

УДК 792.9

Театральный фестиваль ТЮЗов: опыт и перспективы

Слухаенко В. А.

Донецкий академический областной русский театр юного зрителя, Донецк

В статье проанализирован опыт проведения театральных фестивалей театра юного зрителя на базе регионального ТЮЗа, а также определены главные задачи такого рода работы и перспективы фестивального движения.

Опираясь на опыт проведения театральных фестивалей «ТЮЗ-2007», «ТЮЗ-2009», «ТЮЗ-2011», «ТЮЗ-2013», автор раскрывает основные задачи театрального фестиваля ТЮЗов как такового и прослеживает общее эволюционирование межтеатрального взаимодействия в процессе организации такого рода мероприятий.

На основании проведенного исследования автор делает вывод о чрезвычайном значении театрального фестиваля как способа координации работы театральных коллективов в рамках региона, страны и возможности межкультурного взаимодействия. Также в статье акцентируются некоторые проблемы работы современных ТЮЗов и раскрывается значение фестиваля как возможности преодоления некоторых из них.

Ключевые слова: ТЮЗ, фестиваль, театральное движение, зритель.

(Искусство и культура. — 2014. — № 1(13). — С. 35-39)

Theatrical Festival of Young Spectator Theater (YST): Experience and Perspectives

Slukhayenko V. A.

Donetsk Academic Regional Russian Theater of Young Spectator, Donetsk

Experience of theatrical festivals of the Young Spectator Theater on the basis of the regional YST is analyzed in the article; main tasks of such work as well as perspectives of festival movement are also established.

On the basis of the experience of the theatrical festivals «YST-2007», «YST-2009», «YST-2011», «YST-2013» the author reveals main tasks of the YST theatrical festival as it is and traces general evolution of inter theatre cooperation in the process of setting up such events.

On the basis of the research the author makes a conclusion about extreme significance of the theatrical festival as a means of coordination of the work of the theater company within the region, country as well as possibility of cross cultural interaction. Some issues of the work of modern YSTs are also stressed in the article; the significance of the festival as a way of overcoming some of them is revealed.

Key words: YST, festival, theater movement, spectator.

(Art and Culture. — 2014. — № 1(13). — P. 35-39)

Современный этап развития театра юного зрителя является во многом проблемным, но при этом очень многогранным, поскольку в целом театр XXI века переживает определенные трансформации, а также меняются условия существования детского театра, видоизменяются эстетические потребности юного зрителя, расширяются горизонты его зрительских ожиданий. Так, большие требования сегодня предъяв-

ляются к уровню театральных постановок, призванных в полной мере удовлетворять повышенные потребности современного зрителя. Кроме того, руководству современного ТЮЗа необходимо спланированно формировать навыки осознанного восприятия театрального искусства.

Целью исследования является осмысление опыта проведения фестивалей ТЮЗов в украинской культурной среде, анализ кон-

Адрес для корреспонденции: e-mail: vl_sl@mail.ru – В. А. Слухаенко

кредных достижения такой работы и практической ценности театрального фестиваля как такового.

Театральный фестиваль как специфическая форма взаимодействия со зрителем. Исследователи феномена детского театра, как правило, называют три основных пути формирования эстетической потребности ребенка в театре: фестивали молодежных театров, Дни открытых дверей и активная рекламная деятельность по ознакомлению молодого поколения со всем спектром театральных представлений. Из названных форм работы именно театральный фестиваль на сегодняшний день, по нашему мнению, является наиболее продуктивной формой взаимодействия со зрителем благодаря возможности расширить представление об уровне развития ТЮЗа в пределах страны и зарубежья, ознакомиться с репертуаром нескольких театров.

Министерство культуры и туризма Украины сделало определенные шаги к решению отдельных проблем, организовав ряд международных, всеукраинских и региональных театральных фестивалей, которые дали возможность оценить состояние развития театрального дела в Украине, качество подготовки театральных коллективов, профессиональную состоятельность режиссеров и художественных руководителей.

Большое значение в деятельности регионального театра юного зрителя приобретает организация фестивалей. Так, руководством Донецкого областного академического русского театра юного зрителя раз в два года проводится открытый фестиваль для детей и юношества. К участию в проведении фестиваля привлекаются государственные, общественные, частные предприятия и организации, другие юридические лица.

