

Мистецтвознавство

УДК 741

Борисов Володимир Олександрович

*сценарист і актор комедійних проєктів, шоу,
скетчів, ситкомів і серіалів*

Borysov Volodymyr

*Screenwriter and actor for comedy projects, shows,
sketch shows, sitcoms, and series*

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ КОМЕДІЙНИХ ФОРМ МИСТЕЦТВА

STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY FORMS OF COMEDY ART

***Анотація.** В умовах стрімких соціокультурних трансформацій вивчення інноваційних течій у галузі комедійного мистецтва набуває особливої актуальності. Комедія, як один із найдавніших жанрів виконавського мистецтва, продовжує видозмінюватися, відбиваючи динаміку суспільної свідомості та естетичних уподобань аудиторії.*

У статті визначено стратегії розвитку сучасних напрямків комедійних форм мистецтва.

Практична цінність дослідження сучасних комедійних форм полягає в можливості прогнозування культурних тенденцій і розробки ефективних стратегій розвитку розважальної індустрії. Аналіз трансформації комедійного жанру дозволяє виявити механізми впливу на глядацьке сприйняття та формування нових поведінкових патернів у суспільстві.

***Ключові слова:** мистецтво, комедійні форми, сучасні напрямки, стратегії розвитку.*

Summary. *In the context of rapid socio-cultural transformations, the study of innovative trends in the field of comedy art is becoming particularly relevant. Comedy, as one of the oldest genres of performing arts, continues to evolve, reflecting the dynamics of public consciousness and the aesthetic preferences of the audience.*

This article identifies strategies for the development of contemporary trends in comedy art forms.

The practical value of researching contemporary forms of comedy lies in the ability to predict cultural trends and develop effective strategies for the development of the entertainment industry. Analysis of the transformation of the comedy genre allows us to identify the mechanisms that influence audience perception and the formation of new behavioral patterns in society.

Key words: *art, comedy forms, contemporary trends, development strategies.*

Мистецтво завжди було засобом самовираження, що відображає весь спектр людського досвіду. Серед безлічі емоцій, які воно викликає, гумор виділяється як потужний і часто недооцінений інструмент. Мистецтво і гумор переплітаються, створюючи сатиру і комедію у візуальній формі, пропонуючи як рефлексивний, так і критичний погляд на суспільство, культуру і політику.

Гумор у мистецтві може обеззброювати, руйнувати бар'єри і робити складні або незручні теми більш зрозумілими. Він залучає глядача на різних рівнях, поєднуючи візуальну привабливість з інтелектуальною стимуляцією [1, с. 115].

Мистецтво і гумор разом утворюють потужний дует, здатний розважати, критикувати і надихати. За допомогою гумору художники кидають виклик існуючому стану речей і спонукають до критичного мислення. Вони приносять радість і легкість у життя людей [6, с. 632].

Сміх - універсальна мова, здатна об'єднати людей навколо спільного почуття радості. Сьогодні комедійні твори проникають у різні сфери мистецтва: кіно, театр, література, а також цифрові медіа.

Сучасні комедійні форми мистецтва перебувають у постійній еволюції, відображаючи мінливі смаки та уподобання аудиторії. Наразі відзначається різноманітність жанрів і підходів до створення комедійних творів. Одним з найпопулярніших напрямків стало використання сатири та іронії для критики соціальних явищ. Комедійні серіали та шоу націлені на розвагу глядача, але часто також вкладають у сюжет актуальні проблеми та обговорення [3, с. 212].

Характерною особливістю сучасної комедії є її жанрова та стильова різноманітність. Разом з тим класичні прийоми гумору поєднуються з новими техніками і підходами, створюючи унікальні і несподівані сюжетні повороти. Сучасні комедійні форми мистецтва не обмежуються тільки сміхом, вони здатні зачіпати серйозні теми і викликати у глядачів роздуми [5, с. 16].

