

К теории любительского и профессионального театров

Галак В. А.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», Минск

В статье автор рассматривает теоретические аспекты функционирования любительского театра на современном этапе, критерии его детерминирования и отличия от театра профессионального. Для этого впервые в отечественном театроведении изучаются искусствоведческий, философско-эстетический и экономико-юридический аспекты проблемы. Данные вопросы очерчиваются автором в связи с интенсивным развитием в современной Беларуси различных видов театральных коллективов. Поэтому с точки зрения искусствоведения необходимо дифференцировать понятийно-категориальный аппарат, уточнить экономический, юридический, эстетический, социологический и философские подходы для определения критериев «любительского» и «профессионального». Перечисляются основные нормативные акты Республики Беларусь, касающиеся организации театральной деятельности, рассматриваются модели организации любительских и профессиональных коллективов, а также формы работы по созданию художественного уровня зрелища.

Ключевые слова: любительский театр, профессиональный театр, критерии, театральный менеджмент.

(Искусство и культура. – 2016. – № 4(24). – С. 44–48)

To the Theory of Amateur and Professional Theater

Galak V. A.

Educational Establishment «Belarusian State Academy of Arts», Minsk

The author considers theoretical aspects of amateur theater functioning in the present time, criteria of its determination and distinction from the professional theater. For the first time in home theater studies the art studies, the philosophical and aesthetic as well as the economic and legal aspects of the issue are studied. These issues are outlined by the author due to intensive development of different types of theater groups in contemporary Belarus. Thus, from the point of view of art studies it is necessary to differentiate the notion and category apparatus, to specify the economical, the legal, the aesthetic, the sociological and the philosophical approaches to identify criteria of «the amateur», and «the professional». Basic normative acts of the Republic of Belarus are mentioned, which have to do with setting up theater activities; design models for amateur and professional groups are considered as well as forms of work on creating an artistic performance.

Key words: amateur theater, professional theater, criteria, theater management.

(Art and Culture. – 2016. – № 4(24). – P. 44–48)

Вопросы соотносительности белорусского профессионального и любительского театра поднимаются в работах В. Нефёда [1], Г. Барышева [2; 3], издании «История белорусского театра» [4]. Данные труды представляют ценность с точки зрения фактологического материала, который касается генезиса театрального искусства. Вопросам теории белорусского театра посвящена монография В. Салеева «Нарысы тэорыі беларускага тэатра» [5]. В издании анализируются теоретические аспекты существования в историческом пространстве театрального искусства. Таким образом, проблемный вопрос данной статьи рассматривается в исследованиях преимуще-

ственно в контексте истории белорусского театра.

История театра Беларуси насчитывает более XV веков, из которых два последних существует театр профессиональный. Остальное время – это период монопольного доминирования любительского вида театральной деятельности, которая существует и на современном этапе, сохраняя традиции и активно усваивая новые заимствованные формы. Для новых форм характерны значительные отличия по художественной и организационной структуре от классической системы психологического театра, а также отсутствие научной осмысленности в отечественном театральном пространстве.

Адрес для корреспонденции: e-mail: alhalaque@gmail.com – В. А. Галак

Учитывая процессы обновления театральной эстетики, а также условия рыночной экономики, ставящие новые задачи перед искусством, актуальными видятся вопросы сосуществования и взаимодействия любительского и профессионального театра, а также выделения критериев разграничения между ними.

Цель статьи – разграничение понятий «любительский театр» и «профессиональный театр», определение их статусов.

Театр – пространственно-временный, синтетический вид искусства. Театр является пространственно-временным, синтетическим видом искусства, соответственно, применима концепция В. Салеева, рассматривающая искусство как «созидательно-отражательную систему художественных образов, которая дает человеку (человечеству) ряд ценностей, ведущими из которых являются эстетические» [6, с. 119]. Отличием театрального искусства от других является то, что образ строится с помощью непосредственного исполнителя – актера, участвующего в сценическом действии. Поэтому присвоение статуса «любительский» или «профессиональный» в театральном искусстве в частности и в искусстве в целом могут выражать оценку создания и интерпретации художественного образа, апеллируя не только к философии и эстетике, но и к качеству труда самого актера, соответствию его технике исполнения целям и задачам постановки, а также производимому эффекту на зрителя, что находится в компетенции искусствоведения.