Целью фестиваля является:

- стимулирование работы театрально-зрелищных учреждений в создании театральных спектаклей для детей и юношества;
- привлечение этой категории зрителей к театральному искусству;
- формирование эстетических вкусов подрастающего поколения;
- стимулирование творческой деятельности режиссеров, актеров;
- расширение контактов театральных коллективов.

Задачами проведения фестиваля руководство театра прежде всего считает привлечение к сотрудничеству театральных коллективов из разных регионов Украины, ведущих театральных критиков, выявление и анализ новых тенденций в деятельности ТЮЗов в Украине; демонстрацию участникам фестиваля и зрителям полного спектра актерских и режиссерских работ, драматических жанров, выявление лучших достижений театра для детей и юношества и их популяризацию.

Проведение фестиваля позволяет создать единые подходы к развитию движения театра юного зрителя в Украине, подвести итоги деятельности за определенный период, ознакомиться с лучшими работами коллег, почувствовать изменения в настроениях современного зрителя, изучить его эстетические вкусы и запросы.

А. М. Меньшиков в своем диссертационном исследовании «Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса» подчеркивает: «Фестиваль помогает театрам ощущать свое единство, свою неразрывную связь друг с другом, несмотря на огромные, разделяющие их расстояния, различные исторические и культурные корни. В сфере обмена информацией фестиваль способен дифференцировать формы и интегрировать знания, восстанавливать контакты, быть независимым генератором новых театральных идей» [1, с. 10].

Анализ опыта фестиваля ТЮЗов. В сентябре 2007 года Донецкий областной русский театр юного зрителя стал организатором Открытого фестиваля театров для детей и юношества Украины «ТЮЗ-2007». Предварительно всеукраинский фестиваль ТЮЗов проводился только в 1992 году, а отсутствие творческого общения коллег не способствовало улучшению работы этой категории театров, поэтому инициатива была очень важной для развития сети театров юного зрителя в Украине.

Театральный фестиваль «ТЮЗ-2007» можно считать первой и вполне успешной попыткой театра юного зрителя выйти из состояния временной стагнации. Спектакли участников фестиваля, в частности, показали, что у детских театров страны есть значительный художественный потенциал, поскольку именно здесь аккумулируются режиссерские и актерские творческие силы,

которые нуждаются в поддержке. Достаточно интересными, по мнению жюри, стали спектакли «Терем-теремок» С. Маршака в постановке Запорожского театра молодежи, «Клетка» Л. Корсунского в постановке Сумского театра для детей и юношества, «Кентервильское привидение» О. Уайльда в постановке Донецкого областного театра юного зрителя, «Чума на две семьи ваши» Г. Горина (внеконкурсная программа) в постановке Харьковского областного театра для детей и юношества.

В 2009 году театр провел Второй открытый фестиваль «ТЮЗ-2009», гостями которого были практически все театры для детей и юношества Украины. В рамках фестиваля под председательством руководителя отдела искусств Министерства культуры и туризма Украины О. В. Воронько был проведен семинар директоров театров, на котором обсуждались проблемы детских театров страны. Такие семинары очень важны для координации творческой деятельности театральных коллективов страны, осуществления взаимной поддержки.

В конкурсной и внеконкурсной программе фестиваля было показано четырнадцать спектаклей шести детских театров Украины, в частности работы Донецкого областного театра юного зрителя, Сумского театра для детей и юношества, Харьковского областного театра для детей и юношества, Запорожского театра молодежи, Севастопольского городского театра для детей и молодежи «На Большой Морской», Первого украинского театра для детей и юношества (г. Львов). Спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Ночь перед Рождеством» был признан лучшей постановкой фестиваля для детей среднего и старшего школьного возраста, а спектакль «Муха-Цокотуха» Запорожского театра молодежи – лучшим спектаклем для младшего возраста.

В фестивале «ТЮЗ-2011» принимали участие театры из Запорожья, Львова, Одессы, Сум, Севастополя, Харькова и Макеевки. В том же 2011 году Украина была принята в организации АССИТЕЖ, и исполком этой организации, в состав которого входят театральный специалисты разных стран мира (Австралия, Германия, Индия, США, Исландия, Япония), посетил фестиваль «ТЮЗ-2011» с целью познакомиться с твор-

чеством украинских театров. В дни работы фестиваля был проведен круглый стол, на котором члены Исполкома АССИТЕЖ и украинские театральные деятели обсуждали проблемы детских театров, планировали формы сотрудничества театров Украины с организацией АССИТЕЖ.

