

Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года

Распоряжение · № 1019-р · от 10.06.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 10 ИЮНЯ 2011 Г. № 1019-Р

МОСКВА

1. Одобрить прилагаемую Концепцию долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: разработать комплекс мер, направленных на сохранение и развитие театрального дела; учитывать положения Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года при разработке и утверждении региональных целевых программ развития культуры.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

ОДОБРЕНА

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 июня 2011 г. № 1019-р

КОНЦЕПЦИЯ

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года

I. Общие положения

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены основные цели и задачи государственной политики в сфере культуры.

В Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) представлен анализ современного состояния театрального дела в Российской Федерации, сформулированы цели и задачи Концепции, определены основные направления развития театрального дела в Российской Федерации, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации Концепции.

В Концепции используются следующие понятия:

"театральное дело" - организационно-экономическая система, обеспечивающая осуществление театральной деятельности;

"театральная деятельность" - деятельность, направленная на создание и (или) показ спектаклей;

"театральное искусство" - один из видов исполнительского искусства (наряду с музыкальным и цирковым искусством), обладающий специфическими особенностями (синтетичность, коллективность творчества, непосредственность контакта со зрителем и др.), делающими его сценические произведения - спектакли уникальными, не имеющими аналогов в других видах искусства;

"виды театрального искусства" - драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл и др.), театр кукол, театр пантомимы и др.;

"театр" - организация, осуществляющая театральную деятельность в целях удовлетворения и

формирования духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а также развития театрального искусства;

"труппа" - творческий коллектив артистов театра;

"спектакль" - акт показа сценического произведения; название сценического произведения в репертуаре театра;

"репертуар" - совокупность спектаклей, готовых к показу или показанных за определенный период зрителям;

"постановка" - создание спектакля;

"новая постановка" - новый спектакль, подготовленный и включенный в репертуар театра;

"репетиция" - форма творческой работы артистов под руководством режиссера (дирижера, балетмейстера и хормейстера) при подготовке новой постановки или корректировке поставленного ранее спектакля;

"репертуарный театр" - театр, обладающий, как правило, постоянной труппой и имеющий в текущем репертуаре определенное количество спектаклей;

"свободная площадка" - организация, не имеющая собственной театральной труппы и предоставляющая свою сценическую площадку для показа или репетиций спектаклей различных театральных организаций;

"гастроли" - показ спектаклей вне места постоянной деятельности театра - в населенных пунктах собственного региона (региональные гастроли), в другом регионе (межрегиональные гастроли), в другой стране (зарубежные гастроли);

"театральный фестиваль" - показ (смотр) достижений театрального искусства.

II. Цель и задачи Концепции

В предстоящем 10-летию российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры развития общества. Государственная политика в сфере культуры направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

Театральное дело в России имеет многовековую историю. 30 августа 1756 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении первого в стране постоянно действующего профессионального театра: Российского для представления трагедий и комедий театра. Документ об учреждении этого первого придворного театра положил начало государственной театральной политике российского государства. Дальнейшее развитие театрального дела в дореволюционной России дало начало существованию театров разных видов. Казенные театры (в столицах - императорские) финансировались из государственной казны. Городские театры, учреждаемые городской управой, финансировались из бюджета города. Частные театры (до 1861 года - преимущественно крепостные), антреприза, актерские товарищества также в разных формах поддерживались государством.

В послереволюционное время к 1928 году сеть театров была полностью национализирована. И только в конце 80-х годов началось возрождение негосударственных театров. Сначала это были театры в форме производственных кооперативов, а позднее и в иных организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством. При всей важности развития негосударственного сектора в современном отечественном театральном деле основные социальные функции остаются за государственными и муниципальными театрами.

Обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ - один из показателей повышения качества жизни россиян. Возможность посещения театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, регионе, в стране в целом. Театральное искусство в современной России занимает особое место в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских граждан и качества социальной среды.

Театр - одна из немногих сфер живого человеческого общения, не опосредованного техническими средствами. Театральное искусство обладает особой силой воздействия на зрителя, побуждая его к сотворчеству: театральные зрители наряду с актерами, режиссерами, художниками и музыкантами - участники создания сценического произведения. Театральную деятельность в чрезвычайно узком экономическом смысле можно отнести к сфере услуг и только применительно к одной из ее составляющих - показу спектакля. Особая миссия театра - доносить до общественного сознания идеи и ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах социальной жизни. Важно и то, что театр является одним из важнейших средств сохранения и развития языков народов России.

Театральное искусство характеризуется неразрывной связью с театральным образованием.

Российская модель репертуарного театра обеспечивает не только возможность активного сотрудничества театров и учебных заведений в образовательном процессе, но и неформальное, фактически непрерывное, образование в театральных труппах в процессе практической творческой деятельности. Репертуарный театр с постоянной труппой способен обеспечить преемственность актерского искусства. Актер, получивший основы мастерства в театральном учебном заведении, по-настоящему осваивает профессию только в театре, в работе с режиссерами, с мастерами сцены старшего поколения. В рамках репертуарного театра благодаря активному взаимодействию театральных педагогов и практиков сформировалась уникальная российская актерская школа. Опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению с динамикой собственных доходов - объективная закономерность. Театр экономически убыточен по своей природе не только в России, но и во всем мире. В связи с этим требуется государственная поддержка театральной деятельности.

Мировая наука и практика не выработали единого универсального подхода к финансированию искусства вообще и театрального искусства в частности. Если для США характерна государственная поддержка некоммерческих театров через систему налоговых льгот благотворительным фондам и индивидуальным жертвователям, то большинство западноевропейских стран осуществляют финансирование сценического искусства непосредственно из государственного бюджета. Такое финансирование составляет существенную часть в бюджете театров, как правило, не менее 30 процентов. Остальные издержки театров покрываются за счет собственных доходов и поступлений от спонсоров и жертвователей. В ряде стран в целях исключения возможности влияния государства на творческую деятельность театров применяется принцип "вытянутой руки", когда средства государственного бюджета выделяются независимым от правительства общественным организациям (например, Совет по культуре в Великобритании) и далее распределяются организациям культуры и искусства, в том числе театрам. Вместе с тем наивысшие художественные результаты в театральном искусстве могут быть достигнуты только там, где прямая государственная поддержка театра носит регулярный и системный характер. В этом плане российская модель репертуарного театра, сложившаяся благодаря последовательной поддержке государства, является уникальным опытом, признанным и почитаемым во всем мире.

