

СОХРАНЕНИЕ САМОБЫТНОСТИ ТЕАТРА КУКОЛ БЕЛАРУСИ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

Калашникова Анжелика Валерьевна,

Белорусский государственный университет культуры и искусств, старший преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности

Аннотация. *Статья посвящена актуальным проблемам в сфере театрального искусства. Излагается авторская концепция состояния современного театрального процесса на основе анализа динамики развития театра кукол Беларуси в эпоху глобализации. Рассматриваются разнообразные пути включения традиционных форм кукольного театра в социокультурное пространство с помощью технологий арт-менеджмента. Автор очерчивает проблему сохранения самобытности, которая встала перед театром кукол в условиях современной системы творческих и организационно-экономических отношений и пытается представить пути ее решения. Материал адресован арт-менеджерам, специалистам, практикам театра и творческим работникам.*

Исследование театра как структурного элемента в динамике общественного и художественного развития является сегодня одной из наиболее важных задач современного театроведения и менеджмента в сфере театрального искусства. Социальное функционирование белорусского театра анализируется в монографических работах В. Нефедя, А. Соболевского, Р. Смольского, Т. Горобченко, В. Науменки, В. Ивченко, Р. Бузука и др. Исследователи отмечают, что специфика функционирования белорусского театра кукол увеличивает пространственную панораму культурной реальности. Богатый фактографический материал, который касается самобытности искусства театра кукол, содержится в исследовательских работах Г. Барышева и А. Санникова, М. Колодинского, С. Юркевича, в республиканских межведомственных сборниках «Вопросы искусства и культуры Беларуси», энциклопедических изданиях «История белорусского театра», «Театральная Беларусь» и др.

В условиях, когда под влиянием средств массовой информации, научно-технического прогресса, взаимопроникновения культур рождаются новые виды культурной деятельности и формы культурного потребления, этот вид традиционного искусства оказался перед необходимостью выявить свои возможности в конкретном существовании, чтобы вписаться в стремительно расширяющееся социально-культурное пространство. Государственной отраслевой программой «Сохранение и развитие культуры Республики Беларусь на период 2006-2010 гг.» предусмотрено обновление и увеличение в структуре репертуара театров произведений современной и классической национальной драматургии до 45 %. Сегодня этот показатель составляет 35 % текущего репертуара драматических театров республики (для кукольных — выше, что свидетельствует о существенном потенциале этого искусства как хранителя национальной самобытности) [1].

В республике работает 7 профессиональных государственных театров кукол, которые выпускают, в среднем, 18 новых постановок в год и обслуживают примерно 520 тыс. человек в год (согласно статистике, на одном спектакле за год в среднем побывало 260 зрителей, а среднее количество спектаклей на один театр в год свыше 20). Рассматривая динамику развития белорусского театрального искусства, исследователи отмечают чрезвычайно интересную работу современного театра кукол нашей страны, отличительной чертой которого является углубленный поиск новых изобразительных средств, форм, широкое использование выразительных средств других видов искусств, и констатируют «появление нового театрального феномена» [2, с. 48]. Активизация процессов взаимопроникновения культур поставила под угрозу исчезновения некоторые театральные формы, главным образом, малые «вертепные» формы кукольного театра. Поэтому сохранение белорусской национальной культуры средствами театра кукол становится стратегической задачей современного искусства, и именно технологии арт-менеджмента должны активно содействовать ее практическому решению. Как охватить театральным обслуживанием широкий круг населения республики? Как сделать национальный спектакль визитной карточкой театра кукол? Как включить батлеечный театр в туристическую программу зарубежных гостей? Какие театральные персонажи могут быть символами отечественных производителей? Можно ли актера театра кукол сделать экранным брендом? Эти и другие вопросы назрели и требуют осмысления, чтобы сохранить уникальность национальной театральной культуры Беларуси для будущих поколений.

Самобытность — есть понимание своей оригинальной идентичности, непохожести на другие культуры, воссоздание, самовыражение и обновление белорусского театрального искусства с опорой на традиции своей национальной культуры. Но белорусская национальная культура представляет собой целостный тип культуры, который относится к определенному территориально-географическому пространству, и является «многослойной», по совокупности этносов, которые проживают на этой территории. Потому наша самобытность раскрывает культуру не только со стороны ее отличительных признаков, но и характеризует движение нации в целом по собственному историческому пути [3].

Кукольный театр Беларуси театроведы и культурологи рассматривают как поликультурное и многомерное явление [2, с. 51]. Осмысление опыта современного культурного взаимодействия дает возможность арт-менеджерам закрепить лучшее в искусстве национального кукольного театра и не потерять его собственной неповторимости в будущем. Опираясь на исследования культурологов об универсальных тенденциях в развитии культуры второй половины XX - начала XXI вв. [4], отметим характерные черты, которые проявились в искусстве белорусского театра кукол под влиянием глобализации:

- *динами́зм* — масштабное обновление театральной школы и эстетики (стремительное развитие конструктивных и стилевых решений кукольных систем, «феномен куклы» — ее переход с театрально-действующей системы выразительности в пластику-изобразительную и др.). Провокационность и эксперимент становятся основными методами социально-психологического воздействия современного искусства театральных кукол.