В фестивале «ТЮЗ-2013» приняли участие Запорожский академический театр молодежи, Киевский академический театр юного зрителя на Липках, Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов), Одесский театр юного зрителя имени Н. Островского, Ростовский-на-Дону областной академический молодежный театр, Севастопольский театр для детей и юношества, Сумской областной театр для детей и юношества, Харьковский театр для детей и юношества, Донецкий академический областной русский театр юного зрителя (г. Макеевка), т. е. все театры юного зрителя Украины и один театр России, творчество которого известно далеко за пределами СНГ.

Обратим внимание, что три театральных участника фестиваля «ТЮЗ-2013» (Львов, Одесса, Макеевка) представили вниманию жюри спектакль по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба «У кочега, в восемь», что обусловило проведение в рамках фестиваля еще одного уровня соревнований – фестиваля одной пьесы с различными режиссерскими сценическими прочтениями. Этот опыт является новым для театрального фестиваля и очень интересным и перспективным, поскольку дает зрителю возможность наглядно воспринять различные режиссерские подходы к драматическому тексту.

Пьеса создана в 2006 году, когда одно из немецких издательств предложило театрам создать спектакли для детей на религиозную тему, и немецкий режиссер и актер Ульрих Хуб воспроизвел в новом прочтении сюжет о Всемирном потопе. По своей проблематике она превышает фабульную историю, раскрывая философские и психологические вопросы любви к ближнему, веры и неверия, дружбы, поэтому она стала победительницей конкурса спектаклей в Германии и поставлена многими театрами Европы, России, Украины, причем как детскими, так и взрослыми.

Показательно, что спектакль выбрали театральные коллективы из разных регионов

Украины, а это дает возможность предположить, что библейская тематика актуальна для современного зрителя, поэтому театры стремятся работать в этом направлении. Следует задуматься над тем, достаточно ли современная драматургия предлагает пьес определенной тематики для того, чтобы театры могли реагировать на изменение зрительских притязаний. А. Веселовская, в частности, отмечает: «Универсальность и применимость спектаклей, созданных по пьесе Ульриха Хуба “У ковчега, в восемь”, которых на фестивале было три, для всех отразилась даже в программке Одесского театра: «Спектакль для всей семьи в двух частях» [2, с. 41].

С каждым разом растет уровень организации фестиваля, причем увеличивается и количество ТЮЗов, желающих принять в нем участие, хотя организаторам приходится ограничивать количество участников из-за временных рамок мероприятия и отказывать театрам из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Членами жури неоднократно отмечалось, что состояние детского репертуара остается в определенном смысле одной из актуальных проблем деятельности ТЮЗов, результатом чего становится многолетняя эксплуатация проверенных спектаклей «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и т. д. Новых драматических произведений, особенно для младшего зрителя явно недостаточно, что не позволяет качественно работать с этой зрительской категорией. Не лучшей является и ситуация с репертуаром для школьников среднего и старшего школьного возраста, особенно нуждающихся в привлечении к театральному искусству из-за чрезмерной увлеченности виртуальными развлечениями и связанными с этим психологическими проблемами.

Названные пробелы в театральном репертуаре создают странную ситуацию преобладания «взрослых» спектаклей в репертуаре детских театров, что, с одной стороны, дает возможность привлечения более широкой зрительской аудитории, но, с другой стороны, препятствует реализации собственно специфических задач ТЮЗа. Такое несоответствие порождено также стремлением режиссеров театра для детей и юношества реализоваться в профессии, показать весь свой потенциал, избежать

определения «детского режиссера», не учитывая при этом специфики того зрителя, с которым они должны работать. Это приводит к тому, что даже детские сказочные произведения приобретают характер излишне философичных, сложных для восприятия детьми младшего возраста.

Таким образом, фестиваль демонстрирует необходимость дальнейшей серьезной работы коллективов ТЮЗов как в области репертуара, так и в области режиссуры.

Перспективы фестиваля ТЮЗов как культурного феномена. Опыт проведения театральных фестивалей с 2007 по 2013 г. дает возможность сделать вывод о его чрезвычайном значении не только для координации развития ТЮЗов в стране, но и для стимулирования зрительского интереса к деятельности этого типа театра. А. М. Меньшиков объясняет это таким образом: «Действительно, зритель «идет на события» уже популярного фестиваля, являющегося своего рода эталоном искусства, априорным критерием уровня качества и профессионализма. Фестиваль является для зрительской аудитории известной маркой, гарантией высокого художественного уровня нового спектакля, хотя сама постановка может быть осуществлена неизвестным пока режиссером или представлять афишу небольшого провинциального театра» [1, с. 14]. Проведение подобного театрального мероприятия является актуальным и потому, что отношение к детским театрам страны в целом требует принципиальных изменений.