Вклад театра в формирование человеческого капитала - важнейшего фактора экономического роста позволяет считать социальными инвестициями расходы государства на поддержку театрального искусства. Не поддающийся прямому измерению социально-культурный эффект театральной деятельности, по сути, неизмеримо выше его рыночной оценки. Как уже показал 20-летний опыт отечественных преобразований в социально-экономической сфере, механическое распространение

на сферу культуры принципов реформирования, применявшихся в сфере материального производства, не только не дает положительного эффекта, но и приводит к отрицательным результатам.

За прошедшие 20 лет театральное дело претерпевало существенные изменения на фоне начавшегося формирования гражданского общества в нашей стране. Развитие независимых театральных объединений и инициатив, многообразие форм организации театрального дела и иные элементы инфраструктуры художественного рынка стали неотъемлемой частью российского театра на современном этапе.

Предстоящий период требует особого внимания к этим процессам с тем, чтобы не потерять в ходе перемен всемирно признанные достижения отечественного театрального искусства и не допустить отставания театрального дела от общего развития. Необходимо выработать эффективные механизмы поддержки театров вне зависимости от их организационно-правовых форм и принадлежности. В таком контексте особое значение будет иметь консолидированная деятельность самого театрального сообщества, умение выработать принципы и нормы, необходимые для развития театрального дела на новом этапе.

Существование и развитие искусства в любом государстве, претендующем на ведущие позиции в современном мире, определяет необходимость включения его в общемировой контекст. Исходя из этого, определяются 3 направления развития театрального дела в России. Во-первых, следует использовать, по возможности, все лучшее, что накоплено в мировом театральном процессе. Во-вторых, необходимо сохранять собственные традиции и достижения российского театра. В-третьих, в условиях свободы передвижения товаров, услуг, людей и капитала надо стремиться к созданию организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности российских театров и театральных учебных заведений в международном пространстве.

В обстоятельствах открытого мира без культурных барьеров государство должно занимать протекционистскую позицию в отношении театра. Объектом государственной защиты должна в первую очередь стать традиционная российская модель репертуарного театра в различных формах его существования как в государственном, так и в частном секторе.

В предстоящем 10-летию театральное дело должно обеспечить не только сохранение достижений отечественной сцены прежних лет, но и дать новые импульсы развитию театра и как виду искусства, и как социальному институту, отвечающему духовным запросам россиян.

Целью Концепции является определение путей и способов сохранения достижений отечественного сценического искусства, а в долгосрочной перспективе (2012 - 2020 годы) - обеспечение динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой сфере.

В соответствии с этой целью в Концепции на ближайший период времени и долгосрочную перспективу сформулированы следующие задачи развития театрального дела:

создание условий для развития театра как вида искусства, расширение разнообразия театрального предложения;

расширение доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличение зрительской аудитории театров, обеспечение единства российского театрального пространства; поддержка развития драматургии, науки о театре, театральной критики.

Для решения этих задач предусматривается:

сохранение сети государственных и муниципальных театров, совершенствование их материально-технической базы;

государственная и общественная поддержка негосударственных театров, различных форм и моделей организации театрального дела, творческих инициатив, увеличение их доли в российском театральном деле;

кадровое обеспечение театральной деятельности, соответствующее современным требованиям;

поддержка механизмов самоорганизации в театральном деле;
совершенствование нормативно-правовой базы.

III. Доступность театрального искусства для населения России

За последние 15 лет российский театр пережил кардинальные изменения, коснувшиеся практически всех аспектов его деятельности - от организации творческого процесса до принципов управления и экономики. Несмотря на сложное положение и необходимость адаптации к новым условиям, российский театр за этот период смог расширить свою деятельность, хотя и не достиг уровня основных показателей конца 80-х годов.

Сеть театров

Как показывает мировая практика, наличие театра в городе - один из значимых факторов для инвестиционных и промышленных компаний при принятии ими решения об открытии нового бизнес-проекта. В этом случае рабочая сила оценивается экспертами как потенциально более культурная, образованная и, соответственно, квалифицированная. Наличие театра является дополнительным аргументом и для привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест. Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что число государственных и муниципальных театров в России неуклонно растет. За период с 1993 по 2009 год их число выросло на 40 процентов: с 427 до 601 театра. При этом следует иметь в виду, что в статистический учет попадают не все муниципальные театры, а театры, учредителями которых не являются государственные и муниципальные органы (далее - частные театры), здесь вообще не представлены. Театральное предложение отличается жанровым разнообразием и отвечает структуре театральных потребностей разных групп населения только в городах-миллионниках и некоторых крупнейших городах России. Количество театров и театральных предложений не полностью удовлетворяет потребности населения страны.

В настоящее время в России имеют свои театры 18,8 процента населенных пунктов, обладающих статусом городских поселений и городских округов (далее - города). Лишь менее чем половине жителей российских городов доступно посещение театра в своем городе. В российских городах с численностью населения до 50 тыс. человек практически нет театров (12 театров на 637 городов). Лишь 21,5 процента городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек имеют театры. Значительно лучшими являются такие показатели в отношении более крупных городов (из городов с населением от 100 до 250 тыс. человек имеют театры 65,3 процента, от 250 до 500 тыс. человек - 97,5 процента и свыше 500 тыс. человек - 100 процентов). Но для этих городов показатель наличия театра оказывается уже недостаточным. Необходимо проследить соотношение между численностью населения города и количеством театров разных видов, а также количеством мест в зрительных залах и т. п.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р одобрены социальные нормативы и нормы в части услуг профессиональных театров, устанавливающие минимальное количество государственных и муниципальных театров разных видов в субъектах Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга), зрительских мест на каждые 5 тыс. человек в городских поселениях и городских округах, число жителей которых составляет более 100 тыс. человек. Из 81 субъекта Российской Федерации указанные социальные нормативы в той или иной части не соблюдаются в 77 субъектах Российской Федерации.

В 41 субъекте Российской Федерации нет театров юного зрителя, в 6 - театров драмы. В 43 субъектах Российской Федерации с численностью населения свыше 800 тыс. человек нет театров оперы и балета, хотя этого требуют указанные социальные нормативы. В 36 из 165 городов России с численностью населения более 100 тыс. человек обеспеченность жителей местами в театральных залах не соответствует социальному нормативу, причем в 33 из этих городов театров нет вообще.

Российский театр пользуется заслуженным авторитетом во всем мире. Но при сопоставлении статистических данных по развитости сети театров наша страна проигрывает большинству европейских государств. Если в России в расчете на 1 млн. жителей работает 3,2 театра, то в Австрии этот же показатель равен 24, в Швеции - 13,6, во Франции - 9,6, в Великобритании - 8,9, в Италии - 5,9. При этом в любой плотно заселенной стране Европы житель небольшого населенного пункта, не имеющего театра, может легко попасть на спектакль в соседнем городе. Для россиянина, живущего в городе, где нет театра, а тем более в сельской местности, возможность приобщения к театральному искусству либо исключена, либо сильно затруднена.