Для более глубокого понимания природы данной диады необходимо обратиться к этимологии самих понятий «любительский» и «профессиональный». Так, любитель – это «человек, который имеет склонность, пристрастие к чему-нибудь» [7, с. 321], а также «человек, который занимается каким-нибудь делом не как профессионал, по увлечению, из интереса» [7, с. 321]. Вышеперечисленные определения рассматривают проблему с точки зрения психологии, социологии и экономики. Из них следует, что основными критериями любительства являются неинституционализированность практикуемой активности, невовлеченность в систему товарно-денежных отношений, а также доминирующий

эмоциональный мотиватор для ее исполнения. Кроме того, на современном этапе отмечается наличие негативной экспрессивной окраски самого понятия «любительский». Как отмечает В. Виноградов, «слова *любитель* и *дилетант* до 20–30-х гг. XIX в. при господстве дворянско-аристократической речевой культуры были окружены светлым, положительным эмоциональным ореолом (ср.: Общество *любителей* Российской словесности» и т. п.)» [8, с. 412]. Дальнейшее резкое изменение коннотативного компонента термина исследователь связывает с активным развитием системы трудовых отношений и появлением понятия «профессионал», которое становится антонимом «любителя», что затрагивает все сферы человеческой жизни, в т. ч. и искусство.

Подобная десемантизация понятий коснулась и белорусского театрального искусства. Так, изначально «любитель» (бел. «аматар») характеризовал эмоциональное отношение исполнителей к продукту (напр. «Товарищество любителей белорусской драмы и комедии»). В дальнейшем, в связи с институционализацией театра в начале XX в. понятия «любительский» и «профессиональный» вступают в качественную оппозицию.

Термин «профессиональный». Этот термин является производным от понятий «профессия» и «профессионал» и включает в себя социологическую, экономическую и юридическую составляющую. В соответствии с Толковым словарем иностранных слов, профессия – это «основной род занятий, трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником существования» [9, с. 428]. Аналогичное определение термину представляет Трудовой кодекс Республики Беларусь: «Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и практического опыта» [10, с. 4]. Таким образом, основной отличительной чертой рассматриваемого понятия является соотнесенность со сферой производства материальных и нематериальных ценностей в рамках существующей экономической модели государства на основе накопленного опыта деятельности и, соответственно, вовлеченность в систему трудовых отношений.

Следовательно, под профессиональным искусством подразумевается «система художественной деятельности, основанная на исторически сложившемся разделении труда и специализации в определенном виде искусства» [11, с. 208]. Ввиду специфики различных видов искусств, конечные производимые блага могут приобретать как материальный (архитектура, декоративно-прикладное искусство и др.), так и нематериальный характер (театр, музыка и др.). В данном случае профессиональное искусство является институционализированным и включенным в основные сферы человеческой деятельности: социально-экономическую, духовную, общественную. Кроме того, его функции и эстетическое направление развития предопределяются заказом, преимущественно государственным, и, соответственно, оно регулируется рядом законодательных норм как общетрудового, так и специфического характера.

«Любительское искусство» и «профессиональное искусство». Таким образом, в современной трактовке понятия «любительское искусство» и «профессиональное искусство» (в том числе и театральное) являются дихотомией, обусловленной развитием товарно-денежных отношений. Фактически, представители обоих типов искусства не вступают в конкурентные отношения, занимая свой собственный сектор в креативной экономике, поэтому данное противопоставление видится возможным считать комплексно-оценочным, относящимся к различным сферам жизнедеятельности общества. С точки зрения социологии дифференциация происходит в области личной мотивации. Так, для «любителя» таковым является удовлетворение персональных эстетических запросов, не предусматривающее перевода данной деятельности в публичную социальную позицию, что свойственно для профессионально деятеля искусств. Кроме того, выбор носит жизненный характер, т.к. последний конвенционально приходит к согласию посвятить большую часть своей жизни именно сфере искусства как способу социального позиционирования, в то время как для первого занятие является частью удовлетворения гедонистических потребностей и атрибутируется как досуговое. С точки зрения эконо-

