

Современные художественно-организационные технологии и формы функционирования исполнительского искусства (на примере Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь)

Казюлина С. Д.

Государственное театральное зрелищное учреждение «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь», Минск

В данной статье рассматриваются и анализируются актуальные направления и современные стратегии, способствующие развитию оперного и балетного искусства XXI века. Стремление к сохранению индивидуальности, уникальности и узнаваемости бренда приводит музыкальные театры к кардинальным изменениям перспективы их развития и совершенствования. В период информатизации, глобализации и интеграции происходит ряд трансформаций жизнедеятельности исполнительского искусства, которое не может больше функционировать в таких же условиях как несколько лет назад. Появляются новые возможности, новые каналы, новые профессиональные навыки и новые конкуренты. На фоне возрастающей необходимости межкультурного взаимодействия усиливается роль выстраивания долгосрочных связей между музыкальными театрами, фестивальными площадками и агентствами, творческими лабораториями с целью их последующего плодотворного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. В связи с этим современное исполнительское искусство активно адаптирует и развивает новые для себя формы и методы художественно-организационных технологий – копродукцию и аренду, которые позволяют обеспечивать конкурентоспособность и устойчивость развития искусства в современных экономических условиях. На конкретных примерах из практики Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь рассматривается позитивное влияние данных технологий.

Ключевые слова: исполнительское искусство, музыкальный театр, оперные и балетные постановки, музыкальные фестивали, кооперация, международное сотрудничество, копродукция, аренда.

(Искусство и культура. – 2018. – № 2 (30). – С. 9–14)

Contemporary Art and Organizational Technologies and Forms of Performing Arts Functioning (Based on the Example of National Academic Bolshoi Theater of Opera and Ballet of the Republic of Belarus)

Kazyulina S. D.

State Theater and Entertainment Establishment “National Academic Bolshoi Theater of Opera and Ballet of the Republic of Belarus”, Minsk

Current directions and contemporary strategies which facilitate the development of the XXI century opera and ballet art are considered in the article. Aspiration to preserve individuality, uniqueness and recognition of the brand leads musical theaters to deep changes in the prospect of their development and perfection. During the information, globalization and integration period the life of performing art undergoes a number of transformations, it cannot function in the same conditions as several years ago. New opportunities appear, new channels, new professional skills and new competitors. In the background of the increasing necessity in cross-cultural interaction the role of building up long term links among musical theaters, festival sights and agencies, art laboratories, in view of further cooperation and mutually beneficial partnership, increases. Thus, contemporary performing art actively adapts and develops new forms and methods of art and organizational technologies – coproduction and rent, which make it possible to provide compatibility and stability of the development of art in new economic conditions. The examples from the practice of the National Academic Bolshoi Theater of Opera and Ballet of the Republic of Belarus indicate positive impact of the mentioned technologies.

Key words: performing art, musical theater, opera and ballet performances, musical festivals, cooperation, international cooperation, coproduction, rent.

(Art and Cultur. – 2018. – № 2 (30). – P. 9–14)

Адрес для корреспонденции: e-mail: svetlanahor1@gmail.com – С. Д. Казюлина

В современных условиях представления об институциональной среде и формах функционирования художественной культуры требуют внесения некоторых корректив. В период информатизации, глобализации и интеграции происходит ряд трансформаций жизнедеятельности исполнительского искусства. Для удовлетворения новых запросов в сфере культуры и искусства не хватает традиционных инструментов и институций, что побуждает различные художественно-эстетические практики активно искать и внедрять технологии, ранее не используемые в деятельности музыкального театра. Духовное производство, к которому принято относить сферу культуры и искусства, в этом случае не является исключением.

На фоне возрастающей необходимости межкультурного взаимодействия между различными странами усиливается роль выстраивания долгосрочных связей между музыкальными театрами, фестивальными площадками и агентствами, творческими лабораториями с целью их последующего плодотворного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства в процессе реализации совместных проектов. Сотрудничество в сфере исполнительского искусства – это широкий, гибкий и многоаспектный подход, для осуществления которого зачастую требуются фундаментальное партнерство, а также общая воля театров-партнеров к созданию высокохудожественного творческого продукта при сохранении экономической эффективности. Сегодня не существует единого правила для осуществления совместной театральной постановки, но уже становится очевидным тот факт, что совместное производство – это новая современная форма международного сотрудничества. И все же, делая шаги в этом направлении, каждый музыкальный театр старается сохранить свою собственную художественную самобытность и передать свой уникальный творческий почерк потенциальным аудиториям.