- *развитие техногенных видов искусства*, включение в художественную организацию сценического пространства мультимедийных технологий (проекции, бегущие строки текста, др.), и, как итог, изменение, усложнение структуры выразительного языка театрального искусства — виртуализация и гипертекстуализация, интерактивность сценической информации. Яркий пример применения мультимедийных средств в контексте кукольного спектакля представляет постановка «Синяя птица» Белорусского государственного театра кукол (Минск, 2006).

- *смена выразительности театра* — она очень разнообразна и плюралистична. Эстетика постмодернизма в сценической игре изменила взгляд на актерское тело и идентичность актера в театре кукол. Анализ современных спектаклей, в которых, как правило, отсутствует традиционная ширма, позволяет утверждать, что произошла смена места актера в иерархии структуры спектакля. Он явно главенствует над куклой [5].

- *разрастание феномена массовой культуры* приводит к тому, что складывается рынок театральных услуг, коммерциализация театральной деятельности: появляются спектакли на заказ, а с ними новые условия подготовки и новые критерии оценки художественной ценности сценических произведений. Традиционные формы театра становятся предметом рекламы и массового потребительского спроса (мини-театры «Петрушка», «Вертеп» продаются в супермаркетах; находят свое место в индустрии развлечений, туризма).

- происходит *культивирование в театре кукол нового образа человека-гуманиста*, который признает равноправие культур, моральную потребность сохранять и беречь всё живое, признавать ценность большого и малого, взрослого и ребенка. Увеличивается количество спектаклей, которые поднимают экологические, этнические, расовые, тендерные проблемы, очерчивая тенденции эмансипации и феминизма в современном обществе («История Снежной королевы, рассказанная ей самой», Белорусский государственный театр).

- *развитие мобильных театральных форм*, обусловленное ускорением темпов культурных трансформаций (быстрые перемены и передвижения), породило популярные сценические приемы: «настольный театр», мини-театр кукол, передвижные формы театров («театр-трамвай») и др. Однако эти трансформации, а также интенсивная гастрольная

деятельность в условиях арт-рынка по-разному отражаются на качестве режиссуры, актерской игры, кукол, декораций и сценографии постановок в целом. Так, критики и зрители отмечают, что театральная кукла в спектакле уже не является предметом восхищения, как это было в постановках в 1980-90-х гг., где она представляла собой полноценное произведение искусства (куклы художников Л. Быкова, А. Фоминой, Л. Рачковского по праву украшают Музей театральной культуры Беларуси).

- *усложнение религиозной жизни* требует от мастеров театра более пристальных отношений к трактовке образов и ценностей западных и восточных религий. Сегодня традиционные образы вертепа — это еще и христианские символы, которые составляют конкуренцию мистике, оккультным теориям и практикам воспитания детей и подростков. В ориентации на традиции древнего белорусского искусства и христианской духовности в 1990 г. появился и целенаправленно формирует свой репертуар Минский областной театр кукол «Вертеп».

- *этнографичность* как типологическая черта белорусской культуры широко присутствует в искусстве профессионального театра кукол. Пронизанность народными, фольклорными тенденциями свойственна лучшим белорусским спектаклям. Следует отметить, что для репертуарной политики театров кукол характерна определенная цикличность интереса к национальной драматургии и аутентичным формам. Начало 1990-х гг. было отмечено повышенным интересом к возрождению вертепных форм («Рыгорка — ясная зорка», Могилевский областной театр кукол; «Царь Ирод», Белорусский государственный театр и др.) и постановке произведений белорусских драматургов. Сегодня снова наблюдается активизация творческих поисков в границах традиционных форм искусства кукол. Наличие таких постановок в репертуаре каждого профессионального кукольного театра Беларуси свидетельствует о стабильности ценностных систем белорусской культуры.