номики различия заключаются в конечном получении прибыли от результата деятельности, целевого назначения настоящей прибыли и ее распоряжением в соответствии с принятой системой налогообложения. Юридически, данная оппозиция характеризуется интегрированностью ее участников в существующую законодательную систему и ее регулирование соответствующими нормативными актами. Так, если любительское искусство (в т.ч. и любительский театр) в Беларуси регулируется исключительно специальным законодательством, не выходящим за пределы компетенции Министерства культуры Республики Беларусь [12–14]. Вышеуказанные нормативные акты устанавливают границы компетенции и функционально-эстетические особенности любительского искусства, исключая его из системы экономических отношений: «Непрафесійны (аматарскі) калектыў мастацкай творчасці (далей – аматарскі калектыў) – калектыў мастацкай творчасці, што складаецца з фізічных асоб, якія сумесна займаюцца мастацкай творчасцю, як правіла, на грамадскіх пачатках, за выключэннем кіраўніка аматарскага калектыву, які працуе на прафесійнай аснове» [12]. Профессиональное же искусство в Беларуси регулируется большим кругом законодательных актов. Так, Закон о культуре в Республике Беларусь его определяет следующим образом: «Прафесійным калектывам прызнаецца калектыў, што складаецца з фізічных асоб, якія сумесна займаюцца мастацкай творчасцю на прафесійнай аснове (як правіла, у якасці асноўнага занятку, што прыносіць даход)» [14]. Отсюда следует, что данный вид искусства предполагает получение прибыли, причем этот факт становится основополагающим критерием для рассматриваемой дифференциации. Соответственно, профессиональное искусство интегрируется в экономическую систему государства и является объектом общереспубликанского законодательства в сфере труда и налогообложения наряду с иными видами профессиональной деятельности для участия в финансировании бюджетных расходов как результат выполнения администрирующей функции государства и регулируется путем создания государственного заказа.

С эстетико-философской точки зрения, главное различие лежит в факте наличия общей художественной ценности произведения и качестве образной системы, причем второе является следствием первого: «Степень художественности, в конечном итоге, зависит от степени концентрации художественной ценности в том или ином произведении искусства. Художественная ценность... аккумулирует в себе все, сотворенное художником – органичность и достоверность образов, ассоциативность, метафоричность, духовную (и социальную) наполненность содержания, уровень эстетического идеала (и эстетического вкуса) и эстетико-художественную выразительность формы» [6, с. 107]. В данном случае профессиональное искусство отличается от любительского завершенностью художественности как «меры органичного выражения образности произведения искусства, уровня значимости его духовно-социального содержания, степени совершенства эстетической ценности» [6, с. 114].

Рассмотренная выше модель разграничения критериев является традиционной, заимствованной из культурного опыта СССР и применимой в наше время для любительского театра, работающего по имитативной модели (уподобляющемуся стилистически психологическому театру). Однако она представляет определенные трудности при оценке новых театральных форм, отходящих от принципов классического театра переживания и создающих нетрадиционную образную систему (уличный театр, физический театр, иммерсивный театр и др.). Как отмечают исследователи, в данном случае превалируют субъективные зрительские оценочные свойства [6, с. 109], что приводит к либерализации понятия «художественное» и, соответственно, делает различие между любительским и профессиональным искусством менее очевидной. В театральное пространство внедряются несвойственные для сложившейся традиции явления, аналогов которых нет в официальной культуре, соответственно, отсутствует возможность создания эталона. В таком случае, искусствоведческая оценка степени профессиональности возможна исходя из художественно-эстетических качеств постановок и опытности коллектива,

подтверждаемой периодом существования и участием в фестивалях и иных мероприятиях. Экономический и юридический аспекты не имеют значения ввиду слаборазвитой инфраструктуры для подобного рода коллективов. Кроме того, как правило, новые формы осваиваются группами, у членов которых нет профильного образования, а обучение происходит благодаря участию в мастер-классах, резиденциях, студиях, а также путем накопления персонального опыта. С точки зрения организации театры представляют собой подчиненные, или в соответствии с принятыми критериями, любительские (организованные руководителем на бесплатной основе при учреждениях культуры, дополнительного образования и др., имеющие план по показам и подчиняющиеся административной политике своего учреждения, участниками которых являются актеры без соответствующего образования) и независимые (организованные стихийно, без определенной материально-технической базы и финансово-административных обязательств). Касательно общего эстетического и художественного уровня зрелища здесь видится возможным ввести более обширную градацию «любительский – полупрофессиональный – профессиональный», т. к. театры имеют различный опыт работы, качественный уровень представления, а также студии для обучения. Так, для наименования «профессиональный» в данном случае необходимо выполнение следующих критериев: высочайший исполнительский уровень, включающий свободное владение исполнительской и режиссерской техникой в области данной новой театральной формы; наличие собственной устоявшейся стилистики, узнаваемого брэнда и зрительского спроса; участие в республиканских и международных тематических фестивалях, конкурсах, а также активная репертуарная работа. Сюда возможно отнести и наличие собственной школы преподавания при коллективе. К полупрофессиональным театрам, работающим в области новых форм, можно отнести и коллективы без собственной школы и перформативной активности, демонстрирующие стабильно высокий уровень исполнительского мастерства и периодическое участие в различного рода мероприятиях. Любительским в данном случае

можно назвать театр с низкой активностью и общим художественным уровнем зрелища ниже среднего, не имеющего собственного зрителя.

