

А. В. КАЛАШНИКОВА,

*исследователь-искусствовед, доцент кафедры менеджмента
социально-культурной деятельности Белорусского государственного института
культуры и искусств, г. Минск*

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ КАК СЕГМЕНТЫ ИНДУСТРИИ ДОСУГА БЕЛАРУСИ

Статья отражает количественные и качественные показатели динамики развития профессиональных и любительских театров в Республике Беларусь, выявляется их потенциал в развитии индустрии досуга. Рассматриваются предпосылки и факторы, которые определяют перспективность театрального туризма в стране.

Ключевые слова: индустрия досуга, профессиональный и любительский театр, организационные особенности театрального фестиваля, предпосылки театрального туризма.

Теоретико-методологические аспекты развития индустрии досуга и ее историко-аксиологические основы рассматриваются в трудах российских исследователей М. А. Ариарского, Г. М. Бирженюка, В. А. Есакова, А. Д. Жаркова, А. П. Маркова, В. Е. Новаторова, Г. Н. Новиковой, М. П. Переверзева, В. Д. Пономарева, Л. В. Секретова, Г. Л. Тульчинского, Н. А. Хренова, Н. Н. Ярошенко и других авторов. Индустрия досуга как сфера научных интересов белорусских культурологов представлена в публикациях Н. Н. Королева, Е. А. Макаровой, А. И. Степанцова, И. Л. Смаргович, М. А. Веренич и др. Активное исследование индустрии досуга в республике проводится на кафедре менеджмента социально-культурной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств (И. М. Шумская, С. И. Пациенко, И. А. Рябушкина, В. Е. Жидович и др.).

Сегментами мировой индустрии досуга являются развлечения, праздники (event-индустрия), шоу-индустрия, индустрия семейного досуга, индустрия детского отдыха и досуга, игровая индустрия, компьютерная индустрия, кино, туризм, индустрия моды (фэшн-индустрия), спорта, интимного досуга (sex-индустрия), анимационная индустрия и др. Рассматривая социально-культурные аспекты индустрии досуга, российский исследователь Л. В. Секретова относит к ней более 50 организаций досуговой деятельности. Феномен индустрии досуга включает не только индустрию досуга как единого целого, но и индустрию отдельных видов досуга, а также индустрию, «сопутствующую» досуговой деятельности [1, с. 50]. В пространство индустрии досуга входят следующие виды индустрий: звукозаписывающая индустрия, индустрия

гостеприимства, торгово-досуговая индустрия, индустрия кафе и ресторанов, индустрия красоты, здоровья и др.

Но не все сегменты индустрии досуга в полной мере освящены в научной литературе, как и реализация в них социально-культурных технологий. Театральный туризм как сегмент индустрии досуга наименее изучен культурологами и социологами, так как традиционно деятельность театров в стране представляет сферу интересов искусствоведов и театральной критики. Однако искусствоведы рассматривают только художественно-творческие аспекты театрально-постановочного процесса, как правило, без учета потребностей зрителя – конечного потребителя театральных услуг. Исследования последних лет, отраженные в публикациях белорусских ученых В. А. Салеева, Р. Л. Бузука, А. М. Стельмах, несколько поправили ситуацию в этом плане, но проблема изучения предпосылок и перспектив создания индустрии театрального туризма в республике остается. Цель данной статьи – на основе анализа состояния динамики театрального процесса в республике выявить предпосылки и перспективы развития театрального туризма как сегмента индустрии досуга в нашей стране.

Профессиональные театры нашей страны являются производственно-творческими комплексами, обладающими значительной ресурсной базой во всех ее составляющих, среди которых выделяется кадровый ресурс. Современное общество устанавливает высокие требования к профессиональным театральным кадрам и оценке кадрового потенциала каждого конкретного театрального коллектива.

