

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКИХ И КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СЕТЯМИ И АССОЦИАЦИЯМИ

Анализируется проблема выхода белорусских профессиональных театров на зарубежный арт-рынок. Обобщая опыт деятельности международных сетей и ассоциаций по продвижению театральных услуг, автор приходит к выводу, что участие деятелей детских и кукольных театров в работе данных организаций является важным условием процесса интеграции белорусского искусства в мировое культурное пространство.

Культурно-досуговая деятельность в условиях глобальных взаимодействий развивается по пути международного обмена культурными товарами и интеграции досугового сервиса. В качестве важнейших компонентов глобальной инфраструктуры выступают информационно-культурные коммуникации разных видов (кинопроизводство, музыкальная индустрия, компьютерные сети и др.) и международный туризм (курортно-туристическая индустрия, индустрия перевозок, индустрия развлечений и др.) [1]. Вместе с тем в формировании мировой индустрии досуга все большее значение приобретают театральные форумы и фестивали, а также другие мероприятия, связанные с искусством театра. Театральные фестивали и связанные с ними мероприятия (семинары, ярмарки, мастер-классы и др.), во-первых, умножают численность туристов в тех географических зонах, где они проходят (детские и кукольные театры собирают разновозрастную аудиторию); во-вторых, предоставляют возможности для профессиональной деятельности за рубежом и для обмена опытом артистов, режиссеров, театральных менеджеров и других кадров; в-третьих, являются источниками информации об открытых возможностях для совместной деятельности профессионалов театра из разных стран.

Проблемы и перспективы международного сотрудничества между Беларусью и ЕС в области культуры активно обсуждались на XII Международном форуме в Минске (4–6.11.2009), на Международной научно-практической конференции “Культура. Наука. Творчество” [2], а также являются предметом диссертационных исследований отечественных культурологов (А.Саликов, А.Спирина и др.), что согласуется с целями отраслевой научно-технической программы “Сохранение и развитие культуры Республики Беларусь на период 2006–2010 гг.”, предполагающими “научно-исследовательскую разработку актуальных проблем национально-культурного развития республики и подготовку рекомендаций по совершенствованию культурных процессов” [3]. Исследователи подчеркивают, что “развертывание процессов глобализации предполагает деятельность, направленную на укрепление и расширение позиций белорусской национальной культуры в мировом культурном пространстве” [4]. Белорусскими культурологами, искусствоведами и специалистами театра также отмечается, что для наших детских и кукольных театров международное сотрудничество становится важным условием творческого развития и профессионального роста кадров.

Практика международного театрального сотрудничества и ее анализ представляют для современных исследователей большую ценность, так как позволяют выявить тенденции и проблемы развития театров для детской аудитории в условиях глобальных взаимодействий. Внимание специалистов детских и кукольных театров и их арт-менеджеров концентрируется на том, как пользоваться источниками информации о международных проектах и теми возможностями профессиональной деятельности, которые с их помощью анонсируются. Организационно-творческие аспекты деятельности театра для детей освещаются в монографиях отечественных театроведов (Р.Смольский, Р.Бузук, Г.Юдниц, В.Ивченко и др.) и трудах зарубежных искусствоведов и культурологов (И.Уварова-Даниэль, С.Ленгли, Ф.Колбер, Д.Рич и др.). Но проблемы кросскультурного менеджмента и фестивального арт-менеджмента детских и кукольных театров, способствующего продвижению театров для детской аудитории на международные арт-рынки, еще только изучаются зарубежными специалистами и практически не рассматриваются отечественными исследователями. Однако сами деятели театра

(директора, режиссеры, актеры) находятся в постоянном поиске как деловых контактов за рубежом, так и необходимой для международного сотрудничества информации.