Цель статьи – определение современных художественно-организационных технологий в деятельности Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь и их влияние на развитие и функционирование исполнительского искусства в контексте международной и национальной художественной практики.

Международная интеграция и кооперация. Рассуждая о будущем музыкальных театров, известный дирижер Фабио Мастранджело отметил: «Я разделяю идеи, которые сегодня высказывают многие и они состоят в том, что сотрудничество между театрами – ценнейший

элемент художественного роста и развития не только любого театрального организма, но и общества в целом...» [1].

Музыкальные театры всего мира стремятся сохранить свою индивидуальность, узнаваемость бренда и уникальность творческого почерка. Отличительной особенностью становится единая транснациональная репертуарная политика, при планировании которой всегда учитывается специфика национальных традиций, профессиональных школ и актуальных тенденций в мировой музыкальной культуре. Все эти факторы формируют новые художественные приоритеты в исполнительском искусстве, позволяя публике знакомиться с выдающимися образцами мирового музыкального искусства. Стремление к достижению таких целей существенно изменяет стратегию развития музыкального театра. Одни музыкальные театры пересматривают свою репертуарную и прокатную афишу, отдавая приоритет новым постановкам, в которые приглашают высококлассных дирижеров, музыкантов, солистов, другие, к примеру, для достижения этой цели объединяются и используют целый алгоритм существующих художественных, производственных, организационных, материальных ресурсов нескольких театров.

В то же время современному музыкальному театру как живому организму жизненно необходимо находится в постоянном поиске новых творческих идей, способствующих созданию совместных художественных продуктов, а также процессу обмена как постановками, так и их авторами, солистами, дирижерами и режиссерами. Именно с позиции открытости мировому художественному процессу определяется успешность деятельности театра.

Известные и почитаемые музыкальные театры для экономии средств, обновления репертуара активно применяют принципы и приемы международной кооперации, используют возможность объединения финансовых ресурсов по созданию спектакля, осваивая выделенные гранты и субсидии театра-партнера, открывают новые площадки и рынки, участвуют в конкретном проекте, делятся творческим и производственным опытом и т. д. Полномасштабная постановка оперных и балетных спектаклей на ведущих площадках мира вызывает определенную напряженность с точки зрения затрат, выгод, возможностей и представляет собой весьма дорогостоящий продукт. Поставить полноценный спектакль в театре гораздо дороже, нежели создать копродукцию, основанную на партнерстве. К тому же перемещение спектаклей из

страны в страну, с одной театральной площадки на другую не вызывает сегодня проблем. Особенно это характерно для европейских стран, где разрабатываются новые законодательные акты и правовые нормы.

Исполнительское искусство не может больше функционировать в таких же условиях, как несколько лет назад. Появляются новые возможности, новые каналы, новые профессиональные навыки и новые конкуренты. В формате партнерства между несколькими музыкальными театрами – современным, актуальным и необходимым процессом по созданию и продвижению нового художественного произведения становится *копродукция* [2].

Современный музыкальный театр оказывается в сложном положении: уменьшается его государственная финансовая поддержка, переосмысливаются векторы репертуарной и прокатной афиш; ведется поиск креативных идей и новаторских решений; растут расходы на полноценные, современные спектакли и т. д. Театру постоянно приходится бороться за целевую аудиторию, опережая вкусы публики и вводя зрителя в мировой музыкально-театральный контекст. К тому же, музыкальный театр – искусство сложное и основано на синтезе различных средств выразительности. Поэтому при создании оперного или балетного спектаклей всегда возникает ряд художественно-технических и организационно-управленческих трудностей, которые могут повлиять на художественный образ постановки. Иногда получение желаемого в художественном плане результата во много раз затрудняется. Для того чтобы быть конкурентоспособными, просто необходимо создавать современные музыкальные спектакли, учитывая такие достижения, как средства визуально-изобразительных элементов, театральная машинерия, световая партитура и компьютерная графика. Соответственно, значительно возрастает и стоимость таких конкурентных спектаклей.