Демократичный характер творчества в любительском театре, наоборот, позволяет проявить каждой заинтересованной личности свою творческую активность, вне зависимости от артистического потенциала, профессии, возрастных и других рамок социального статуса человека. Многие коллективы являются стабильными и постоянно действующими, что принципиально в нашем исследовании. Под стабильными и постоянно действующими коллективами исследователи досуга понимают театры, которые существуют более 5 лет, где не менялся руководитель и регулярно выпускаются спектакли – не менее одного в год.

В настоящее время в республике действуют 29 государственных театров разных жанров: кукольные, драматические, музыкальные театры, театр эстрады. В системе Министерства культуры республики работают 28 профессиональных коллективов: 2 музыкальных, 19 драматических, 7 кукольных. В среднем около 30 гастрольных поездок в год совершают белорусские профессиональные театральные коллективы. В 2015 г. гастроли белорусских театров состоялись на территории таких государств, как Азербайджан, Австрия, Германия, Италия, Испания, Китай, Латвия, Литва, Польша, России, Украина, Франция, Чехия и др. Расширение географии поездок способствует приобретению известности деятелей наших театров за рубежом, а следовательно, может рассматриваться как одна из предпосылок развития театрального туризма.

Продолжает работать Программа развития государственных театров (в рамках Государственных программ развития культуры (2011–2015) и (2016–2020)). В плане реконструкции находятся 24 театра, в том числе 4 – республиканские, 20 – коммунальной формы собственности. За годы Программы был отремонтирован и переоснащен Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Национальный академический театр им. Я. Купалы. Событием 2015 г. стало открытие после ремонта здания Белорусского республиканского театра юного зрителя (ТЮЗа), завершается работа над реконструкцией здания заслуженного коллектива Республики Беларусь «Брестский театр кукол» и др. Модернизация театрально-зрелищных учреждений является важной предпосылкой для развития театрального туризма, потому что обеспечивает комфортные условия для творческой деятельности театра и комфорта зрителя, повышает качество предлагаемых услуг, рост сопутствующей инфраструктуры, обслуживающей театр и публику.

Систематически в республике проводятся фестивали, форумы и смотр-конкурсы театрального искусства. Многие международные театральные фестивали профессионального искусства имеют уже многолетнюю историю, и фестивальным движением охвачены практически все регионы республики, что также является и преимуществом, предпосылкой при формировании театральных туров по Беларуси. Это:

Международный театральный фестиваль «Белая вежа» (Брест);

Международный фестиваль театрального искусства «Панорама»;

Театральная неделя с «Белгазпромбанком» – «ТЕАРТ» (Минск);

Фестиваль национальной драматургии (Бобруйск);

Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи» (Гомель);

Международный молодежный театральный форум «M@rt.контакт» (Могилев);

Международный фестиваль театров кукол (Минск).

Появляются новые фестивали и театральные форумы. Впервые в мае 2012 г. в Гродно состоялся I Международный фестиваль кукольных театров «Лялькі над Нёманам», в котором было представлено 12 спектаклей кукольных театров из Беларуси, Литвы, Украины, России, Польши. С 2014 г. в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» проходят смотры театров кукол. Ценность большого количества мероприятий с участием театров кукол проявляется в том, что они направлены на организацию семейного досуга и являются предпосылками семейного театрального туризма.

Ситуация в стране сложилась таким образом, что организаторами театральных фестивалей в республике выступают областные исполнительные комитеты, городские исполнительные комитеты, Министерство культуры Республики Беларусь и театры на местах. Несмотря на сложную экономическую ситуацию последних лет, только за период 2015 г. в республике прове-

дено шесть крупных международных театральных фестивалей и форумов, которые имели мощный резонанс в отечественной прессе и зарубежных средствах массовой информации и показали заинтересованность государства в поддержке профессионального театрального искусства и любительского театрального творчества: «M@rt.контакт», «Белая Вежа», Рождественский оперный форум, «ТЕАРТ», II Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии. Возобновлено проведение Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В. И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске.

