

СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В статье проанализированы организационно-творческие модели развития современного белорусского сценического искусства. Представлена общая характеристика театрального процесса, на конкретных примерах определены специфические черты функционирования разнообразных организационных структур творческих объединений начала XXI в.

До недавнего времени идея создания и организации нового театрального коллектива в Республике Беларусь могла быть реализована лишь в двух формах: профессиональный государственный театр или самодеятельная труппа. Политические и социально-экономические новации 1990-х гг. повлекли за собой изменение художественной жизни Беларуси. Начался процесс формирования арт-рынка, нацеленного на упразднение государственной монополии, расширение и укрупнение социально-культурной активности частных лиц. В структуру художественного рынка, составной частью которого является предпринимательство, влились творческие организации, художественные галереи, частные театры, продюсерские центры.

Цель данной статьи – выявление основных отличий функционирования разнообразных по художественному уровню, репертуарной политике и способам финансирования театральных коллективов 1990–2000-х гг.

На проведенной в 1993 г. в Минске Всебелорусской театральной конференции “Театральное искусство Беларуси и проблемы национально-культурного возрождения” ведущими деятелями сценического искусства был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с состоянием современной театральной культуры республики. Итоговым документом, завершившим работу конференции, явилось подписание резолюции [9]. Отметим, что данный документ не обладал юридической силой и носил декларативный характер, однако некоторые его положения являются для белорусского сценического искусства актуальными до сих пор.

Участники конференции обратились в Министерство культуры и Союз театральных деятелей Республики Беларусь с предложением о подготовке и проведении серьезной театральной реформы с учетом современных реалий жизни, национальных традиций и опыта ведущих европейских мастеров сцены. Главной целью реформы являлось придание нового мощного импульса развитию театрального искусства Беларуси. Одна из важнейших задач реформы – создание условий для существования разнообразных организационных моделей театров: государственных, общественных, частных, муниципальных, антрепренерских, акционерных и др. Среди иных положений резолюции заслуживают внимания предложения по разработке научно обоснованной концепции развития белорусского театра в переходный период, подготовке проекта закона о театральном искусстве в Республике Беларусь, постепенному переводу всех государственных трупп на контрактную основу. В результате реформирования театральной системы талантливым художникам гарантировалась необходимая государственная поддержка для плодотворной творческой деятельности, поисков и экспериментов [9].

Проанонсированные участниками конференции идеи очень быстро нашли отражение в реальной жизни. Возникшая возможность новых форм организации сценических коллективов была использована деятелями культуры повсеместно. “Столицу Беларуси охватил бум открытия новых театров” [7, с.6]. Наиболее распространенными моделями сценических объединений в 1990-е гг. стали театры-студии и антрепризы. Причин для возникновения таких, на первый взгляд диаметрально противоположных, театральных организаций было достаточно много. Под крышей театров-студий, а позже антреприз объединялись актеры и режиссеры, которые не могли реализовать свои творческие замыслы в государственных профессиональных или любительских коллективах. Некоторые стремились к экспериментальному творчеству и считали себя способными на

более содержательное и новаторское существование в профессии. Критик Т. Орлова писала: “Что объединяло творческих людей на принципах студийности? Одних – эстетический вкус, других – роли, третьих – прелести свободы, четвертых – безработица” [7, с.7].

За несколько лет в Минске открылось более тридцати разных по художественному уровню, репертуарной политике и способам финансирования театров-студий. В студийном движении преобладали те новации, которые театры-студии могли осуществить в своей деятельности: воплощение новой театральной эстетики, новых художественных идей, стилей, непривычной драматургии. Именно в рамках театров-студий деятели искусства впервые получили возможность создания коллективов на хозрасчетной основе и работы на принципах самоокупаемости [8]. Благодаря этому театральная жизнь в республике заметно оживилась.

На наш взгляд, хрестоматийным примером существования театра-студии, совмещавшего возможности экспериментального творчества в условиях самостоятельного финансового обеспечения, является Альтернативный театр Витаутаса Григалиюнаса, функционировавший в 1990–1996 гг.