Необходимым элементом политики музыкального театра является обновление репертуара, который отвечает запросам публики и целенаправленно воздействует на аудиторию, формирует новые идейно-эстетические потребности. Известные европейские музыкальные театры в течение года обновляют свою афишу в лучшем случае наполовину, представляя всего 9–12 названий спектаклей в театральный сезон. В то время как в репертуар Большого театра Беларуси входит 90 названий опер и балетов. В среднем афиша театрального сезона белорусского Большого включает около 52 оперных и балетных названий спектаклей.

Международная интеграция и кооперация – вызов времени в современном музыкально-театральном пространстве. Европейские театры не имеют достаточного финансирования для реализации масштабных творческих и технологических идей при постановке новых спектаклей. Максимальный бюджет на новую постановку в европейских музыкальных театрах обычно не превышает 700 тыс. евро [3]. В связи с уменьшением финансовой поддержки театрам приходится сообща решать множество вопросов, связанных с обновлением репертуара и ростом расходов на постановку и эксплуатацию спектаклей. Опираясь на принцип кооперации, мировые музыкальные театры имеют возможность экономить от 40 до 70% расходов на постановку новых спектаклей.

В процессе совместной постановки важен опыт и доверие между театрами-партнерами, современная и доступная коммуникация, распределение зон ответственности, «прозрачные» контракты. В этом плане Большому театру Беларуси интересна как творческая работа приглашенных зарубежных постановочных групп, дирижеров, солистов, так и финансовая оставляющая. Оплату гонорарной части постановщиков, а также частичную оплату сценографического и светового решения, сценических костюмов на себя могут взять зарубежные институты, спонсоры, специализированные национальные фонды и программы в поддержку профессиональной мобильности. Отсюда идея многоканального финансирования совместных культурных проектов, которая так характерна для музыкальных театров развитых стран. В силу данных обстоятельств появляются основания для использования в постановочной деятельности театра такой художественно-управленческой технологии, как копродукция. Эта тенденция касается не только театров, но и музыкальных фестивалей.

Создание совместного спектакля обычно рассматривается с последующим его показом не только на сцене Большого театра Беларуси, но и на гастролях. Продвижение таких постановок и творческих проектов театра за рубежом – одно из приоритетных направлений международной деятельности театра. Практика показывает, что многие театральные площадки в Европе, не являясь репертуарными театрами и не имея собственной труппы, представляют спектакли различных гастролирующих театральных компаний. С этой точки зрения театр заинтересован в показе своих спектаклей на международных фестивалях или гастролях, таких как Брукнеровский музыкальный фестиваль в Линце, Зальцбургский

летний музыкальный фестиваль, Оперный фестиваль в Брегенце, Оперный фестиваль в Савонлинне, музыкальный фестиваль в Эксан-Провансе и других. Такие крупномасштабные театральные проекты всегда финансово поддерживаются из международных, национальных и иных источников.

Одним из ярких примеров копродукции в Большом театре Беларуси может служить постановка оперы Джузеппе Верди «Трубадур» 2009 года. Это совместный проект театра и голландской компании Supierz Music Management. Он является одним из первых по числу субъектов, объединивших свои усилия для его осуществления. На афише спектакля, показанного на сценах ведущих театров Нидерландов 2009–2010 театральных сезонов, была предложена информация о том, что он является копродукцией более чем десятка участников-организаторов, где творческая группа проекта также была международной. Режиссер-постановщик из Швеции Марианна Берглёф представила спектакль, напоминающий фильмы в жанре Film noir 1940–50-х годов. Художник-постановщик из Германии Андрей фон Шлиппе создал сценографию спектакля, напоминающую атмосферу фильмов-нуар. Благодаря свежему световому решению, где используются новые театральные приемы и эффекты, остро ощущаются драматизм и трагедия, страсть и ярость. Художником по костюмам выступила Кристина Халлер из Германии [4].