Изучив опыт участия профессиональных зарубежных и отечественных детских и кукольных театров в фестивальном движении последних лет и проанализировав участие Республики Беларусь в развитии международного арт-рынка, мы обратили внимание на ряд трудностей, связанных с реализацией белорусских театральных проектов (гастрольная деятельность, участие в фестивалях и конкурсах театральных коллективов нашей страны, мобильность деятелей отечественного театра). Опрос сотрудников театра показал, что наиболее часто у них вызывают трудности следующие вопросы:

- юридические (оформление заявок на грант, договоров о международном сотрудничестве, защита авторских прав),
- финансовые (поиск источников финансирования, составление сметы частичного финансирования),
- организационные (гастрольный состав, транспортировка декораций),
- творческие и сцено-технические (национальные особенности восприятия зарубежного зрителя, актуальность темы постановки, использование устаревшей сценической аппаратуры и отсутствие навыков работы с новыми техническими средствами),
- продвижения театральных услуг (конкурентоспособность постановки на международном арт-рынке, рекламные материалы, представляющие в выгодном свете театральный продукт и его участников) и др.

Однако, на наш взгляд, главная проблема состоит в отсутствии систематизированной информации по практике кросскультурного сотрудничества и работе тех организаций, которые могут оказать содействие нашим театрам в представлении продуктов их творческой деятельности на международном уровне. Собственно, со сбора и анализа данной информации и начинается международный театральный менеджмент.

Между тем сегодня для деятелей театра и театральных коллективов существует ряд источников информации о проходящих в разных странах международных культурных мероприятиях и событиях, а также возможностях участия в них. Эти источники предоставляются в виде каталогов, информационных интернет-порталов, программ и публикаций, созданных при поддержке и участии международных сетей и ассоциаций в сфере театра и культуры.

Распространению научной и специализированной информации о театре способствует TEAM Network (Сеть европейских междисциплинарных журналов в сфере искусства), которая объединяет многие авторитетные журналы по искусству из разных регионов Европы. Сеть также предоставляет своим членам (редакторам, издателям, независимым авторам) возможность обмена практическим опытом и открытого обсуждения сложностей их деятельности: редакционные обмены; составление годовых сборников – публикаций обсуждения важных вопросов; мастер-классы, летние школы для молодых критиков; проведение симпозиумов и конференций; содействие в организации переводов.

Для перспективного развития театральной практики всегда необходимы ее теоретическое обобщение и переосмысление. Широкие возможности для общения специалистов и развития исследований в области театра для детей и молодежи (Theatre for Young Audiences – TYA) через обмен и обсуждение исследовательских работ ученых предоставляет ITYARN (Сеть исследователей театра для юных зрителей). Это совместный проект Международной ассоциации АССИТЕЖ и университетов по исследованиям в области театра для детей и молодежи. На международных форумах обсуждаются актуальные проблемы детского театра по следующим направлениям:

- эстетика современного театра для детей и молодежи,
- теория и история театра для юных зрителей,
- процесс восприятия в театре для детей и молодежи,
- детская культура и культурная среда театра юного зрителя.

Международные сети и ассоциации в сфере театра и культуры открывают широкие возможности для продвижения организаций, театров и театральных коллективов, поиска партнеров и установления долгосрочных профессиональных контактов. Рассмотрим

деятельность международных сетей, занимающихся продвижением детских и кукольных театров.

Интересным фактом в контексте нашего исследования является то, что первой общественной международной организацией в истории театрального сообщества явился международный союз, который объединил деятелей театров, предназначенных именно для детской аудитории, – деятелей театров кукол (Union International de Marionettes). Одним из инициаторов создания УНИМА (УНИМА) стал русский филолог П.Богатырев. Вместе со своими чешскими коллегами Й.Веселы (первый президент УНИМА), Й.Скупой, Я.Маликом, французскими кукольниками П.Жаном и Ж.Годаром, немецкими кукольниками А.Айхером и Р.Тешнером, итальянцем В.Подрекки и другими он создал эту организацию (1929), которая до настоящего времени является примером творческого союза режиссеров, актеров, художников. На эмблеме УНИМА (рис.1) изображены куклы из европейских уличных представлений: Панч, Пульчинелла, Петрушка, Кашпарек, Касперле. Современная эмблема (рис.2) лишена какой-либо ярко выраженной национальной принадлежности, что указывает на интернациональный характер современного театра кукол.

Рис.1. Первая эмблема УНИМА

Рис. 2. Современная эмблема УНИМА

УНИМА – неправительственная организация, действующая под эгидой ЮНЕСКО. Высшим органом управления является Конгресс. В период между конгрессами деятельностью организации руководит исполнительный комитет во главе с президентом УНИМА. Долгие годы ее президентом был русский кукольник С.Образцов. Сейчас президентом УНИМА избран один из ведущих деятелей театра кукол М.Шустер. В 2003 г. на заседании Международного совета УНИМА была определена торжественная дата, которая открыла традицию праздника для театров кукол всего мира (*21 марта – Международный день кукольника*).