Театральный фестиваль помогает также решить некоторые текущие проблемы в деятельности детских театров, которые в определенный момент оказались на периферии культурно-художественного процесса, а их деятельность практически выпала из поля зрения профессиональной театральной критики.

Участие в фестивалях, расширение творческого кругозора также позволяет театральным коллективам преодолеть ограниченность репертуара.

Целью деятельности Донецкого областного русского театра юного зрителя, который функционирует в городе Макеевка Донецкой области, является реализация государственной культурной программы в соответствии с ее принципами и путем соз-

дания сценических представлений, организации культурно-массовых мероприятий, сохранения и приумножении национального и общечеловеческого культурного наследия. Для решения этой задачи театр предпочитает представления по произведениям классиков мировой литературы, отвечающие высоким культурным и эстетическим требованиям и не противоречащие возрастным потребностям аудитории. Такой опыт охотно перенимается и другими детскими театрами.

Творческий коллектив театра не ограничивается проведение фестиваля ТЮЗов и принимает активное участие в фестивалях разного уровня, что позволяет активизировать культурные связи, неуклонно совершенствовать работу театра. В последние годы театр стал участником многих театральных фестивалей, в частности:

- 2009 год – Межрегиональный фестиваль «Золотой ключик», посвященный 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Ночь перед Рождеством» стал обладателем семи дипломов в разных номинациях.

- 2010 год: сентябрь – «Театр. Чехов. Ялта». Гостями фестиваля были коллективы из Германии, Израиля, Сингапура. Спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Чайка» получил приз «За лучшую режиссуру»; октябрь (Николаев) – фестиваль стран Причерноморья НОМО Ludens («Человек играющий»). Спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Чайка» получил диплом «За лучшую режиссуру», актриса Елена Сергутина, исполнительница роли Нины Заречной, получила диплом «За лучшую женскую роль».

- 2011 год: март (Саранск, столица Республики Мордовии (РФ) – Международный фестиваль «Соотечественники». Организаторы фестиваля – Министерство культуры РФ, Министерство культуры Республики Мордовия, Министерство иностранных дел РФ, Союз театральных деятелей РФ, Центр Национальной Славы России, при поддержке председателя Республики Мордовия Николая Ивановича Меркушкина. Спектакль Донецкого областного русского театра юного

зрителя «Чайка» был хорошо принят зрителями и критиками, театр получил Диплом VI Международного театрального фестиваля «Соотечественники» (авторская работа художника И. Козина); май – на фестивале «Театральный Донбасс» спектакль «Чайка» диплом за лучшую постановку, а Донецкий областной академический русский театр для детей и юношества был отмечен четырьмя дипломами в разных номинациях;

- 2012 год: апрель (Полтава) – межрегиональный фестиваль «В гостях у Гоголя», (Луганск) – фестиваль «Госпожа Удача», посвященный памяти актера Павла Луспекаева. Спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Гроза» имел успех у публики и театральной критики; сентябрь (Ялта) – на открытии V Международного фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» с успехом был показан спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Гроза»; ноябрь (Мытищи, Россия) – на фестивале «Подмосковные вечера» спектакль Донецкого областного русского театра юного зрителя «Чайка» была хорошо принята зрителями и театральной критикой;

- 2013 год: июнь – II фестиваль молодой украинской режиссуры в г. Киеве со спектаклем «...с любовью и всякой мерзостью» по произведениям Дж. Селинджера и Ж. Кокто; ноябрь – с этим же спектаклем театр принял участие в фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ».

Заключение. Театральный фестиваль как форма взаимодействия творческого коллектива с другими коллективами, со зрителем, как форма маркетинговой политики театральной организации является на современном этапе достаточно жизнеспособной и перспективной, позволяя решить целый ряд очень важных для развития ТЮЗов задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Меньшиков, А. М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального процесса: автореферат дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.01. / А. М. Меньшиков. – М., 2004. – 24 с.
2. Веселовська, Г. Навіщо весь цей театр / Г. Веселовська // Український театр. – 2013. – № 5. – С. 40–41.

Поступила в редакцию 03.10.2013 г.