Но новые условия актуализируют выявление средств коррекции негативного влияния глобализации, создание так называемых «фильтров» [6] (такая фильтрация возможна только при целенаправленном применении новых *управленческих и маркетинговых технологий* в условиях современной системы творческих и организационно-экономических отношений в театре кукол):

- продвижение национальной культуры и сохранение самобытности должны представляться как важнейшая задача современного арт-менеджмента, как благородная миссия каждого менеджера в сфере театрального искусства [7];

- необходимо осознание каждым творцом в театре кукол ценности, неповторимой самобытности белорусской культуры, уважение и бережное отношение к ее уникальности должны стать приоритетными направлениями творчества;

- выявление признаков собственной национальной специфики необходимо театру кукол, чтобы противостоять процессу глобализации;

- ориентация на образцы самобытной белорусской национальной культуры, их представленность в репертуаре театра и оригинальность сценической интерпретации на кукольной сцене («Потерянная душа или наказание грешника», Белорусский театр «Лялька» /Витебск/; «Пилил и ведьма», Могилевский театр и др.);

- осмысление жанровой специфики своего искусства, отличия выразительных средств театра кукол от других видов театра;

- осмысление и обобщение в драматургическом материале исторического опыта, который накоплен нацией, популяризация отечественной истории («Баллада про белую вишню», Брестский театр кукол: «Тутэйшыя», Гродненский театр);

- актуализация значения воспитательной функции театра, направленной на формирование средствами искусства театра кукол чувства национальной гордости, патриотизма у зрителя («Симон-музыка», Белорусский государственный театр: «Поэма без слов», Гродненский театр);

- ассимиляция тех культурных воздействий, которые вносят вклад в дальнейшее развитие творческого разнообразия и самобытности («Соловей», Белорусский государственный театр: «Волшебное оружие Кензо», Белорусский театр «Лялька»);

- продуктивное применение современных технических достижений в инфраструктуре театра и сценическом пространстве для воссоздания национальной культуры;

- консервация и сохранение лучших образцов (спектаклей, форм, приёмов, кукол) народной культуры современными средствами (запись на цифровые носители, создание визуальных архивов театральных постановок и др.);

- представленность театральных достижений и творческих проектов в информационно-коммуникативном пространстве (напр., сайт Белорусского государственного театра кукол в интернете: www.puppet-minsk.com), в фестивальном движении;

- трансляция кукольных спектаклей на белорусском телевидении и радио, пропаганда творчества мастеров, которые виртуозно владеют приёмами национальной актёрской школы, мастерством изготовления театральных кукол.

Таким образом, новые черты, которые характеризуют театральное искусство, обуславливают необходимость создания так называемого *национально-ориентированного арт-менеджмента*, который должен включать в себя культуро-охранные, культуротворческие, этнонаправленные, образовательные, исследовательские, проектные, информационно-рекламные, управленческие технологии и выработать инновационные (альтернативные) технологии, стимулирующие интерес к родной культуре. Театр кукол активно и разнообразно используется в индустрии досуга, определяются новые направления

для развития самобытных форм этого искусства в условиях современной системы творческих и организационно-экономических отношений. Но западные клише часто не подходят для нашего культурного окружения. Только появление *собственных, национальных продюсеров* поможет удержать равновесие белорусского театра кукол — уникального проявления культурной атмосферы данного места и данного народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2005. — Режим доступа: <http://www.pravo.by>. — Дата доступа: 25.01.2007.
2. Юркевич, С. Ф. Как формировался и развивался кукольный театр Беларуси? / С. Ф. Юркевич // Белорусская культура: вопросы и ответы: информ. сб. / БелГИПК; научн. ред. В. П. Скороходов. — Минск, 2002. - Ч. 1. — С. 47-53.
3. Позняков, В. В. Этнонациональная культура: проблема самобытности / В. В. Позняков // Разнообразие языков и культур в контексте глобализации: материалы Междунар. симпозиума: в 2-х кн. — Минск: БелСаЭс «Чарнобыль», 2003. — Т. 2. — С. 121-129.
4. Языкович, В. Р. Культурология: краткий курс лекций / В. Р. Языкович. — Минск: РИВШ, 2005. — С. 112-117.
5. Станишкюта, Ю. Эстетика постмодернизма в сценической игре: теоретические перспективы и методологические проблемы / Ю. Станишкюта, Б. Вашкелис // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва. — Мінск: БДУКІМ, 2005. — №4 — С. 18-24.
6. Саликов, А. Э. Проблема сохранения самобытности национальной культуры Беларуси в эпоху глобализации / А. Э. Саликов // Вестник Молодёжного научного общества. — Минск: 00 «Молодёжное научное общество». — 2005. — № 2 — С. 71-73.
7. Новаторов, В. Е. Менеджер социально-культурной деятельности: поступление, обучение, карьера / В. Е. Новаторов (авт.-сост.). — 3-е изд., перераб. и доп. — Омск: ОмГУ, 2004. — 115 с.

Kalashnikova Anzhelika

PRESERVATION OF ORIGINALITY OF THE BELARUSIAN PUPPET THEATRE - AS A STRATEGIC PROBLEM OF ART MANAGEMENT

The article is devoted to actual problems of dramatic art and tendencies of the theatrical process in Belarus. The author proposes the conception of development of the Belarusian puppet theatre and suggests how modern management and marketing technologies can help to preserve the traditional forms of the puppet theatre in the conditions of globalization. This material is adressed to the experts of art management and specialists of the theatrical art.