О существенной нехватке театрального предложения свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в марте 2009 г. Согласно полученным данным, почти половина (47 процентов) жителей России практически не посещает театры, а 29 процентов вообще никогда не бывали в них. В качестве главной причины, по которой россияне не ходят в театр, было названо его отсутствие в месте проживания (35 процентов).

Театральное предложение

Статистические данные свидетельствуют о росте общего числа мероприятий, проведенных театрами России: со 108 тыс. в середине 90-х годов до 139 тыс. в 2009 году. Увеличилось и число новых постановок - с 1705 в 1993 году до 2350 в 2009 году. Такой рост показателей пропорционален увеличению количества театров за тот же период.

Число спектаклей, показанных на собственных площадках, выросло с 87,6 тыс. в 2003 году до 104,3 тыс. в 2009 году. Число посещений российских театров после резкого спада (конец 80-х годов - первая половина 90-х годов) начиная с 2000 года имело тенденцию роста, а в 2003 - 2009 годах стабилизировалось на отметке 30 млн. посещений + 1,5 процента в год.

Стабилизация числа посещений театров при росте количества показанных спектаклей объясняется, в частности, тенденцией увеличения числа мероприятий на малых площадках. Появление малых сцен в начале 70-х годов в российских театрах, получившее в последующем большое распространение, определяется сменой культурной парадигмы и соответствует общемировым тенденциям. При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, в большинстве стран, включая Россию, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных сцен. В основном за их счет происходит расширение театрального предложения. Этим обстоятельством обусловлен относительно незначительный показатель количества зрителей в среднем на один спектакль, составивший в 2009 году 217 человек.

Нехватка театров в прошлые 10-летия частично восполнялась широко распространенной системой гастролей, которая к тому же укрепляла связи в едином театральном пространстве страны, способствовала межнациональному общению, демонстрации лучших художественных достижений, знакомству жителей провинции с творчеством ведущих мастеров сцены столиц, расширению театрального предложения. Благодаря активной гастрольной деятельности в летний период жители многих городов России для удовлетворения своих потребностей в сценическом искусстве дополнительно к тому, что им предлагал местный театр, могли выбрать еще до 20 спектаклей различных жанров из репертуара гастролеров. Со свертыванием гастрольной деятельности в распоряжении жителя города с одним театром остался репертуар из 10 - 15 спектаклей, ежегодно обновляющийся на несколько единиц.

Хотя гастрольная деятельность после серьезного спада в 90-х годах несколько оживилась, выездные и гастрольные показы составляют до 30 процентов деятельности театров, крайне низким остается показатель в отношении гастролей за пределами своего региона. В 2009 году гастрольные спектакли государственных и муниципальных театров за пределами своего региона составили немногим более 2 процентов общего количества проведенных ими мероприятий. В 80-х годах этот

показатель был на порядок выше.

Особым направлением современного театрального процесса является развитие театра для детей. По данным государственной статистики, 62 театра юного зрителя составляют 10,6 процента общего числа государственных и муниципальных театров.

Несмотря на определенную положительную динамику последних лет, следует признать, что произошедшие социально-экономические преобразования оказали негативное воздействие на систему художественно-эстетического воспитания, сформированную российским театром.

Культурные акции, ориентированные на детей и юношество, наименее адаптированы к рыночной экономике. В этой связи отсутствие стройной системы государственного протекционизма приобщения детей к театру может привести к утрате завоеванных позиций в этой области, а в будущем, как следствие, - к резкому снижению интереса к театру взрослого населения.

Для детей и подростков театр - это мощнейший инструмент социализации личности, становления художественного вкуса, механизм воспитания эстетически развитой, творческой личности. Театры для детей - первые, куда приходит юный зритель. От них зависит, станет ли он в будущем постоянным, настоящим зрителем драматического и музыкального театра.

Отечественный театр сформировал особый институт - профессиональные театры для детей и подростков. Созданные в 20-х годах многочисленные театры юного зрителя (ТЮЗы), а позже и музыкальные театры для детей стали первым и уникальным мировым опытом, вскоре распространившимся на многие другие страны. Театры юного зрителя, призванные органично соединить профессиональное искусство и педагогику, прошли длинный и во многом яркий путь, но сегодня их дальнейшая судьба требует особого внимания.

Будущее российского театрального дела требует радикального расширения круга детей, приобщенных к театру. Сегодня эту задачу систематически решают свыше 100 театров кукол. Но они ориентированы главным образом на дошкольный и младший школьный возраст. Дети в возрасте от 10 до 16 лет получают весьма ограниченное театральное предложение. В настоящее время театров юного зрителя нет в половине субъектов Российской Федерации. Сеть детских театров должна быть расширена.

Посещаемость театра тесно связана с увеличением количества и улучшением качества театральных предложений, развитием зрительской культуры и повышением общественного интереса к сценическому искусству. Активная роль зрителя в развитии театра определяет необходимость новых форм пропаганды театрального искусства. Изучение отечественного и зарубежного опыта, поиск и поддержка наиболее эффективных инновационных технологий формирования зрительской аудитории должны занять весомое место в деятельности государственных и муниципальных органов управления культурой.

Экономическая доступность театральных услуг

Ориентация на платежеспособный спрос при низком уровне доходов населения обуславливает умеренный размер цен на билеты подавляющего большинства театров. Средняя цена посещения театров в 2009 году составила 237 рублей, а театров юного зрителя - 126 рублей. При этом средняя цена посещения столичных театров существенно выше среднероссийской и в отдельных театрах превышает 1 тыс. рублей.

Такой разрыв средних цен по России в целом и по отдельным театрам определяется уникальностью этих театров и наличием в столицах достаточного количества жителей и гостей города, готовых согласиться на высокие цены. Попытки государственного регулирования цен в подобных случаях приводят только к тому, что разница между ценою спроса и предложения оседает в карманах перекупщиков.

В театрах, поддерживающих высокий уровень цен, повышение доступности для малообеспеченных групп населения реализуется через глубоко дифференцированную расценку мест зрительного зала,

обеспечивающую наличие определенного количества недорогих билетов, а также проведением целевых спектаклей для пенсионеров, многодетных семей, воспитанников детских домов и т.п. Расширение доступности театрального искусства должно обеспечиваться мероприятиями, направленными на создание условий для посещения театров:

- жителями различных субъектов Российской Федерации;
- жителями городской и сельской местности;
- жителями европейской части страны, где плотность населения высока, Сибири и Дальнего Востока, где проживает относительно немногочисленное население;
- гражданами с различным уровнем доходов;
- гражданами с ограниченными возможностями.

Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения укрепляет единство российского театрального пространства. Оно должно обеспечиваться:

- сближением позиций органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в вопросах нормативного регулирования театральной деятельности;
- созданием условий для развития сети частных театров;
- включением в государственное (муниципальное) задание осуществления мер, направленных на расширение театральной зрительской аудитории;
- согласованным экономическим регулированием гастрольной деятельности российских театров с поддержкой этой деятельности за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
- содействием развитию культурного потенциала регионов;
- улучшением информационного обеспечения отраслевого управления в театральном деле (повышение уровня достоверности статистического учета, деятельности информационных служб).

Радикальное увеличение театрального предложения для детей и подростков требует экономического стимулирования учредителями театров всех уровней постановки и проката спектаклей для детей в рамках финансирования государственных (муниципальных) заданий в иных формах и по следующим направлениям:

- написание драматических и музыкально-драматических произведений детского и подросткового репертуара;
- постановка в театрах юного зрителя и других театрах спектаклей детского и подросткового репертуара;
- дополнительное стимулирование артистов, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров и художников - создателей спектаклей для детей и подростков;
- изучение и распространение положительного отечественного и зарубежного опыта в области театра для детей и подростков;
- проведение в театрах юного зрителя учебной и производственной практики и выполнение дипломных работ студентами вузов, обучающимися по специальности "режиссура театра";
- целевая подготовка актеров для театров юного зрителя высшими и средними специальными учебными заведениями, ведущими подготовку по специальности "актерское искусство";
- повышение квалификации работников театров юного зрителя, повышение качества театральных проектов для детей и подростков;
- поддержка экспериментальных и малых форм детского театра, ориентированных на небольшое количество зрителей, обеспечивающих близкий контакт исполнителей со зрителями;
- вовлечение школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных программ средствами профессионального театра;
- поддержка гастролей театров с детским и подростковым репертуаром.

IV. Развитие театра как вида искусства

Из 2 видов театральной деятельности - создание и показ спектаклей - определяющим для развития театра как вида искусства является создание новых постановок. Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке нового спектакля - основные составляющие творческого процесса.

Количество новых постановок в российском репертуарном театре определяется множеством факторов, включая возможности труппы, потребности зрителей, ограниченность ресурсов и др. Но театр, не уделяющий должного внимания подготовке новых постановок, неминуемо оказывается в состоянии творческой стагнации.

Важным элементом развития театрального искусства являются экспериментальные постановки. Такие постановки не всегда ориентированы на успех у массового зрителя, поэтому могут пользоваться ограниченным спросом. При этом наличие в театре права на эксперимент является необходимым для развития театрального искусства и культуры в целом.

Индикаторы развития театрального искусства определяются в сообществе самих театральных деятелей в сотрудничестве с театральной критикой. В этом процессе важную роль играют как театральные российские фестивали, так и международные. Для признания новаций отечественного театра важную роль играют зарубежные гастроли российских театров.

Репертуар

В 2009 году из 4740 новых постановок в драматических театрах произведения российских современных авторов составили 791 единицу (17 процентов), из 45425 представленных спектаклей - 6801 единицу (15 процентов), из 10879600 зрителей эти спектакли посетили 1330100 зрителей (12 процентов). При этом лидерами репертуара были соответственно произведения современных зарубежных авторов, русских классиков и авторов советского периода. В репертуаре музыкальных театров произведения современных российских авторов составляют лишь 7 процентов постановок. Развитие сценического искусства требует актуального, художественно полноценного современного драматического или музыкально-драматического текста. Несмотря на значение классического репертуара, театр не может обойтись без произведений, проникнутых проблематикой настоящего момента. Зритель должен иметь возможность видеть на сцене своих современников, вместе с ними переживать сегодняшние коллизии и конфликты. Без этого направления невозможно полноценное развитие всех видов театрального искусства. Именно поэтому оно нуждается в объемной, целенаправленной, постоянной поддержке государства.

В целях продвижения произведений современных авторов Министерство культуры Российской Федерации, органы управления культурой субъектов Российской Федерации в сотрудничестве с общественными организациями реализуют комплекс соответствующих мер. Наряду с адресной поддержкой постановок по современной драматургии приобретаются авторские права на произведения для их реализации в театрах. Вместе с тем приходится констатировать, что происходит это в небольших объемах и недостаточно эффективно. Другим направлением является поддержка специальных мероприятий, результатом проведения которых становится появление новых драматических произведений. Известны и примеры активного сотрудничества театров с драматургами.

Таким образом, на сегодняшний день существуют механизмы поддержки различных составляющих процесса создания и продвижения современной драматургии - от лабораторий и семинаров, в рамках которых появляются новые тексты, до постановки спектаклей и демонстрации их на специализированных смотрах.

Однако следует признать, что данная работа не носит системного характера, не осмысливается и не анализируется как единый процесс. Несмотря на предпринимаемые усилия, российские театры недостаточно активно включают современные произведения в свой репертуар. Это связано с объективными особенностями формирования современной драматургии и отсутствием непосредственного общения театров и современных авторов.

Недостаточно динамично развиваются специализированные периодические издания, публикующие пьесы современных авторов. Именно отраслевые журналы могут вести постоянный диалог с драматургами, принимать непосредственное участие в проведении наиболее важных фестивалей, конкурсов, семинаров и лабораторий современной драматургии, отслеживать и анализировать намечающиеся тенденции. Они должны стать системообразующим центром работы с авторами, способным объединить и осмыслить все формы взаимодействия драматургов с театрами, связать в единый комплекс проведение специализированных мероприятий, проводить постоянный мониторинг востребованности современной драматургии и др. Это важнейшее направление деятельности должно базироваться на широком использовании современных технологий, включая возможности сети Интернет.

Общая проблема дефицита современных текстов серьезно сказывается на репертуаре национальных театров. Им требуются авторы, в произведениях которых нашли бы отражение проблемы и реалии входящих в состав Российской Федерации республик. На современном этапе именно отсутствие достойной драматургии существенно затрудняет развитие профессиональных театров в национальных республиках Российской Федерации.

Острая нехватка спектаклей для подростков - не только культурная, но и важная социальная проблема российского театрального искусства. Оставляя в этом сложном переходном возрасте подростков фактически без театрального предложения, театр рискует остаться в будущем без театрального зрителя, а общество - лишиться духовно развитых людей. Действующие механизмы стимулирования российских драматургов и композиторов для создания драматических и музыкально-драматических произведений для подростков, а театров - для постановки таких спектаклей недостаточны.