В цілому сучасні напрямки комедійних форм мистецтва пропонують глядачам широкий спектр розваг, збагачених глибокими сенсами і дослідженням актуальних соціокультурних явищ. У такому контексті легко помітити, що сучасна комедія стає не тільки джерелом розваги, але і потужним інструментом для осмислення сучасної дійсності.

Деякі види комедійних трендів у сучасному медіапросторі представлені на рисунку 1.

Важливим аспектом сучасного комедійного мистецтва є діджиталізація гумору. Меми, жартівливі анімації, гіфки та інші цифрові формати стали популярним способом передачі комічного контенту. Ці нові технології дозволяють артистам експериментувати з формою і змістом, створюючи видовищні та оригінальні твори.

Для розвитку сучасних напрямків комедійних форм мистецтва можна запропонувати такі стратегії (рисунк 2).

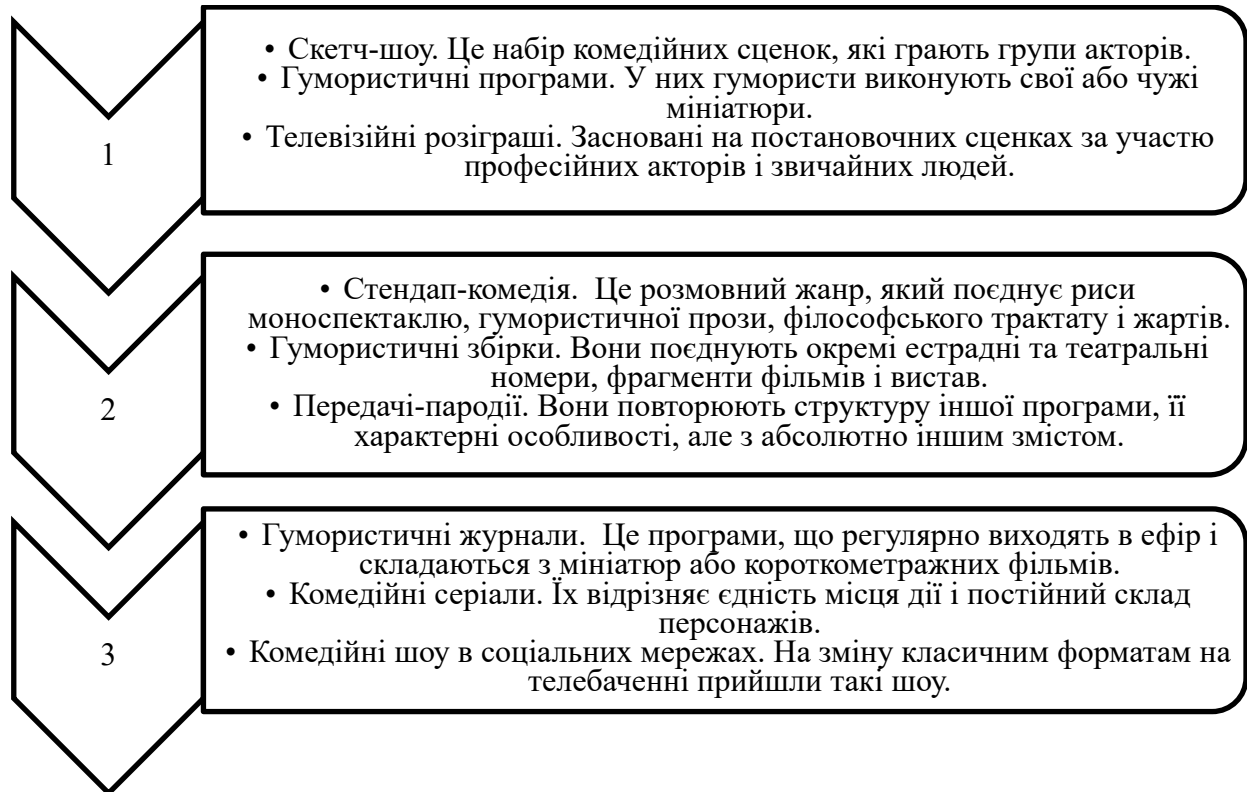

Рис.1. Деякі види комедійних трендів у сучасному медіапросторі

Джерело: складено автором на основі [7, с. 65]