Во многих странах мира работают национальные центры УНИМА, которые получают и распространяют для всех профессионалов и любителей театра кукол важную информацию о встречах, фестивалях, методиках, технологиях, премьерах кукольного мира. В каждом центре есть свой президент и ответственный секретарь (РФ – В.Шадский, Украина – С.Ефремов, в 1966 г. создан Белорусский центр УНИМА, штаб-квартира которого находится в помещении Брестского областного театра кукол, президентом центра избран директор и художественный руководитель театра М.Шавель). Таким образом, белорусские кукольники уже имеют опыт международного сотрудничества при содействии международных сетей и ассоциаций и активно развивают свои контакты, о чем свидетельствует постоянное участие всех семи действующих в республике профессиональных театров кукол в международном фестивальном движении и гастрольной деятельности.

Наиболее авторитетной среди современных организаций, содействующих профессиональным театрам как для взрослой, так и детской аудитории, является ИЕТМ (Международная сеть развития исполнительских искусств, прежнее название – Неформальные европейские театральные встречи). Это международный форум представителей театра, созданный в 1981 г. по инициативе людей, активно участвующих в международном сотрудничестве в области исполнительских искусств. Сегодня ИЕТМ яв-

ляется крупнейшей сетью (400 организаций из 45 стран) и ставит перед собой цель объединения организаций из разных стран, интересы которых пересекаются в сфере театра. Стать членом IETM могут любые организации, но не частные лица. Членство в IETM обеспечило бы для белорусских детских и кукольных театров унификацию юридических документов в соответствии с международными нормами, оперативное информирование о международных театральных событиях, стажировках, “ноу-хау”, поручительство при получении грантов, возможность получения гранта под совместные творческие проекты. Однако сумма членских взносов для наших недостаточно финансируемых государственных театров велика (по сравнению с западными театрами, имеющими поддержку государства). Проблему можно решить только с помощью государственных или частных инвестиций. Тем не менее участие в деятельности IETM создаст театральному коллективу и стране, которую он представляет, благоприятный имидж на международном уровне, что существенно для Республики Беларусь, которая активно занимается продвижением культурных брендов на международной арене.

Следует отметить, что в искусстве брендом может быть не только коллектив или культурный продукт, но также личность и ее талант. В истории художественного и театрального искусства, включая белорусских художников и артистов, много показательных примеров, когда, покинув страну, деятели искусства приобретали известность и статус, которого не имели на родине. Многие исследователи считают, что процесс миграции творческих работников закономерен и носит позитивный характер, так как в условиях глобализации стремление национальной культуры сохранить самобытность сталкивается с необходимостью реагировать на внешние вызовы и усваивать опыт других культур.

В Беларуси, как и во всем мире, кукольники и артисты, выступающие для детей, часто работают малыми составами, с индивидуальными номерами и моноспектаклями. В этой связи представляет интерес деятельность сети EON (European OFF Network), которая объединяет артистов-индивидуалов, а также театральные компании, работающие в сфере не-академического и не-классического театра, т.е. фриндж (fringe). Европейская сеть независимых театров была основана в 2005 г. и за время своего существования из европейской сети стала международной. EON также объединяет независимые театральные компании и отборщиков (фестивалей, театральных площадок) для профессиональной работы, налаживания связей и контактов, товарищеской поддержки, обмена информацией и сотрудничества. Отметим основные приоритеты деятельности данной сети.

– *Сетевая работа (networking)*: налаживание общения, выявление и анализ творческих подходов практиков театра, создающих спектакли, критериев и методов отбора фестивалей и театральных площадок.

– *Лоббирование и представительство*: внешние связи, представительство интересов артистов в культурной, экономической и политической сфере, лоббирование изменений в законодательстве и политике правительств.

– *Проекты*: конкретная работа, направленная на создание и развитие условий для творческой деятельности и представления ее результатов, включая профессиональное развитие артистов, творческие лаборатории и мастер-классы, развитие менеджмента.