Инициация создания и продвижения к сценическому воплощению современных драматических и музыкально-драматических произведений должна стать одной из важных задач государственной поддержки театрального процесса.

Поддержка создания новых спектаклей, в том числе произведений современной драматургии, должна включать в себя:

экономическое стимулирование учредителями театров всех уровней подготовки новых спектаклей, в том числе с учетом художественной миссии театра, и произведений современных авторов в рамках финансирования государственных (муниципальных) заданий в иных формах;

обеспечение эффективного взаимодействия творческого процесса и театральной критики;

расширение объемов и форм государственной поддержки создания произведений, предназначенных для постановки в театрах России, проведение конкурсов на написание и постановку в театрах России драматических и музыкально-драматических произведений, в первую очередь ориентированных на детскую и подростковую аудиторию;

поддержку драматургических фестивалей, мастер-классов, а также специализированных периодических изданий, публикующих пьесы современных авторов;

издание по заказу Министерства культуры Российской Федерации с последующей рассылкой информационных бюллетеней о новых пьесах, операх, балетах и мюзиклах, использование возможностей развивающихся технологий для обмена и распространения информации по вопросам репертуара театров.

Театральные фестивали

Театральный фестиваль - важная форма мониторинга развития театрального искусства. Конкурсы, как правило, проводимые в рамках фестивалей, стимулируют творческий поиск.

За 2 последних 10-летия количество проводимых в стране фестивалей выросло в десятки раз. По данным Союза театральных деятелей Российской Федерации, в России 256 постоянно действующих театральных фестивалей, которые проводятся почти в 100 городах России. Это фестивали

драматических театров, оперного и балетного искусства, театров кукол, театров для детей и юношества, профессиональных театральных школ, многожанровые фестивали и др. Наибольшее число фестивалей проводится в г. Москве (50), г. Санкт-Петербурге (31), в гг. Вологде и Омске (по 10), в гг. Екатеринбурге и Новосибирске (по 9), в гг. Красноярске и Нижнем Новгороде (по 8), в гг. Перми, Самаре, Уфе и Якутске (по 7).

Закономерно, что большая часть фестивалей организуется в театральных городах, где много театров, не ослабевает художественный поиск, концентрируются лучшие театральные силы и где есть понимающий и ценящий искусство театра зритель.

Поскольку многие из проводимых в России фестивалей носят международный характер, то они становятся и мировым смотрам достижений отечественного театрального искусства, а также открывают возможность участия российских театров в фестивалях за рубежом.

Большинство фестивалей находит экономическую поддержку в виде субсидий из бюджетов разных уровней. Для их проведения активно привлекаются и спонсорские средства.

Экономический кризис уже отразился на фестивальном движении. В отдельных регионах минимизируются бюджетные субсидии на проведение фестивалей, в силу понятных причин сократились возможности поддержки фестивального движения и со стороны бизнеса.

С учетом этих обстоятельств в условиях кризиса необходимо найти адекватные меры для сохранения наиболее важных для развития театрального искусства международных, всероссийских и региональных театральных фестивалей.

V. Российский театр в мировом театральном процессе

Театры России занимают все более заметное положение в мировом театральном процессе. Высокий уровень российского театра признается авторитетными представителями мирового театрального сообщества.

Число зарубежных гастролей российских театров непрерывно растет начиная с конца 80-х годов. В период с 2003 по 2007 год количество спектаклей, показанных российскими театрами за рубежом, увеличилось с 975 до 1275.

Для большинства российских театров выезд за рубеж связан с участием в международных фестивалях, где показывается 1 - 2 спектакля. Но количество театральных коллективов, которые приглашаются зарубежными театральными менеджерами и продюсерами на репертуарные гастроли, тоже с каждым годом растет. Среди театров, регулярно выезжающих за рубеж, преобладают театры двух столиц.

Значительными экспортными возможностями обладают российские театральные учебные заведения. Граждане стран Европы, Америки и Азии составляют до 20 процентов студентов российских театральных вузов. Рост их числа сдерживается чисто техническими причинами. Профессорско-преподавательский состав этих вузов активно привлекается к педагогической деятельности за рубежом.

Россия представлена во многих международных театральных организациях, в том числе в Международном институте театра (MIT), Международной ассоциации любительских театров (AITA), Международном союзе деятелей театра кукол (UNIMA), Международной ассоциации театров для детей и молодежи (ASSITEJ), Международной организации сценографов, техников и театральных архитекторов (OISTAT), Европейской сети центров по обучению администраторов в сфере культуры (ENCATC) и Союзе театров Европы. Деятели российского театра, образования в области театрального искусства не только принимают активное участие в их работе, но и входят в руководящие органы этих организаций.

Российское театральное сообщество выступило учредителем влиятельных международных организаций, в том числе учредителем Международной конфедерации театральных союзов. Особой задачей российского театрального дела на международной арене является поддержка и

развитие русского театра в странах СНГ и Балтии, сохранение русской культуры за рубежом, формирование единого культурного пространства. Сегодня в странах ближнего зарубежья существует около 80 активно действующих русскоязычных театров. И все они считают своими главными проблемами оторванность от русской культуры.

С этой целью при государственной поддержке ежегодно проводится ряд крупных фестивальных акций, собирающих русскоязычные театры стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, организуются гастроли ведущих российских театров, проводится ряд образовательных проектов, направленных на сохранение на сцене русскоязычных театров правильной русской речи. В 2004 году по инициативе Союза театральных деятелей Российской Федерации при государственной поддержке был создан Центр поддержки русского театра за рубежом.

Целью развития русских театров в странах ближнего зарубежья должно стать создание полномасштабных культурных центров, становление того, что во многих странах именуется Русским Домом.

Развитие творческой активности российских театров на международном уровне, поддерживаемое государством, должно обеспечивать формирование и укрепление положительного образа страны в ближнем и дальнем зарубежье.

VI. Финансовая поддержка театрального искусства

Общий объем доходов государственных и муниципальных театров в период с 2003 по 2009 год вырос с 11,8 млрд. рублей до 35,6 млрд. рублей, то есть увеличился в 3 раза, при этом бюджетное финансирование увеличилось с 7,8 млрд. рублей до 26,3 млрд. рублей (с 66,1 процента до 74 процентов общей суммы поступлений). Доходы от основных видов уставной деятельности увеличились с 3,2 млрд. рублей до 8,1 млрд. рублей, то есть более чем в 2 раза, прочие доходы увеличились с 0,8 млрд. рублей до 1,2 млрд. рублей. Однако доля собственных доходов в общей сумме финансовых поступлений снизилась с 33,9 процента до 26 процентов.