Обмен творческим опытом, безусловно, способствует творческому росту театральных коллективов Беларуси. Высокий художественный уровень спектаклей белорусских театров подтверждают многочисленные награды, которых удостоиваются работы отечественных театров на зарубежных международных фестивалях (в отличие, например, от белорусского кинематографа, для развития которого государство выделяет большие финансовые средства).

Фестивали театрального искусства помогают развивать городскую инфраструктуру, делать жизнь горожан комфортней, а досуг – организованным и событийно-насыщенным. С помощью фестиваля сам город постепенно приобретает традицию и мифологему, становится более привлекательным для гостей и туристов.

Рассматривая профессиональные театры как субъекты индустрии досуга, отметим высокие статистические показатели за последний год (по посещаемости театры уступили в 2015 г. только кинотеатрам и музеям). Всего за 2015 г. театрами страны было осуществлено 8 тыс. показов, 1 млн 805 тыс. зрителей посетили белорусские театры за год [2]. Однако обратим внимание, что коммерциализация обеспечивает рост посещаемости, но не способствует сохранению национальной идентичности. Тревожит, что из 120 премьерных спектаклей, поставленных в 2015 г., 30 создано по пьесам белорусских авторов, что составляет только 25 %. Это важный показатель сохранения национальной культуры и языка средствами театрального искусства, который нуждается в отдельном комментарии и исследовании (для сравнения, в объеме вещания отечественных радиостанций музыка белорусских исполнителей по законодательству должна занимать не менее 75 %).

Деятельность любительских кукольных театров в нашей стране удовлетворяет культурные и эстетические потребности населения на местах и обеспечивает организацию преимущественно детского и молодежного досуга. Сеть учреждений культуры и искусства в республике, обеспечивающих функционирование любительского театрального творчества (театральные кружки, студии, театры кукол, театральные объединения), представлена культурно-просветительскими (дома культуры, библиотеки, музеи, дома ремесел), театрально-зрелищными (театры, спортивно-культурные центры), внешкольными учебными (учреждения дополнительного образования, школы искусств) учреждениями.

По данным на 2010 г. (сегодня данные показатели несколько снизились в связи с уменьшением количества домов культуры на селе), в стране существовал 2871 любительский коллектив театрального творчества, среди них 1815 – детских, примерно половина связана с творчеством театра кукол. Всего в подобных театрах участвует 28 727 человек, более 18 тысяч – дети. Любительским коллективам театрального творчества присуждается звание «народный» или «образцовый», сегодня в Беларуси их 176 [3, с. 45–46]. Например, только в Брестской области для детей создано 22 кукольных театра, 6 из них удостоены звания «заслуженный». Областные смотры-конкурсы в Гомельской области ежегодно объединяют в среднем 11 образцовых любительских театральных и кукольных коллективов. Некоторые коллективы имеют долгую историю творчества: кукольный театр «Чараўнік» (Житковичский ГЦК) работает с 1986 г. и имеет театральную труппу из 30 учеников четырех школ и городской гимназии г. Житковичи. Уникальный образцовый кукольный театр «Шчарсунок» под руководством Я. Мониц – «жемчужина» в культурной жизни агрогородка Щорсы Новогрудского района, который работает на базе сельского дома культуры уже 30 лет.

В республике проводятся театральные фестивали и форумы, способствующие развитию творчества любительских театров. В шестой раз (с 2013 г.) в Минске проходит фестиваль «Двери», который является своеобразным срезом творчества современных любительских театров. Знаковым культурным событием стал Международный фестиваль экспериментальных театров «Тот самый фестиваль» (Минск), который собрал под своим началом 18 любительских театральных трупп – это более 280 участников и специальных гостей из девяти стран мира. В 2013 г. состоялся юбилейный X Международный фестиваль студенческих театров «Куфар», который собирает более 30 студенческих театров ежегодно.

