тренд «гуманного зрелища», меняя моральный облик индустрии и повышая ее одобрение со стороны общества.

Изменение зрительского опыта и ожиданий. Цифровизация создает эффект «тотального погружения» (иммерсивности). Социальный эффект заключается в воспитании нового поколения зрителей, для которых цирк — это не просто трюк, а синтетическое высокотехнологичное искусство, что ведет к росту требований к качеству представлений [1].

Доступность искусства против элитарности. Внедрение дорогих технологий создает социальный разрыв: с одной стороны, они повышают зрелищность, с другой — ведут к удорожанию билетов в коммерческих проектах, делая цирк менее доступным для массовой аудитории, в то время как государственные цирки сохраняют ценовую доступность, но часто отстают в технологическом оснащении.

Формирование национального бренда. Успешная цифровая трансформация цирковых компаний создает значимый социально-зрительный эффект, работая как инструмент так называемой «мягкой силы» и культурной дипломатии, формируя образ как технологичного, так и креативного конкурента на мировой арене.

Источники и литература

- 1) 1. Васильев, Н. А. Креативные индустрии: культурные, социальные, экономические и медиакоммуникационные основы деятельности // Социально-гуманитарные знания. – 2024. – № 3. – С. 13-24. – DOI 10.34823/SGZ.2024.03.52045 2. Цирк в эпоху цифровизации: новые формы [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyrcus.ru/tsirk-v-epohu-tsifrovizatsii-novye-formy/?ysclid=mm9hi9cl7g533673049> 3. Circus, Science and Technology: Dramatising Innovation. Palgrave Studies in Performance and Technology. Springer Nature, 2020 4. Milyayev, M. Meredova, & M. Annamammedov. (2026). CIRCUS

ART AND TECHNOLOGY: THE HARMONY OF TRADITION AND INNOVATION.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 70-2 5. Rantisi, N. M., & Leslie, D. (2015).
Circus in Action: Exploring the Role of a Translation Zone in the Cirque du Soleil's
Creative Practices. *Economic Geography*, 91(2), 147–164. <https://doi.org/10.1111/ecge.12082>