Рис. 2. Стратегії розвитку сучасних напрямків комедійних форм мистецтва

Джерело: складено автором на основі [2, с. 145]

Таким чином, одним з ключових напрямків є впровадження стратегій Social Media Marketing (SMM). Ця методика включає в себе різні заходи, спрямовані на рекламу проектів через соціальні мережі, такі як Instagram, Facebook, Twitter і TikTok. Ефективне використання SMM дозволяє не тільки збільшити обізнаність про проект, але і створити активне залучення аудиторії через інтерактивні пости, конкурси, опитування та відеоконтент. Такий підхід сприяє формуванню спільноти шанувальників, що, в свою чергу, збільшує ймовірність успішного перегляду або відвідування заходів [7, с. 74].

Не менш важливим кроком є проведення маркетингових досліджень, які допоможуть проаналізувати ефективність застосовуваних PR-технологій у просуванні комедійних проектів. Це може включати в себе вивчення аудиторії, виявлення переваг та аналіз показників залучення (наприклад, кількість лайків, коментарів і репостів). На основі даних досліджень можна коригувати стратегію просування, адаптуючи контент під інтереси цільової аудиторії та підвищуючи її зацікавленість у проекті.

Важливим аспектом успішного просування є створення унікальних і оригінальних концепцій для комедійних проектів. Це може включати в себе розвиток нестандартних форматів, які виділяють проект на тлі традиційного контенту. Для цього необхідно ретельно визначити ключові особливості, які відрізняють проект від аналогічних пропозицій на ринку. Це може бути як незвичайний сюжет, так і оригінальні персонажі, типаж або навіть стилістика виконання. Унікальність концепції дозволить привернути увагу не тільки глядачів, але і потенційних партнерів, що в свою чергу відкриє нові можливості для колаборацій і крос-промоцій [4, с. 395].

Реалізація перерахованих вище стратегій у поєднанні з постійним моніторингом трендів і потреб аудиторії створює стійку основу для розвитку комедійних художніх форм. Це дозволить не тільки успішно

просувати проекти, але й створювати якісний культурний продукт, який буде цікаво сприймати глядачам.

Література

1. Banas J.A., Dunbar N., Rodriguez D., Liu S. A Review of Humor in Educational Settings: Four Decades of Research. *Communication Education*. 2021. Vol. 60 (1). P. 115-144.
2. Carroll N. Horror and Humor. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. *Aesthetics and Popular Culture*. 2019. Vol. 57 (2). P. 145-160.
3. Gamarra E.A., Jr. The Lost Laugh – Comedy and Perversion: Dissertation. *Graduate School of Emory University*. 2022. 295 p.
4. Gervais M., Wilson D.S. The Evolution and Functions of Laughter and Humor: A Synthetic Approach. *The Quarterly Review of Biology*. 2020. Vol. 80 (4). P. 395-430.
5. Bradford T. Humor and Adaptation in a Pandemic. *Hong Kong University of Science and Technology Business School Research Paper*. 2021. Vol. 12. P. 16-17.
6. Amjad, A., Dasti, R. Humor styles, emotion regulation, and subjective well-being in young adults. *Modern psychology*. 2022. Vol. 40. P. 632 – 633.
7. Mills B. Comedy verite: contemporary sitcom form. 2004. № 45(1). P. 63-78. DOI: <https://doi.org/10.1093/screen/45.1.63>
8. Pluta P. Intercultural guide to humor (at home and abroad). *TEDxOslo YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=w-abKKg0sw8&t=164s>.