В программе VIII городского фестиваля любительских театральных коллективов «Свет рампы» (2016) в Могилеве представили свои постановки любительские труппы из Киева, Минска, Орши, Краснополья и Светлогорска, в фестивале участвовали представители общественного объединения города на Днепре «Могилевская еврейская община» – народный еврейский театр «Шалом». Таким образом, любительские театры принимают активное участие в мероприятиях города, области, республики, обеспечивая культурное многообразие.

Особую роль в сохранении народных традиций играет старинный белорусский театр кукол «Батлейка». Реконструкция батлеек помогает организации досуга посетителей частных агроусадб и в расширении спектра услуг учреждений культуры агрогородков и села.

Любительское театральное творчество также является «индикатором потребностей зрителя» для профессионального театра и его «питательной средой», так как выявляет эстетические потребности подрастающего зрителя и порождает новые приемы сценографии и режиссуры. В последние годы

в республике получили распространение перформативные практики, которые помогают по-новому взглянуть на существующие или ускользающие от внимания общества проблемы.

Большой потенциал с точки зрения развития индустрии досуга имеет Минский форум уличных театров – международный фестиваль уличного искусства, который ежегодно проводится в столице с 2013 г. (арт-директор Владимир Галак). Четвертый форум уличных театров в мае 2016 г. собрал почти полторы сотни уличных артистов из Беларуси, России, Польши, Приднестровья и Германии. Пока это первый и единственный фестиваль подобного профиля в стране, но популярность таких фестивалей за рубежом и в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Тула и др.) убеждает в их целесообразности.

Анализируя опыт проведения фестивалей уличных театров в столице республики, обратим внимание на организационные особенности театрального фестиваля:

большую роль в организации фестиваля играет наличие поддержки властей города (городского исполнительного комитета) или региональных государственных структур;

необходима «привязка» к важному для города информационному поводу: для проведения фестиваля уличных театров в Минске в первый раз в 2013 г. информационным поводом был День города, в 2014 г. – чемпионат мира по хоккею;

необходимо большое открытое и хорошо структурированное пространство для показов и размещения (и циркуляции потока) зрителей и участников;

обогащает программу фестиваля совместное участие в программе профессиональных и любительских театров и зарубежных гостей;

необходимо организовать поддержку городского сообщества и понимание организаторами и участниками того, что мероприятие формирует благоприятный имидж белорусского города и республики в целом.

Минск как столица европейского государства нуждается в грамотном целенаправленном продвижении театральной индустрии, но этот процесс тесно связан с технологиями имиджирования города. До сих пор процесс формирования и развития имиджа белорусской столицы носит во многом эпизодический характер, не имея под собой четко определенной стратегии и складываясь из отдельных, зачастую не связанных между собой мероприятий и социальных рекламных кампаний.

Одной из ключевых проблем в процессе разработки и продвижения имиджа города является выбор основания его позиционирования. Белорусский искусствовед Т. Г. Горанская считает, что такие основания можно отыскать в интерпретации города белорусскими художниками, которые часто обращаются к мифу, фантазмагии и театральности [4, с. 11]. Развивающееся движение уличных театров и театральных фестивалей, на наш взгляд, может способствовать созданию образа «города-театра», уже обозначенного в твор-

честве белорусских художников. Таким образом, деятельность театров в пространстве индустрии досуга предоставляет возможность закрепить образ «города-театра» в сознании городского сообщества и помочь развитию индустрии театрального туризма в стране.

Как следует из вышесказанного, предпосылки для развития театрального туризма, как сегмента индустрии досуга, уже сложились.

Театральный туризм – специальный вид туризма и перспективное направление в индустрии досуга. Театральный туризм представляет собой деятельность по организации тура с посещением театров, театральных фестивалей, осуществлением экскурсий в театральные музеи, встречи с актерами, режиссерами и непосредственно сами путешествия. Выделяют следующие категории театрального туризма:

- внутренний и въездной театральный туризм в пределах страны;
- национальный театральный туризм: внутренний и выездной;
- международный театральный туризм: въездной и выездной.