С момента рождения театра в 1990 г. В. Григалиюнасом и Л. Динерштейном разрабатывалась концепция театра, основанная на взаимодействии двух принципов: театра как вида искусства и театра как места общения [3, с.78]. При театре функционировали три структуры – бизнес-школа “Рейтинг”, рекламное агентство “Влад” и художественная галерея “Vita Nowa”. Реализовывались такие оригинальные проекты, как вечера “Класс-клуба”, “Рок-абонемент”, вечера авторской песни и поэзии, клуб “постэлитарного кино”. Была налажена система проведения встреч с выдающимися деятелями современной российской культуры: на площадке театра выступали ведущие актеры В. Лановой, З. Гердт, Е. Леонов, М. Ульянов.

За четыре года существования в атмосфере экономической нестабильности начала 90-х гг. XX в. на базе Альтернативного театра была создана уникальная система финансирования. Поиск и привлечение в театр деловых партнеров – потенциальных меценатов, среди которых были частные предприятия “Плутос” и “Митинком”, – позволяли компенсировать расходы коллектива, связанные с выпуском и прокатом спектаклей, выплатами зарплат, осуществлением гастрольной деятельности. Функционировали самостоятельные организации: ресторан, прибыль которого шла на покрытие расходов по содержанию театра, и Фонд помощи поддержки культуры.

Развитие за счет финансовых средств меценатов, контрактная система работы актеров и активная гастрольная и фестивальная деятельность явились уникальными для белорусского театрального пространства и впоследствии были взяты на вооружение белорусскими антрепренерами.

К середине 1990-х гг. наблюдается постепенное исчезновение театров-студий. Тяжелые экономические условия существования студийных театров, невозможность проведения полноценных поисковых работ привели к распаду многочисленных студийных коллективов. Многие из них прекращают свою деятельность, едва успев появиться и заявить о себе несколькими спектаклями. Большинство сменяет статус студии на профессиональный государственный театр. Другие называют себя антрепризами.

Под антрепризой подразумевается частное зрелищное предприятие, создаваемое и управляемое антрепренером и предусматривающее участие в конкретной постановке (на определенный срок) актеров из разных театров. В свою очередь, антрепренерами называют тех, кто осуществляет прокат или постановки спектаклей в одном месте или с одной творческой группой. Современный театральный антрепренер не обязательно является собственником спектаклей, но он всегда ведет театральное дело.

По форме собственности антреприза является частным предприятием и существует на средства, полученные от реализации творческих художественных продуктов, а именно показов спектаклей. Априори финансовая поддержка со стороны государства полностью отсутствует.

Можно с уверенностью утверждать, что развитие антрепризного движения явилось результатом социально-экономических преобразований в театральной практике, обусловивших смещение акцентов в сторону потребностей и вкусов массового зрителя.

Задумываемая белорусскими режиссерами как разовый театральный проект для профессиональных белорусских актеров, невостребованных в государственных театрах, антреприза в скором времени стала значительно большим событием, чем создание и публичный показ одного спектакля. Деятельность творческих коллективов Н.Пинигина “Никола-театр”, М.Абрамова “Театральные звезды”, В.Ушакова “Виртуозы сцены”, Е.Волобоева “Белорусские сезоны”, Малого театра И.Забары носила систематический характер. Каждый коллектив имел в репертуаре не менее трех спектаклей. Наблюдалась тенденция приглашения к участию в постановках отдельных актеров, которые сотрудничали с режиссерами на протяжении нескольких спектаклей. Ведущими актерами творческих работ Н.Пинигина были С.Журавель, И.Забара и В.Манаев; Е.Волобоев работал в тесном контакте с А.Полозковым и Г.Чернобаевой; М.Абрамов – с С.Никончик, А.Кизино, Л.Абрамовой.

Антреприза подчинена законам рыночной экономики, и самоокупаемость для такого предприятия является главным средством существования. Коммерческий характер предприятия, функционирование которого зависит от прибыли, требует постановки произведений, максимально близких и понятных широкому кругу зрителей, независимо от уровня образования и финансовых возможностей.