Еще одним примером копродукции стала совместная работа Большого театра Беларуси и Брукнеровского музыкального фестиваля (Австрия, г. Линц) над постановками оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в 2013 году и новой версии оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в 2017 году. В постановке немецкого режиссера, одного из организаторов Бала в дрезденском оперном театре и художественного руководителя Semperoper, а также художественного руководителя Брукнеровского фестиваля Ханса-Йоахима Фрая участвовали представители разных стран. Дирижером-постановщиком был приглашен всемирно известный австрийский дирижер Манфред Майерхофер, а также немецкий дирижер Вильгельм Кайтель. Сценография и костюмы были созданы российскими художниками Виктором Вольским, заслуженным артистом России и Марией Вольской. В спектакле участвовали приглашенные солисты Курд Ридл (Австрия), Александр Рославец (Нидерланды, Беларусь), Кристиан Челебиев (Германия). Данный проект был осуществлен

при содействии и поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь.

Совместная оперная постановка «Летучий голландец» Р. Вагнера была названа «Лучшим оперным спектаклем» на третьем конкурсе «Национальная театральная премия», а режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай был удостоен высокой награды «Лучшая режиссерская работа в спектакле оперы».

В 2017 году в Большом театре Беларуси состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Ханса-Йоахима Фрая – немецкого режиссера-постановщика, художественного руководителя концертного зала «Брукнерхаус» в Линце, которую можно также отнести к опыту копродукции; дирижер-постановщик маэстро Манфред Майерхофер (Австрия); художник по костюмам профессор Хартмут Шергхофер (Германия); художник по свету Владимир Стерлин (Россия). Премьера обновленной «Волшебной флейты» состоялась в рамках Австрийского культурного сезона в Республике Беларусь [5].

Успешное сотрудничество Большого театра Беларуси и концертного зала «Брукнерхаус» в Линце продолжилось осенью 2017 года участием симфонического оркестра, хора и солистов оперы театра в международном Брукнеровском фестивале в Австрии.

Проблема копродукции в музыкальном театре сегодня остается актуальной, о чем свидетельствуют ежегодные конференции и форумы международной ассоциации «Опера Европа». Основные дискуссии обычно посвящены вопросам копродукции. Генеральный директор ассоциации Николас Пейн, обращаясь к участникам международной конференции, проведенной осенью 2012 года в Москве, отметил: «Копродукция – это уникальная возможность для театров открыть новые творческие горизонты, наладить тесные взаимоотношения с европейскими театральными коллективами, создать совместные художественные проекты» [6].

Аренда – современная художественно-организационная практика в сфере исполнительского искусства. Международное сотрудничество в сфере культуры и искусства в последнее время тесно связано еще с одной художественно-организационной технологией – арендой. В сфере современного исполнительского искусства практика сдачи в аренду художественных произведений становится очень популярной. Эта практика позволяет расширить возможности современного художественного рынка, который можно

дифференцировать и на рынок исполнительского искусства. Под арендой спектаклей мы понимаем приобретение лицензии на право использования результатов интеллектуальной собственности. Это, так называемые права, смежные с авторскими. Такая лицензия позволяет музыкальному театру, не имеющему отношение к созданному художественному продукту, перенести его на свою сцену на определенных условиях.

Постановки музыкального театра, как результаты интеллектуальной собственности, выступают объектами такой художественной практики в мире исполнительского искусства, как аренда. Основными причинами могут стать как художественно-творческие, так и финансово-экономические составляющие. Достаточно сложно определить, какая причина становится первоочередной и приоритетной в данном случае. Возможно, данное сотрудничество связано с нехваткой финансирования в сфере культуры и искусства. Но существует мнение, что в современном художественном процессе не хватает уникальных и новаторских идей.

Создав спектакль, в основе которого положен принцип организационного, творческого и финансового взаимодействия, театры-владельцы осуществляют показ этого спектакля самостоятельно или на определенных условиях сдают его в аренду по лицензионному договору, что предполагает получение финансовой выгоды. В контексте арендных отношений предметом договора выступает художественная идея и концепция спектакля, а также его уникальная форма воплощения. Ее должны по уже выстроенной художественно-организационной схеме перенести на сцену некоего театра, который по договору должен соблюдать все требования авторских прав. Театр получает овеществленную часть модели спектакля без исполнителей. Все необходимые элементы указанной художественной модели спектакля арендуются. Перенесение и постановка спектакля на сцене театра-арендатора осуществляется обычно художественно-постановочной командой (балетмейстерами, репетиторами, ассистентами и другими специалистами) – представителями театра-владельца.