Исходя из объективности опережающего роста расходов некоммерческих театров по сравнению с их собственными доходами, существование репертуарного театра всегда находится в зависимости от государственного финансирования.

Государственная поддержка репертуарного театра должна стать одним из приоритетов государственной культурной политики.

Государственные и муниципальные театры в предстоящем 10-летию будут составлять основу российского театрального дела. До 2007 года все государственные и муниципальные театры существовали исключительно в форме бюджетных учреждений и финансировались по смете из бюджетов соответствующих уровней через казначейства. После вступления в силу Федерального закона "Об автономных учреждениях" в отношении ряда государственных и муниципальных театров было принято решение о создании автономных учреждений путем изменения типа уже существующих государственных и муниципальных учреждений. Они получают финансовое обеспечение в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем на праве оперативного управления или приобретенных за счет выделенных ему средств.

Со вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" бюджетное учреждение, как и автономное, получает финансовое обеспечение из бюджета соответствующего уровня в виде субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, а кроме того, в виде субсидий на иные цели. Вместе с тем указанный Федеральный закон позволяет принять решение об изменении типа государственного (муниципального) бюджетного или автономного учреждения на тип "казенное учреждение",

финансирование которого осуществляется на основе бюджетной сметы.

С введением указанных изменений в законодательство Российской Федерации государство снимает с себя бремя субсидиарной ответственности в отношении бюджетных и автономных учреждений, которое оно ранее несло по обязательствам бюджетного учреждения. Но это не освобождает государство от экономической ответственности за создание необходимых условий для выполнения государственным или муниципальным театром предназначенной ему миссии независимо от того, к какому типу учреждения (автономное, бюджетное или казенное) он отнесен.

Важно, чтобы такая модель финансового обеспечения учреждений не сводилась к разработке общих показателей, отражающих итоговые результаты деятельности организаций. В ряде отраслей социально-культурной сферы конструирование такого рода показателей особых трудностей не вызывает. Но в отношении театра эта задача до сегодняшнего дня не нашла решения ни в отечественной, ни в мировой экономической науке, ни в практике театрального дела каких-либо стран. Театр принадлежит к тем секторам общественной жизни, где определить реальные "результаты работы", не подменяя их утилитарными и сиюминутными выгодами, более чем сложно. Одной из важнейших результативных характеристик деятельности российского театра является его репертуар в совокупности. Именно через совокупный репертуар реализуется роль театра в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности российской культуры. Культурный потенциал театра оценивается через его репертуар и творческие возможности труппы, всего творческого состава. Поэтому подготовку новых постановок или предпринимаемые театром меры, направленные на повышение творческого уровня актерского состава, нельзя однозначно связывать лишь с количественно-качественными характеристиками предоставляемых культурных услуг. Принципы государственного финансирования должны учитывать особенность творческого процесса, в котором в равной степени важны как художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития искусства, так и приобщение к искусству непосредственных потребителей. В повседневной деятельности театров эти аспекты существуют в неразрывном единстве, они равно значимы для государства и должны быть им поддержаны.

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при формировании государственного (муниципального) задания государственным и муниципальным театрам, которое должно содержать 2 части - подготовка новых постановок (работа по созданию спектаклей) и предложение театральной услуги населению (услуга по показу спектаклей). Последнее предусматривает, в свою очередь, формирование и развитие спроса населения на театральное искусство. Подобный подход наиболее полно отражает право граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, что закреплено в Конституции Российской Федерации (часть 2 статьи 44).

Другим фактором, требующим особого внимания, является необходимость строго индивидуального подхода при разработке государственного (муниципального) задания для конкретных театров. Это является чрезвычайно важным для сохранения художественных особенностей каждого творческого коллектива.

Учреждая театры для выполнения определенной миссии, с которой рынок справиться принципиально не способен, государство берет на себя бюджетные обязательства по финансированию их текущей деятельности и принимает ответственность за функционирование на благо общества отечественного театрального дела. Поэтому финансирование государственных театров не может быть переориентировано на отдельные проекты, имеющие определенную длительность и конкретное содержание.

Иначе обстоит дело с частными театрами, учредителем которых государство не является и потому не ставит перед ними какие-либо цели и соответственно не имеет перед ними никаких бюджетных обязательств. Социальная полезность их деятельности должна быть поддержана государством. В этом случае наиболее приемлемыми являются проектное финансирование и конкурсный порядок

распределения бюджетных средств.

В предстоящем 10-летию в области государственного (муниципального) финансирования российских театров на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления необходимо: предпринять меры, направленные на сохранение творческого потенциала и материального комплекса как российских государственных и муниципальных театров, так и частных; разработать и утвердить нормативы затрат на содержание имущества и нормативы затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам федеральными театрами, а также подготовить и направить в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по определению указанных нормативов для региональных и муниципальных театров применительно как к бюджетным, так и автономным учреждениям. Исходить при этом из целевых ориентиров, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предполагающих увеличение расходов бюджетной системы на развитие человеческого потенциала с 8,6 процента валового внутреннего продукта в 2007 году до 11 - 11,7 процента в 2020 году; предусматривать в федеральных целевых программах в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, финансирование (софинансирование) из федерального бюджета строительства новых и реконструкции (модернизации) имеющихся зданий театров, а также театральных учебных заведений, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности; осуществлять государственную поддержку зарубежных гастролей в целях повышения конкурентоспособности российских театров в мировом театральном пространстве.

VII. Кадровое обеспечение деятельности театров

Подготовка кадров и повышение квалификации работников театров

Подготовку творческих кадров для театров ведут 8 государственных театральных вузов страны. В Москве располагаются 4 из них, еще 4 в гг. Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске. Актёров со средним специальным образованием готовят 3 театральных училища. Подготовка актёров и режиссёров ведется в ряде образовательных учреждений культуры и искусства, а также в других непрофильных государственных и частных образовательных учреждениях, получивших лицензию и государственную аккредитацию на подготовку этих специалистов. Для музыкальных театров подготовку артистов оркестра, солистов-вокалистов, артистов балета, артистов хора ведут консерватории и музыкальные училища, высшие и средние специальные хореографические учебные заведения.

Особенность образования в области театрального искусства, как и в других видах искусства, определяется тем, что оно базируется не только на научных знаниях, как в большинстве других сфер, а на непосредственной передаче опыта, умений от учителя к ученику и не только на интеллектуальном, но и на чувственном, духовном уровне. Это обстоятельство в значительной степени определяет специфику образования в области театрального искусства, которая в недостаточной степени учитывается законодательством Российской Федерации об образовании и другими нормативными правовыми актами.

