

*А.В.Калашикова,
доцент кафедры
менеджмента СКД*

Театр кукол Беларуси как объект менеджмента

Исследование театра как структурного элемента в динамике общественного и художественного развития является одной из наиболее важных задач современного театроведения и менеджмента в сфере театрального искусства. Социальное функционирование белорусского театра анализируется в работах В.Нефёда, А.Соболевского, Р.Смольского, Т.Горобченко, В.Науменко, 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 статьях республиканского межведомственного сборника “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).

В республике работают 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 выше 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”. 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 требуют осмысления, чтобы сохранить уникальность национальной театральной культуры Беларуси для будущих поколений.

Самобытность – есть понимание 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.

Кукольный театр Беларуси театроведы и культурологи рассматривают как поликультурное и многомерное явление. 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 в., отметим характерные черты, которые проявились в искусстве белорусского театра кукол под влиянием глобализации:

– *динамизм* – масштабное обновление театральной школы и эстетики (стремительное развитие конструктивных и стилевых решений кукольных систем, “феномен куклы” – ее переход с театрально-действующей системы выразительности в пластико-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 (проекция, бегущие строки текста и др.) и как итог изменение, усложнение структуры выразительного языка театрального искусства – виртуализация и гипертекстуализация, интерактивность сценической информации. Яркий пример применения мультимедийных средств представляет постановка спектакля “Синяя птица” Белорусского государственного театра кукол, “Русалочка” Брестского областного театра кукол и др.;

– *смена выразительности театра* – она очень разнообразна и плюралистична. 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;

– *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 все живое, признавать

ценность большого и малого, взрослого и ребенка. Увеличивается количество спектаклей, которые поднимают экологические, этнические, расовые, гендерные проблемы, очерчивая тенденции эмансипации и феминизма в современном обществе (“История Снежной королевы, рассказанная ею самой”, Белорусский государственный театр кукол);

– *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 80–90-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 в воспитании 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 “Батлейка”;

– *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 90-х гг. было отмечено повышенным интересом к возрождению вертепных форм (“Рыгорка – ясная зорка”, Могилевский областной театр кукол; “Царь Ирод”, Белорусский государственный театр кукол и др.) и постановке произведений белорусских драматургов. В настоящее

время 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” от ее негативного влияния (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;

- 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); “Пилип и ведьма” (Могилевский областной театр кукол и др.);

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

- осмысление и обобщение в драматургическом материале исторического опыта, который накоплен нацией, популяризация отечественной истории (“Балада пра белую вішню”, Брестский областной театр кукол; “Тутэйшыя”, Гродненский областной театр кукол);

- актуализация значения воспитательной функции театра, направленной на формирование средствами искусства театра кукол чувства национальной гордости, патриотизма у зрителя (“Сымон-музыка”, Белорусский государственный театр кукол; “Поэма без слов”, Гродненский областной театр кукол);

– ассимиляция тех культурных воздействий, которые вносят вклад в дальнейшее развитие творческого разнообразия и самобытности, не достигая поглощаемости (“Соловей”, Белорусский государственный театр кукол; “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, приемов, 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 (например, 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 приемами национальной актерской школы, мастерством изготовления театральных кукол.

Создание и продвижение театральных проектов, которые выделяются национальной спецификой, требуют менеджера, специализирующегося именно на данном виде деятельности и может:

– знать методики и уметь проводить маркетинговые исследования, которые отображают востребованность проектов театра кукол, показывают их роль в развитии национальных традиций, прогнозируют развитие арт-рынка;

– разрабатывать проекты, которые выделяются национальным колоритом и самобытностью;

– хорошо представлять специфику жанра театра кукол, его творческие возможности; особенности зрительской аудитории, в том числе детской;

– знать специфику организации гастрольной деятельности коллектива театра кукол, структуру международных контактов кукольных коллективов;

– быть хорошо знакомым с методами работы Международного союза деятелей театров кукол УНИМЫ, регулировать и координировать деятельность организаций культуры и структурных подразделений театра кукол;

– устанавливать деловые связи с государственными и коммерческими банками, спонсорами и партнерами, понимать их потребности и согласовывать с выгодами для коллектива театра;

– стимулировать успешную деятельность и заинтересованность творческих кадров и персонала театра, содействовать их творческому и профессиональному росту, позиционировать одаренных кукольников и других деятелей театрального коллектива и т.д.;

– налаживать долгосрочные связи с драматургами, композиторами, художниками, которые способны сохранять национальную самобытность белорусского театра кукол (ведь именно творческие тандемы всегда способствовали творческому подъему национального театра).

Успехи профессиональных белорусских кукольных коллективов были всегда связаны с постановками национальной драматургии (В.Вольский “Дед и Журавль”, Я.Колас “Сымон-музыка”, С.Ковалёв “Волшебное зеркало пана Твардовского” и др.). Ведь национальный театр – это, в первую очередь, непохожесть на другие театры, художественная выразительность, это “мова”, работа с белорусскими авторами. Национальное всегда характеризуется неповторимым языком, который вмещает национальный характер, национальное мироощущение, национальную память, традиционные эстетические и этические нормы.