– *Деятельность профессионального союза*: защита прав, понимание законодательства, условия труда, трудоустройство, вопросы здравоохранения и безопасности, страхование, пенсии.

С помощью Small Size (Международной сети), целью которой является распространение исполнительских искусств для маленьких зрителей (до 6 лет), белорусские детские и кукольные театры могут создавать и продвигать свои постановки для самой младшей возрастной категории зрителей, а также заявить о себе на страницах созданного Small Size уникального единого каталога организаций, работающих для самых маленьких зрителей (доступен на сайте Small Size – www.smallsize.org).

В 2008 г. в Минске прошел I Международный фестиваль театров кукол, следующий состоится в 2010 г. Большую организационную помощь в подготовке и реализации задач форума оказывает УНИМА. Но необходимо обратить внимание на деятельность и других организаций, способствующих продвижению театральных фестивалей, обеспечивающих их организационно-финансовую поддержку и весомый международный статус. Одна из

них FIT (Festivals in Transition – фестивали в развитии) – Международная сеть театральных фестивалей, объединяющая восемь ведущих европейских театральных фестивалей (Латвия, Словакия, Литва, Германия, Польша, Чехия, Словения, Эстония). Эта организация способствует развитию фестивалей, одновременно она же привлекает внимание общественности и политических деятелей к их роли и значимости в развитии европейского культурного процесса. Остается надеяться, что и наш белорусский фестиваль кукольников будет в составе FIT интегрироваться в европейское культурное пространство.

Обобщая деятельность международных сетей и ассоциаций, отметим наиболее популярные *формы* современного международного сотрудничества в области театрального искусства.

– *Фонды и программы финансирования.*

Приоритетом в получении гранта пользуются проекты, носящие международный и межкультурный характер; представляющие смешение и объединение жанров; нацеленные на включение в культурную жизнь групп населения, традиционно имеющих ограниченный доступ и стоящих в стороне от культурных мероприятий; способствующие обмену опытом и распространению знаний, навыков и информации, неизвестных до того в регионе проведения мероприятия; представляющие собой творческое решение политических вопросов; экспериментальные и неожиданные проекты.

– *Международные встречи и конференции*, на которых рассматриваются вопросы культурной политики, изучения спроса на рынке исполнительских искусств, развития аудитории и создания долговременных отношений со зрителем, маркетинга событий, фандрейзинга на основе общественного и частного спонсорства, поддержки со стороны международных фондов, а также инновационных источников дохода для театров.

– *Театральные ярмарки (Performing Art Markets) и рынки исполнительских искусств*, способствующие продвижению театральной продукции, облегчающие куплю-продажу спектаклей, обеспечивающие взаимодействие артистов и театральных компаний. Включают следующие составляющие: праздник, показ спектаклей, деловую часть (ярмарку, мастер-классы, конференции и форумы), заключение контрактов купли-продажи спектаклей, вручение премий лучшим спектаклям и денежное вознаграждение лауреатов.

– *Фестивали, смотры (Showcases), конкурсы.* В числе их самый известный Всемирный фестиваль кукольных театров во Франции, который проходит раз в три года в г. Шарлевиль-Мезьер, включает в свою программу официальные, неофициальные и уличные мероприятия, а также выставки и специальные программы УНИМА.

– *Образовательные программы, стажировки и резиденции (Residences)*, которые состоят из образовательных программ по сценической технике, мастер-классов приглашенных педагогов и репетиционного процесса. Заключительный этап – совместный спектакль.

– *Тренинги по вопросам международной мобильности, творческие лаборатории и мастер-классы*, которые, например, активно проводятся Лабораторией Small Size для менеджеров, режиссеров и артистов театра для самых юных в рамках фестиваля в Италии Visions of Future, Visions of Theatre (Взгляд в будущее, взгляд на театр).

– *Каталогизация, информатизация и консервация* (сохранение спектаклей в цифровом формате). Международному сотрудничеству и вопросам мобильности в сфере культуры в Европе посвящены информационный портал On-the-Move.org (“В движении”), проект Союза театральных деятелей РФ Russian Theatre Life in Brief/Rtlb.ru (информационный портал для профессионалов театра), сайт сети FIT и др. [6].