Покупка лицензии на аренду постановки абсолютно не гарантирует, что этот спектакль, пользующийся успехом в прокате театра-создателя, станет таким же популярным и на сценах театров-копродукционеров, не говоря о версиях, воплощенных театрами-арендаторами. В то же время при переносе спектакля театр-арендатор получает возможность показа высококлассной художественной модели

спектакля, имеющей успех во всем мире, обогатив при этом репертуарную афишу театра и оптимизировав финансовые затраты на постановку и «раскрутку» [7]. Западный алгоритм предоставления в аренду по лицензии спектаклей заинтересованным театрам хорошо отработан и иногда получение театром-правообладателем дополнительного дохода осуществляется через специально созданные фонды.

Первым опытом Большого театра Беларуси по приобретению лицензии и переносу спектакля стал одноактный балет в оригинальной постановке Дж. Баланчина «Серенада» на музыку П. И. Чайковского в 2012 году. За ним последовали постановки Иржи Килиана «Шесть танцев» на музыку В. Моцарта в 2013 году и «Маленькая смерть» В. Моцарта в 2016 году. Сегодня балеты вышеупомянутых хореографов являются классикой, украшающей и обогащающей репертуар современного музыкального театра.

Постановку балета «Серенада» на музыку П. И. Чайковского, хореографа с мировым именем Джорджа Баланчина, осуществила на сцене Большого театра Беларуси балетмейстер-постановщик Нанетт Глушак, как официальный уполномоченный представитель Фонда Дж. Баланчина и художественный руководитель театра «Балет Капитолия» в г. Тулузе (Франция).

Джорж Баланчин – американский хореограф, основавший собственную балетную школу в Нью-Йорке New York City Ballet, признанный лидер неоклассицизма в современном балетном искусстве, так говорил о своем шедевре: «...Многие считают, будто этот балет имеет тайный сюжет. Это не так. В нем танцовщики просто движутся под прекрасную музыку. Единственный сюжет балета – музыка серенады, если угодно – это танец при луне. Несмотря на то, что пьеса Чайковского не была предназначена для балета, танцевальный характер ее четырех частей предполагает наличие различных эмоций и ситуаций, поэтому и создается впечатление, будто балет имеет свою сюжетную основу: внешне чистый танец образует своего рода повествование. И каждый зритель вправе увидеть и различить в нем свою музыку и свой танец» [8].

Профессиональная команда из Нидерландов в течение нескольких месяцев работала над переносом одноактных балетов «Шесть танцев» и «Маленькая смерть» на музыку В. Моцарта с артистами Большого театра Беларуси. Это по-настоящему преданные хранители наследия выдающегося мастера: Ширли Эссемум – хореограф-постановщик,

Йоуке Виссер – художник по костюмам, Юп Каборт – дизайнер по свету, Юст Бигелар – художник по свету и сценографии. Эти уже признанные и популярные шедевры чешского хореографа Иржи Килиана получили высокую оценку как со стороны зрителей, критиков, так и самих артистов балета. Согласно задумке хореографа эти две постановки «Шесть танцев» и «Маленькая смерть» желательны исполнять парно, ибо они дополняют друг друга.

Нидерландский балетмейстер Ширли Эссебум так сказала о постановке: «На сцене танцуют 12 человек – 6 мужчин и 6 женщин. Некоторая часть зрителей может усмотреть в этом 6 любовных историй, но Иржи Килиан не стремился к такому упрощенному варианту. Балет целомудренный, одухотворенный, наполненный танцевальными образами... Зритель, глядя на сцену, может проявить свою фантазию, Килиан дает простор для ассоциаций. “Маленькую смерть” называют балетом для шести мужчин, шести женщин и шести рапир. Рапира – не просто атрибут. Это и символ, и один из инструментов передачи мысли» [9].