На новом этапе эволюции самой структуры театра и его коммуникативных связей арт-менеджерам необходимо принять во внимание еще один интересный факт. Вот уже 40 лет спектаклем “Павлинка” открывается каждый новый сезон Национального драматического театр имени Я.Купалы. Это сценическое произведение – настоящий бренд театра. В практике белорусских театров кукол также есть самобытные постановки, которые на протяжении многих лет успешно существуют в репертуаре. Целенаправленный брендинг таких постановок помог бы им стать отличительными символами своих коллективов и гордостью национального театрального искусства.

Фестивали кукольных театров международного уровня, которые проходили в Беларуси в конце 80 – начале 90-х гг., дали возможность Белорусскому государственному театру кукол и зрителю увидеть всю палитру мировых поисков этого искусства, познакомили с современной и традиционной культурой народов Востока и Запада, подкрепили идеями свободы, способствовали

переменам, движению к перестройке и гласности и, конечно же, осознанию национального достоинства. Опыт, полученный в процессе фестивальных контактов 90-х гг., сыграл свою положительную роль в организации театральных фестивалей “Белая Вежа” (Брест), “Славянские театральные встречи” (Гомель), “Маладзечанская сакавіца” (Молодечно), “Золотой Витязь” (Минск), Международного театрального фестиваля “Панорама”, фестиваля театральной творческой молодежи “Надежда” и др. Активными их участниками сегодня являются коллективы кукольников отечественных и зарубежных театров.

Белорусские кукольники широко известны за границами республики. Только за прошедший год Гродненский областной театр кукол с успехом принял участие в фестивалях в Литве, Польше, России, Хорватии и получил восемь дипломов за спектакль режиссера О.Жугжды “Поэма без слов” Я.Купалы. Брестский областной театр кукол участвовал в фестивалях в Москве, Львове, Хмельницком; Минский областной театр кукол “Батлейка” – в Суботице (Сербия), Луцке, Ивано-Франковске (Украина); Белорусский государственный театр кукол – в Германии (Магдебург, Бонн), России (Санкт-Петербург, Рязань); Белорусский театр “Лялька” – в Германии (Франкфурт-на-Одере). Как отмечал В.Рылатко, “язык культуры универсален, понятен всем без перевода и способен сгладить все противоположности”. Творчество Белорусского государственного театра кукол яркое подтверждение этому. Но главное, что именно спектакли, которые имеют свой национальный колорит, являются наиболее востребованными на зарубежных сценах.

Отраслевой программой развития культуры (2006–2010 гг.) предусмотрено развитие деятельности, способствующей продвижению национального сценического искусства. Это республиканский конкурс театральных постановок по произведениям национальной классической и современной драматургии, конкурс на создание пьес, посвященных 65-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, конкурс на создание пьес для детей и юношества. Однако фестиваль или конкурс, представляющий непосредственно жанровую специфику театра кукол, данной программой не предусмотрен. Расширение спектра современных технологий – как следствие расширения и углубления содержания социально-культурной деятельности – позволяет арт-менеджерам успешно создавать и продвигать такого рода проекты. Значимость и рентабельность фестивалей, конкурсов

и других мероприятий театров кукол очевидна – залы кукольных театров всегда заполнены. Международные фестивали театров кукол в г. Минске, проведение которых возобновилось с 2008 г., внушают большие надежды на продолжение фестивального движения 90-х гг. XX ст.

Таким образом, новые черты, которые характеризуют театральное искусство, обуславливают необходимость создания так называемого национально ориентированного арт-менеджмента, который должен включать культуuroохранные, культуuroтворческие, этнонаправленные, образовательные, исследовательские, проектные, информационно-рекламные, управленческие технологии, и вырабатывать 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 принципы работы часто не подходят для нашей культурной среды. Только появление собственных, национальных продюсеров поможет удержать равновесие белорусского театра кукол – уникального проявления культурной атмосферы данного места и данного народа.

1. *Новаторов, В.Е.* Менеджер социально-культурной деятельности: поступление, обучение, карьера / В.Е.Новаторов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Омск: ОмГУ, 2004. – 115 с.

2. *Новикова, Г.Н.* Технологии арт-менеджмента: учеб. пособие / Г.Н.Новикова. – М.: Изд. дом МГУКИ, 2006. – 178 с.

3. *Станишкюта, Ю.* Эстетика постмодернизма в сценической игре: теоретические перспективы и методологические проблемы / Ю.Станишкюта, Б.Вашкелис // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва. – Мінск: БДУКМ, 2005. — № 4. — С. 18–24.

4. *Степанцов, А.И.* О положении с кадрами в отрасли культуры / А.И.Степанцов // Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь. – 2002. – № 10. – С. 77–88.

5. *Юркевіч, С.Ф.* Тэатр лялек Беларусі 90-х гадоў (праблемы і тэндэнцыі развіцця / С.Ф.Юркевіч. – Мінск: БелДІПК, 2002. – С. 63–67.

6. *Языкович, В.Р.* Культурология: краткий курс лекций / В.Р.Языкович. – Минск: РИВШ, 2005. – С. 112–117.

7. Электронный ресурс: www.puppet-minsk.com.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