Отечественная театральная школа - признанный мировой лидер, что подтверждается регулярными успехами представителей России на международных театральных конкурсах, фестивалях, постоянным приглашением за рубеж преподавателей творческих дисциплин российских театральных учебных заведений и т. п.

Кроме артистического и художественно-творческого состава театры нуждаются в работниках ряда специфических исполнительских профессий - художниках-декораторах, художниках-бутафорах, художниках-гримерах. Подобных специалистов в рамках специальности "театрально-декорационное

искусство" готовит ограниченный круг средних специальных учебных заведений (в гг. Москве, Казани и Уфе), что не обеспечивает потребности отрасли.

В условиях демократизации культурной жизни особой задачей высших учебных заведений является подготовка в соответствии с федеральными государственными стандартами специалистов - продюсеров исполнительского искусства, способных инициировать творческие идеи, давать квалифицированную оценку творческим инициативам других работников театра, брать на себя финансовую и организационную ответственность за реализацию художественных проектов, готовых осуществлять общее руководство театром. Успешный многолетний опыт подготовки таких специалистов есть на продюсерских факультетах в Российской академии театрального искусства - ГИТИСе, Школе-студии (институте) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова, в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Важность развития этого направления образования подтверждается включением специальности "продюсерство" в перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 . По этой специальности утвержден федеральный государственный образовательный стандарт.

Состав материальной базы театрального учебного заведения определяется, с одной стороны, общими для любого учебного заведения характеристиками, то есть наличием современно оборудованной учебной библиотеки, аудиторий, где могут проводиться лекционные и семинарские занятия, компьютерных классов, с другой стороны, потребностью в специальных аудиториях, оснащенных театральной техникой, музыкальными инструментами, элементами декораций, сценическими костюмами и реквизитом, а также в учебном театре, обладающем всем необходимым не только для проведения спектаклей на современном уровне, но и мастерскими для подготовки оформления новых постановок. Для целей подготовки театральных специалистов необходимо более активно использовать как сценические площадки, так и художественно-производственные мастерские. Вместе с тем материально-техническая база российских театральных учебных заведений требует совершенствования - расширения площадей для образовательной деятельности и современного оснащения специальных аудиторий и учебных театров. Освоение будущими актерами, режиссерами и театральными художниками всех компонентов своей профессии на высоком уровне требует адекватных расходов на постановки спектаклей в учебном театре.

В интересах развития отечественного театрального дела требует государственной поддержки проведение мероприятий (молодежных театральных фестивалей, творческих конкурсов, лабораторий и др.), способствующих осуществлению первых самостоятельных работ, вхождению в профессиональную творческую деятельность выпускников театральных образовательных учреждений.

Отдельная проблема - поддержание признанного мировым театральным сообществом высокого уровня отечественного образования в этой сфере и дальнейшее повышение его качества. Законодательство Российской Федерации в области образования позволило значительному количеству непрофильных государственных и частных вузов реализовать образовательные программы по театральным специальностям, получив необходимые лицензии и государственную аккредитацию. По оценкам экспертов, ряд из них снижает общий уровень отечественной подготовки театральных специалистов. Оценка качества при проведении аккредитации Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ориентируется в основном на документальную проверку. В сфере искусства результаты такой проверки часто не дают оценки реального качества подготовки. Адекватные формы оценки качественного уровня образования в области театрального и других видов искусства при аккредитации образовательных программ соответствующих направлений (специальностей) в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального

образования требуют широкого привлечения опытных экспертов соответствующей области искусства.

Система повышения квалификации театральных специалистов и театральных педагогов, которая активно функционировала в прежние годы и давала хорошие результаты, фактически была свернута в связи с коммерциализацией этой деятельности. Относящиеся к дополнительному профессиональному образованию программы повышения квалификации в 90-х годах в основном потеряли государственную финансовую поддержку. Это же относится и к такой распространенной ранее форме повышения квалификации как творческие стажировки.

Интересы развития отечественного театрального искусства в новых условиях требуют возрождения системы повышения квалификации театральных специалистов, являющейся важным элементом театрального дела в России. Учредители должны поддерживать эту деятельность театров.

Качество театральной деятельности и развитие отечественного сценического искусства во многом зависит от корпуса руководителей театров. Цели и задачи театра изначально имеют такие разнонаправленные векторы, как удовлетворение эстетических потребностей населения и развитие этих потребностей, обеспечение гражданам России доступности к культурным благам и реализация ценовой политики, позволяющей максимизировать доходы, создание максимально благоприятных условий для творчества, для развития театрального искусства и решение повседневных задач проката текущего репертуара и др. Соответственно этому при управлении театром решаются, с одной стороны, задачи художественно-творческого определяющего ряда, с другой стороны, - задачи организационно-хозяйственные, подчиненные первым, но не менее важные в общем творческо-производственном процессе.

Художественно-творческий процесс в театре возглавляет специалист соответствующего профиля, обладающий необходимым авторитетом в коллективе и в театральном сообществе. В драматическом театре - это, как правило, режиссер, в музыкальном - дирижер, режиссер и балетмейстер.

Организационно-хозяйственные функции исполняет директор или исполнительный директор (директор-распорядитель).

Законодательство Российской Федерации позволяет учредителю заключить трудовые договоры либо с каждым из них - художественным руководителем и директором, разделяя их компетенцию и ответственность, либо с одним из них. В последнем случае единоначальник - художественный руководитель или директор - принимает на себя всю полноту ответственности за результаты как художественно-творческой, так и организационно-хозяйственной деятельности.

Руководители театров (художественные и административные) должны обладать необходимым уровнем знаний как в области искусства, так и в сфере управления, осознавать необходимость использования современных методов управления, опирающихся на стратегическое планирование, маркетинговые исследования, пиар-технологии, поиск альтернативных финансовых источников для поддержки своей деятельности и др. В структуре театров необходимы подразделения, реализующие эти управленческие технологии, укомплектованные компетентными специалистами, имеющими соответствующую подготовку.