Белорусская антреприза представлена всеми театральными жанрами, за исключением классической оперы и балета. При этом большинство функционирующих театров находится на жанровой границе: постановки насыщаются приемами пантомимы, клоунады, экспериментальными танцевальными импровизациями с использованием литературно-музыкального материала.

Организация прокатно-гастрольной деятельности белорусской антрепризы характеризуется следующими особенностями. В 1990-е гг., при отсутствии стационарных арендуемых площадок, создание постоянной репертуарной афиши театральной антрепризы было делом весьма трудоемким. Коллективы играли спектакли от случая к случаю для поддержания необходимого уровня исполнительского мастерства и интереса зрителей. На сцене Дворца культуры имени Ф.Дзержинского одновременно показывали свои спектакли антреприза “Виртуозы сцены”, антрепризы ПЦ “Альфа-радио” и “Никола-театр”, что, безусловно, тормозило расширение творческой деятельности каждого коллектива и не позволяло зрителям определиться с местонахождением любимого театра.

Специфику работы коллективов театральной антрепризы определяет и тот факт, что в создании спектаклей участвуют приглашенные из государственных театров актеры, режиссеры, художники. Уровень занятости данных работников в стационарных коллективах является решающим при планировании проката постановок антрепризы.

Безусловно, постановки антрепризы не являются сквозь новаторскими и идейно-содержательными. Об этом свидетельствует существующее в театральных кругах мнение о “легких” спектаклях, которые являются основой антрепризного репертуара [1; 4; 5]. Однако для формирования относительно объективной точки зрения необходимо отметить, что среди огромного репертуарного массива белорусских стационарных театров процент спектаклей, поставленных для привлечения и развлечения публики, составляет треть от общего предложения [1].

В 2000-е гг. наблюдается значительный приток в театральную культуру Беларуси молодых актеров и режиссеров, профессионально утверждающих себя в экспериментальной работе над классической и современной драматургией, поисках индивидуальной эстетики коллективов. При этом, безусловно, уровень экспериментальной работы не является таким глубоким и идейным, как это наблюдалось в деятельности театров-студий, и нацелен в значительной степени на привлечение публики в зрительный зал.

Организационная система этих творческих объединений определяется самими участниками как частный театр. Активно функционирующие в данный момент ОДО “Новый театр”, Современный художественный театр, театр “Компания” имеют штатную единицу продюсера, возглавляющего коллектив, режиссера и постоянные арендуемые площадки.

Продюсер в театре – профессия, предполагающая совершенно конкретные человеческие качества и навыки. Он рождает идею постановки и только потом начинает

сбирать деньги, людей и заставляет их “работать на воплощение”. Он должен думать о том, насколько его идея будет востребована. Продюсер изначально должен обладать творческим потенциалом, иначе он не сможет поразить новизной художественного замысла.

Российскими деятелями сценического искусства Д.Смелянским и Э.Мамедовым обоснована концепция развития театрального процесса в России. XIX в. был веком актерского театра. Тогда зрители ходили “на имя”, и спектакли были памятны тем, что в них сыграл А.Ленский или М.Савина. XX в. поставил во главу угла режиссера, и появился режиссерский театр. Ходили “на В.Мейерхольда, А.Таирова”, потом “на Г.Товстоногова, М.Захарова”. А XXI в., по мнению авторов, будет веком продюсерского театра, т.е. значимость продюсера будет возрастать, становясь решающей [3; 10].

Продюсерский театр в Беларуси не получил пока массового распространения. Следует отметить, что в республике очень мало действующих театральных продюсеров. Уникальные люди, одаренные артистическими, предпринимательскими и организационными способностями, – все еще “штучный товар”. Владимир Ушаков (Современный художественный театр), Евгений Волобоев (“Театральный ковчег”), Артур Мартиросян (“Новый театр”), пришедшие в профессию из режиссуры и исполнительства, самостоятельно, методом проб и ошибок осваивают данный вид деятельности.

Белорусским продюсерам сегодня приходится доказывать бизнесу и государству, что “культуре деньги не дарят, в нее вкладывают” [10, с.16]. Открывая новые источники финансирования, продюсеры не стесняются использовать и известные пути. Для привлечения максимально большего количества зрителей активно используются маркетинговые технологии, сущность которых заключается в выделении спектаклей частных из общего массива постановок. Маркетинг является средством, помогающим производителям сферы зрелищных искусств лучше знать и удовлетворять потребности рынка.