Копродукцию и аренду в практике музыкальных театров можно рассматривать как особые организационно-управленческие технологии. В искусстве эти технологии идут параллельно с творческим процессом и служат для художественного воплощения на сцене оригинальных идей, уникальных замыслов и неповторимых образов. Иначе говоря, если их использование будет иметь только коммерческое направление, они не смогут удовлетворить художественно-эстетические потребности и запросы публики, способствующие росту популярности спектакля и театра в целом, что закономерно влияет на имидж и укрепление репутации театра [10].

Заключение. Нельзя сказать, что механизм международной копродукции и аренды повсеместно используется в пространстве музыкальных театров стран СНГ, но таких примеров сегодня уже достаточно.

Республика Беларусь, интегрируясь в мировое культурное сообщество, примеряет на себя, пока еще несмело, модели общемировых трендов. Сегодня получают актуализацию

принципы кооперации, интеграции ресурсов, унификации отдельных аспектов деятельности для воплощения художественных идей в разных проектах на международном и национальном уровнях. Следует отметить, что подобные подходы еще не стали характерной чертой внутринациональной художественной практики. Думается, что такой эксперимент может быть пробным шагом в этой области. Он вполне способен привести к положительному результату и открыть дополнительный ресурс для активизации национального театрального процесса и не только в рамках музыкального театра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будущее музыкальных театров Европы и России [Электронный ресурс] // Северная Звезда: информ. агентство. – Режим доступа: <http://www.nstar-spb.ru/~qWUW3>. – Дата доступа: 16.02.2018.
2. Хангельдиева, И. Г. Копродукция в международном театральном партнерстве / И. Г. Хангельдиева // Modern scientific potential – 2015: materials of the XI Intern. sci. a. practical conf., Febr. 28 – March 7, 2015. – Sheffield, 2015. – Vol. 7 : Economic science. – P. 6–13.
3. Гетман, А. Создавать будущее вместе / А. Гетман // Большой театр. – 2015. – № 1. – С. 8–9.
4. Ильина, Е. Опера «Трубадур» после премьеры в Минске отправится на гастроли в Голландию [Электронный ресурс] / Е. Ильина // Tut.by: белорус. портал. – Режим доступа: <https://news.tut.by/culture/150047.html>. – Дата доступа: 21.02.2018.
5. Премьера оперы «Волшебная флейта» [Электронный ресурс] // Большой театр Беларуси. – Режим доступа: <http://bolshoi-belarus.by/rus/arkhiv-novostej/2528-premera-opery-volshebnaaya-flejta.html>. – Дата доступа: 02.03.2018.
6. Конференция международной ассоциации «Опера Европы» впервые пройдет в России [Электронный ресурс] // Большой театр. – Режим доступа: <https://www.bolshoi.ru/about/press/articles/opera/2327>. – Дата доступа: 16.02.2018.
7. Хангельдиева, И. Г. Аренда и лизинг в сфере культуры и искусства / И. Г. Хангельдиева // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. – № 5. – С. 140–146.
8. Пастушенко, Т. Балет Джорджа Баланчина «Серенада» в постановке Наннет Глушак впервые показан в Минске [Электронный ресурс] / Т. Пастушенко // БЕЛТА: белорус. телеграф. агентство. – Режим доступа: <http://www.belta.by/culture/view/balet-dzhordzha-balanchina-serenada-v-postanovke-nanett-glushak-budet-vpervye-pokazan-v-minske-74013-2012>. – Дата доступа: 16.02.2018.
9. Шидловская, С. «Маленькая смерть» состоится в Большом театре в первый день весны [Электронный ресурс] / С. Шидловская // Минск-новости: информ. гор. портал. – Режим доступа: <https://minknews.by/malenkaya-smert-sostoitsya-v-bolshom-teatre-v-pervyy-den-vesny>. – Дата доступа: 12.03.2018.
10. Хангельдиева, И. Г. Творческие индустрии как феномен мировой реальности XXI века / И. Г. Хангельдиева // Университетские чтения: сб. ст. / Моск. гос. ун-т. – М., 2011. – Вып. 21. – С. 42–51.

Поступила в редакцию 06.04.2018 г.