С точки зрения финансирования данные коллективы независимо от уровня профессиональности находятся на полном самообеспечении без государственной поддержки. Как правило, основным источником дохода является выручка от продажи билетов на спектакли. Сюда же можно отнести гонорары за участие в международных фестивалях и проектах, а также грантовую и спонсорскую помощь. Таким образом, театры, осваивающие новые формы на любительском, полупрофессиональном и профессиональном уровнях, в отличие от драматических коллективов, существуют в условиях полноценной рыночной экономики, где финансовая стабильность и перспективы развития полностью зависят от зрительского интереса.

Заключение. Таким образом, дуальность любительского и профессионального театра лежит в областях самых различных сфер человеческой деятельности. В области театра критериями ее детерминирования в настоящий момент являются искусствоведческие (уровень исполнительского и режиссерского мастерства), эстетико-философские (уровень художественной ценности спектакля, наполненность образной системы), экономические (участие в покрытии государственных расходов, а также степень государственной поддержки), юридические (попадание под действие соответствующего законодательства) и иные факторы. Внедрение и освоение новых театральных форм в любительском театре сделали невозможным применение существовавшего ранее единого критерия для оценки степени профессиональности постановок. Поэтому видится целесообразным введение дифференциации таковой для традиционной и экспериментальных моделей любительского театра с учетом их организационных и художественных особенностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Няфёд, У. І. Ігнат Буйніцкі – бацька беларускага тэатра: вачыма сучаснікаў і ў памяці нашчадкаў / У. І. Няфёд; Акадэмія навук Беларускай ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 121 с.
2. Барышаў, Г. І. Беларускі народны тэатр “Батлейка” / Г. І. Барышаў; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР, Беларус. дзярж. тэатр.-мастац. ін-т. – Мінск: Выд-ва М-ва выш., сярэд. спец. і праф. адукацыі БССР, 1962. – 162 с.
3. Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г. И. Барышев; Союз театральных деятелей Республики Беларусь. – Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 290 с.
4. Гісторыя беларускага тэатра: у 3 т. / Акадэмія навук Беларускай ССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; [рэдкал.: У. І. Няфёд (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983–1987.
5. Салееў, В. А. Нарысы тэорыі беларускага тэатра / В. А. Салееў; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў. – Мінск: Беларус. навука, 2014. – 170 с.
6. Салеев, В. А. Эстетика. Краткий курс / В. А. Салеев. – Минск: Тетра Системс, 2012. – 160 с.
7. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // Рос. академия наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
8. Виноградов, В. В. История слов: Ок. 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / В. В. Виноградов; Рос. акад. наук, Отд-е лит. и яз., Науч. совет «Рус. яз.», Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М., 1999. – 1138 с.
9. Кысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов / Л. П. Крысин; Рос. акад. наук. – М.: Эксмо, 2008. – 863 с.
10. Трудовой кодекс Республики Беларусь: [от 26 июля 1999 г.: принят Палатой представителей 8 июня 1999 года: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года]: с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 июня 2011 года. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 235 с.
11. Эстетика: Словарь / [А. Л. Абрамов [и др.]; под общ. ред. А. А. Беляева]. – М.: Политиздат, 1989. – 445 с.
12. Аб зацвярджэнні Палажэння аб прафесійным (аматарскім) калектыве мастацкай творчасці ў Рэспубліцы Беларусь [Электронны ресурс]: утв. постановленнем Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 26.09.2008 № 34 / 000 «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
13. Аб зацвярджэнні Палажэння аб народным (узорным) прафесійным (аматарскім) калектыве мастацкай творчасці ў Рэспубліцы Беларусь [Электронны ресурс]: утв. постановленнем Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 6 ноября 2008 г. № 38 / 000 «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
14. Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь [Электронны ресурс]: Закон Респ. Беларусь ад 4 июня 1991 г. № 832-ХІІ / 000 «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

Поступила в редакцию 13.10.2016 г.