Таким образом, сценическое искусство Беларуси рубежа веков представлено разнообразными театральными моделями. В их числе стационарный репертуарный театр, антрепризный театр, продюсерский театр, студийный театр. Упрощение системы управления театральным процессом, который долгое время находился под контролем государственных органов, открыло новые перспективы творчества перед деятелями театра и дало возможность реализации оригинальных режиссерских проектов и экспериментальной проверки новых художественных идей. Уменьшение бюджетного финансирования театральной сферы и привлечение инвестиций – следствие появления таких моделей организации театрального процесса, как театры-студии, антрепризы, продюсерские театры.

Театры-студии представляют собой творческие объединения, нацеленные на экспериментальную проверку новых художественных идей. Практики театрального дела видят в форме студийного театра наиболее благоприятные условия для творчества и реализации оригинальных режиссерских проектов.

В творческом функционировании антреприз сочетаются два противоположных принципа: стремление к творческому поиску в условиях адаптированного смыслового и художественного содержания сценического произведения и к удовлетворению интеллектуальных и эстетических запросов массового зрителя.

Продюсерский театр не ставит своей целью замещение традиционной модели стационарного театра. Продюсеры отчетливо понимают, что репертуарный театр – лучшая школа как для актеров, так и для режиссеров, сценографов, балетмейстеров, администраторов. Поэтому их деятельность, сопряженная с использованием достижений традиционного театра, является альтернативой (не только финансовой, экономической, но и творческой) для государственных театральных коллективов.

1. Арлова, Т. Бяда ад пяшчотнага сэрца / Т.Арлова // Мастацтва. – 2000. – № 1. – С. 5–8.

2. Бузук, Р.Л. Беларускі тэатр і глядач на парозе XXI стагоддзя / Р.Л.Бузук. – Мінск: БелДШК, 2004. – 254 с.

3. Галковская, Г.Л. Студийные театры Беларуси 1980–1990 годов / Г.Л.Галковская. – Минск: Беларус. гос. академия искусств, 2005. – 152 с.

4. *Гулякевич, Л.А.* Некоторые характерные тенденции постановки произведений зарубежной драматургии на современной белорусской сцене: на примере отдельных спектаклей театральной антрепризы и государственных театров / Л.А.Гулякевич // *Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва* / НББ. – 2001. – Вып. 3. – С. 20–28.

5. *Завадская, И.* Театральный обзор / И.Завадская // *Советская Белоруссия*. – 2002. – 6 апр. – С. 9.

6. *Мамедов, Э.* Еще раз об антрепризе / Э.Мамедов // *Сцена*. – 2004. – № 3. – С. 13–14.

7. *Михеева, О.* Альтернативный театр и другие... Из истории становления новых театров Беларуси 1980–90 гг. / О.Михеева; под науч. ред. Т.А.Ратобильской. – Минск: Ковчег, 2005. – 64 с.

8. *Положение о театре-студии: проект* / предисл. М.Захарова // *Театральная жизнь*. – 1988. – № 4. – С. 22–23.

9. *Рэзалюцыя* Усебеларускай тэатральной канферэнцыі “Тэатральнае мастацтва Беларусі і праблемы нацыянальна-культурнага адраджэння” // *Тэатральная Беларусь*. – 1994. – № 2. – С. 35–36.

10. *Смелянский, Д.Я.* Продюсер в театральном процессе России. Организационно-творческий аспект: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Д.Я.Смелянский; Рос. акад. театр. иск-ва. – М., 2000. – С. 22.

A.STELMAKH

THE STAGE ART OF BELARUS: MODERN THEATRE MODELS

The article deals with the organizational model of development of Belarusian performing arts. It is noted that the existence of the theatrical space of various groups was a result of socio-economic transformation that led deviation stage of creativity in the needs and tastes of mass audience. The author identifies the basic principles of arts-level repertoire policy variety and the way funding groups provide general and specific features. The material is addressed to the theoreticians and practitioners of the theatre art.