Наиболее высокие показатели въездного туризма отмечены в таких странах, как Франция (театры-кабаре «Мулен-руж» и «Лидо»), Италия (оперные театры), Америка (бродвейские театры).

Анализ ситуации с внутренним и въездным туризмом в Республике Беларусь показал, что на белорусском туристическом рынке практически отсутствуют предложения въездных и выездных театральных туров, но имеются отдельные предложения театрального туризма в пределах столицы. Сегодня еще сложно назвать Минск театральным городом, а другие города республики становятся ими лишь на время фестивалей. Будет ли спрос на выездной театральный туризм в Республике Беларусь? Мы считаем, что театральный туризм – перспективный для развития сегмент индустрии досуга и в нашей стране. Опираясь на статистику динамики театрально-постановочного процесса, выскажем аргументы в пользу въездного театрального туризма.

Беларусь – лидер по посещаемости на один театр среди стран СНГ (рис. 1).

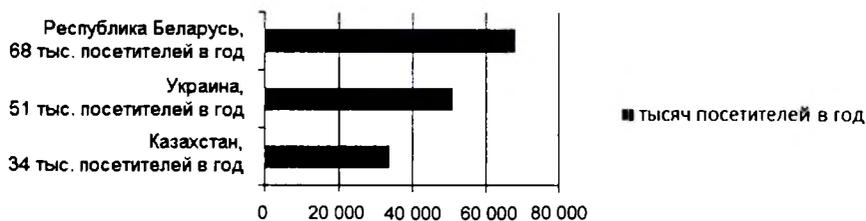

Рис. 1. Посещаемость зрителей на один театр среди стран СНГ¹

Наша республика по общему количеству посещений театров, из числа стран с населением менее 20 млн человек, только на 1 % уступает Казахстану.

¹ Источники: данные социологических исследований Статистического комитета СНГ 2009 г.

Беларусь лидирует по количеству спектаклей на один театр (рис. 2).

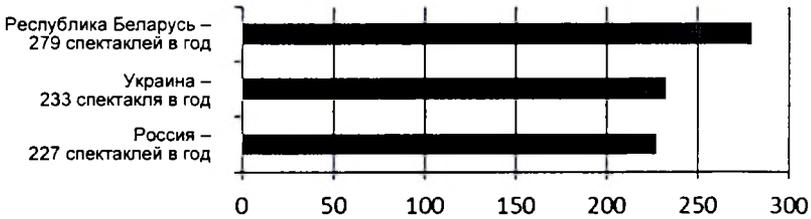

Рис. 2. Количество выпущенных спектаклей на один театр в год¹

Республика Беларусь имеет высокие показатели по обслуживанию населения театральными услугами и опыт организации данных услуг благодаря фестивалям, соответствующую инфраструктуру, обслуживающую туристов.

Однако на перспективы развития театрального туризма как сегмента индустрии досуга влияет целый ряд внешних и внутренних факторов: международных, экономических, нормативных, технических, морально-этических и иных. Ссылаясь на разработки Л. В. Секретовой, выделим наиболее существенные внешние факторы:

установление международных связей Беларуси с Востоком и Западом, активная туристическая деятельность белорусов, широкий опыт знакомства с досуговыми традициями и индустриями зарубежных стран;

сужение сектора государственных организаций и, соответственно, расширение сектора частных предприятий в сфере досуга;

пропаганда образцов, моделей и эталонов досугового поведения (детей, молодежи и др.) преимущественно через СМИ;

усиление дифференциации общества и, следовательно, дифференциации субъектов и объектов досуговой деятельности по имущественному признаку, что вызывает дифференциацию избираемых досуговых занятий не только по признаку досугового интереса, но и по признаку стоимостной доступности [1, с. 53].