Культурная политика, проводимая в данное время странами ЕС, направлена на поддержку театральных проектов и их продвижение через профессиональные культурные сети и ассоциации. Белорусским арт-менеджерам и деятелям театра необходимо активно использовать предоставляемые сетями и ассоциациями ресурсы. Но следует учитывать, что при принятии решения о поддержке проекта значимыми являются следующие факторы: профессионализм, оригинальность проекта, европейская релевантность, доступность и возможность распространения практических результатов, строгая договоренность о сотрудничестве с партнерами, участвующими в проекте, ясная и четкая

аргументация, сбалансированный бюджет проекта (включая грант фонда). Чтобы стать членом международных сетей, необходимо профессионально заниматься театральным искусством, поддерживать европейский диалог об искусстве, развивать философию и практику работы “сетей” в культурной сфере, иметь возможность брать на себя расходы для посещения встреч в различных европейских странах, уверенно пользоваться Интернетом, говорить на английском или французском языках.

Таким образом, сотрудничество с международными сетями и ассоциациями профессионалов детских и кукольных театров способствует интеграции белорусского искусства в мировое культурное пространство. С помощью данных организаций можно: 1) решить проблемы, связанные с представлением спектаклей на рынках исполнительских искусств, творческой и технической адаптации постановок для зарубежного зрителя; 2) оптимизировать организационно-творческие и организационно-управленческие процессы, связанные с продвижением белорусских театральных коллективов и творческих работников за рубежом; 3) участвовать в различных программах, которые обеспечат финансовую поддержку наших проектов и повышение уровня профессионального мастерства.

Изучение деятельности международных сетей и ассоциаций может послужить инновационным прорывам в области знаний об искусстве и менеджменте театра и существенно помочь развитию театрального арт-рынка на пространстве ЕС, на котором детские и кукольные театры Беларуси будут достойно представлять свои арт-продукты и таланты.

1. *Аванесова, Г.А.* Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации: учеб. пособие для студентов вузов / Г.А.Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 236с.

2. *Резолюция* II Международной науч.-практ. конференции “Культура. Наука. Творчество” // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. статей. – Мн.: Бел. гос. акад. музыки, 2008. – С. 812–813.

3. *Захаванне і развіццё культуры Рэспублікі Беларусь на перыяд 2006–2010 гг.:* галіновая праграма / М-ва культуры Рэсп. Беларусь. – Мн.: Бел. дзярж. ін-т праблем культуры, 2006. – С. 5.

4. *Саликов, А.Э.* Белорусская национальная культура в условиях глобализации: сохранение самобытности и развитие (теоретико-культурологический аспект): автореф. ... дис. канд. культурологии: 24.00.01 / А.Э.Саликов; БГУ культуры и искусств. – Мн., 2010. – 26 с.

5. *Праграма прыярытэтных напрамкаў развіцця тэатральнай справы ў Рэспубліцы Беларусь (2001–2010 гады)* / Мін-ва культуры РБ; кіраўнік аўт. калектыву Р.Б.Смолюскі. – Мн., 2000. – 23 с.

6. *Матэрыялы інтэрнет-ресурсов:*

<http://gazeta.aif.ru/online/kids;>

<http://www.kukfo.ru/rus;>

<http://www.marketing.spb.ru;>

<http://www.rtlb.ru/> – информационный портал для профессионалов театра Russian Theatre Life in Brief / Rtlb.ru – информационный проект Союза театральных деятелей РФ; <http://www.theatre-fit.org>.

A.KALASHNIKOVA
**COOPERATION THE INTERNATIONAL NETWORKS
AND ASSOCIATIONS WITH CHILDREN PUPPET THEATERS**

The problem of the Belarusian professional theatres' entrance to the foreign art markets is analyzed. Generalizing the experience of the international networks and associations' activity on advancement of theatrical services, the author comes to the conclusion that the participation of figures of children's and puppet theatres in the work of the given organizations is an important condition of integration process of the Belarusian art into the world cultural space.

The cultural policy of the EU countries is directed by the theatrical projects' support and their advancement through professional cultural networks and associations. It is necessary for our art managers and figures of theatre to use resources given by networks and associations actively.

The cultural policy spent at present by the EU countries, is directed on support of theatrical projects and their advancement through professional cultural networks and associations. It is necessary for our art managers and figures of theatre to use actively given by networks and associations resources

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