Театральный туризм – перспективный для развития сегмент индустрии досуга внутри нашей страны (внутренний театральный туризм), так как белорусы – истинные ценители театрального искусства, что подтверждает вышеизложенная статистика. На белорусском рынке туристических услуг ниша организации театральных туров остается практически не заполненной. Сравнительно невысокая стоимость билетов в театры обеспечивает доступность национального и международного театрального туризма в нашей стране.

К внутренним факторам, стимулирующим развитие театральной отрасли внутри, относятся:

рост конкуренции между театрально-зрелищными организациями и учреждениями, работающими на рынке досуговых услуг;

¹ Источник: данные социологических исследований Статистического комитета СНГ 2009 г.

увеличение затрат на маркетинг и рекламу;
 усложнение технологической системы формирования и оказания театральных услуг и, как следствие, их удорожание (продажа билетов и реклама через Интернет, техподдержка сайтов театра и др.);

вхождение театральной индустрии досуга в сектор экономики, приносящий все большие доходы в бюджет (за счет налогов) и предоставляющий все больше мест для трудоустройства, как для специалистов сферы культуры и искусства, так и работников административного и технического персонала [1, с. 53–54].

Таким образом, предпосылками для развития театрального туризма в республике является наличие большого количества профессиональных и любительских театральных коллективов с высоким качеством сценических постановок, расширение географии гастрольных поездок отечественных театров, модернизация театрально-зрелищных учреждений, поступательное развитие сопутствующей инфраструктуры городов в период проведения театральных фестивалей. Театральное движение в городском пространстве становится фактором формирования благоприятного имиджа больших и малых городов республики и поведенческой культуры горожан. Перспективы индустрии «театрального досуга» будет обуславливать ряд вышеобозначенных факторов, но ключевыми, от которых напрямую зависит развитие театрального туризма, являются: возрастание значимости досуга в структуре ценностей человека, особенно молодежи; включение театральной индустрии в поле нормативно-правового регулирования, государственной и региональной культурной политики.

Театральный туризм (выездной, въездной, внутренний), как сегмент индустрии досуга, может быть коммерчески выгодным при грамотной организации (понятно, что театральный туризм будет уступать по массовости популярным сегодня поездкам на спортивные матчи, так как рассчитан на другую аудиторию). Внутренний театральный туризм может внести ощутимый вклад в повышение общего уровня культуры белорусов, реализацию холистического (целостного) образа жизни, укрепление института семьи, так как посещение театра должно носить семейный характер.

Список использованных источников

1. Секретова, Л. В. Индустрия досуга: социально-культурный аспект / Л. В. Секретова // Тр. СПбГУКИ. – 2013. – Т. 195. – С. 47–55.
2. Белорусские театры в 2015 году посетили более 1,8 млн человек [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: <http://www.belta.by/culture/view/beloruskie-teatry-v-2015-godu-posetili-bolee-18-mln-chelovek-186700-2016/>. – Дата доступа: 24.03.2016.
3. Беларуская культура сёння : гадавы агляд, 2010 / І. В. Анціпенка [і інш.]; пад агул. рэд. Т. І. Стружэцкага ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Ін-т культуры Беларусі. – Мінск : БДУ культуры і мастацтваў, 2011. – 144 с.
4. Горанская, Т. Г. Образ города в изобразительном искусстве Беларуси XX – начала XXI в. : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / Т. Г. Горанская ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. – Минск, 2015. – 24 с.

*A. V. KALASHNIKOVA***PROFESSIONAL AND AMATEUR THEATRES AS SEGMENTS
OF THE LEISURE INDUSTRY OF BELARUS****Summary**

The article reflects the quantitative and qualitative indicators of the dynamics of the development of professional and amateur theaters in Belarus as well as potential of the theaters in the development of the leisure industry were revealed. The author examines the preconditions and factors that determine the prospects for tourism.

Keywords: leisure industry, professional and amateur theater, organizational peculiarities of theater festival, preconditions of theater tourism.

Поступила 25.10.2016 г.