Система подготовки кадров и повышения квалификации в интересах развития театрального дела в предстоящем периоде предусматривает:

мероприятия, направленные на приведение материально-технической базы учреждений высшего и среднего профессионального образования в области искусства в соответствие с современными требованиями, а также на обеспечение учебных спектаклей сценическо-постановочными средствами в соответствии с потребностями качественной подготовки кадров для российских театров; подготовку в высших и средних специальных учебных заведениях художников-декораторов, художников-бутафоров и художников-гримеров в рамках специальности среднего профессионального образования "театрально-декорационное искусство"; развитие и совершенствование подготовки продюсеров исполнительского искусства в театральных

вузах;

применение адекватных форм оценки качественного уровня театрального (музыкального, хореографического) образования при аккредитации соответствующих направлений (специальностей) в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;

возрождение и развитие системы повышения квалификации театральных специалистов;

повышение качества образовательных программ вузовской подготовки и повышение квалификации специалистов - руководителей театров.

Социальная защита работников театров

В настоящее время театр на рынке артистического труда оказывается неконкурентоспособен по сравнению с кино и телевидением. Развитие театрального дела в предстоящем 10-летию требует принятия мер, кардинально меняющих ситуацию.

Творческий труд в театре разнообразен и уникален. Спектакли создаются усилиями артистического и художественного персонала - режиссеров, дирижеров, балетмейстеров и театральных художников. Для художественного персонала отчетливо проявляется тенденция изменения характера договорных отношений с театрами в пользу гражданско-правовых договоров взамен трудовых. Эта категория творцов театра постепенно переходит в группу свободных профессий. Такая тенденция может привести к исчезновению института художественного руководства, являющегося сущностной составляющей российского репертуарного театра. В этой связи в ближайшие годы усилия государственных органов власти и органов местного самоуправления, а также театрального сообщества должны быть направлены на поддержку режиссеров, дирижеров и балетмейстеров, готовых не только к постановке отдельных спектаклей в России или за рубежом, но и к тому, чтобы возглавить художественно-творческую работу в конкретном театре, взяв на себя ответственность за его развитие.

Артистический персонал, составляющий по численности наибольшую группу среди творческих театральных профессий, в значительной степени сохранил трудовые отношения с работодателями, хотя некоторая незначительная его часть участвует в репетиционном процессе и показе спектаклей на основе гражданско-правовых договоров. При этом, абсолютное большинство артистов, заключающих гражданско-правовой договор в одном театре (театральном проекте), имеет трудовые отношения в другом, поскольку трудовой договор дает ряд актуальных социальных гарантий - ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничного листа и др.

Актерская профессия имеет специфику, определяющую необходимость максимально возможной социальной защиты в рамках законодательства Российской Федерации. Оптимально сформированная труппа репертуарного театра требует определенных соотношений по полу и возрасту. При этом ролевой массив репертуара определяет такие соотношения в пользу молодежного и средневозрастного состава артистов. Поэтому актриса, переступившая порог 40-летия, и актер - 50-летия, могут оказаться не занятыми в репертуаре не в силу потери квалификации, а благодаря резкому снижению ролевого материала для этих возрастных групп. Здесь заложены особые причины актерской безработицы, требующие активных мер социальной защиты. С учетом предусмотренных законодательством Российской Федерации мер и мероприятий к ним относятся, во-первых, возможность безработному актеру получить работу в театре другого города, во-вторых, пройти переобучение.

Мобильность творческих кадров есть неперемное условие для развития театрального искусства, а также для поддержания единства культурного пространства страны. Необходимость актерской миграции определяется не только причинами занятости, но и сменой художественного руководства театра, стремлением выхода на новую зрительскую аудиторию, готовностью выехать из столицы в театр российской провинции и др.

Возможность миграции творческих кадров может быть обеспечена за счет увеличения числа театров, имеющих служебную жилую площадь (общежития-гостиницы) для временного проживания приглашаемых на работу артистов, приезжающих на постановку режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, художников и других специалистов. Строительство или аренда служебной жилой площади должна обеспечиваться за счет соответствующих программ учредителей театра или доходов театров, полученных от основной и иной предусмотренной их уставами деятельности. Необходимо также развивать на новом этапе институт "актерской биржи", обеспечивающий возможность личного или виртуального общения артистов и работодателей всей России. Это позволяет в определенной степени преодолевать сложности поиска артистами "подходящей работы", подразумевающей в театральной сфере множество сугубо индивидуальных факторов и возможность трудоустройства в любых регионах страны. Функцию "актерской биржи" должны взять на себя созданные в форме некоммерческих организаций независимые театральные агентства. Их деятельность должна поддерживаться театрами и театральным сообществом. Только при наличии такой поддержки "актерские биржи" смогут расширить свои функции, вернуть артистам и работодателям возможность ежегодного личного общения, стать полноценным элементом инфраструктуры театрального дела, необходимым для развития театра в современных условиях.

VIII. Наука о театре

Наука о театре, или театроведение в широком смысле, - неотъемлемая часть российского театрального дела. Отечественное театроведение не является сферой, академически обособленной от живого искусства театра: с момента зарождения оно имеет самую непосредственную связь с повседневной театральной практикой. Специфика российского театроведения, отличающая его от многих мировых научных школ, как раз и состоит в его исключительной близости к живому театру. В этой связи задача сохранения отечественных профессиональных театроведческих традиций на ближайшее 10-летие становится все более и более важной.

На современном этапе развития театра необходимо прежде всего укреплять и развивать взаимодействие науки о театре и театральной практики. Науке о театре должно принадлежать первенство в общественных дискуссиях о театре как явлении искусства, она должна давать пример высокого идейного уровня суждения о художественном результате и прививать его театральному сообществу и зрителям. Современная театральная критика тяготеет преимущественно к жанрам журналистики, в то время как российская театроведческая традиция анализа спектакля исконно являла собою единство истории, теории и критики.

Науку о театре в XXI веке невозможно представить без исследований театра как социально-экономического института в его истории и современности. Это крупное научное направление начиная с 20-х годов мощно развивается в России бок о бок с традиционной академической наукой о театре, включает в себя социологию и экономику театра, исследования по организации и управлению театром.

Цель государственной поддержки науки о театре - всемерно содействовать развитию театроведения на основе отечественной научной традиции.

Основной средой для формирования научных кадров в области театра является система театральных вузов и научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами искусства. Для развития театроведения необходимо поддерживать институты научного общения как уже состоявшихся ученых, так и аспирантов и студентов - театроведов. Поэтому при формировании государственной политики в области театра необходимо:

обеспечить государственную поддержку проведения регулярных международных конференций аспирантов и студентов - театроведов, обучающихся по специальности "театральное искусство"; разработать программу поддержки исследований молодых ученых в области театра, которая включала бы поездки в крупнейшие мировые театральные центры;

разработать программу перевода важнейших русских театроведческих трудов на европейские языки, что позволит разрушить языковую изоляцию русскоязычных гуманитарных трудов и занять подобающее место в мировой науке о театре;

оказывать самую серьезную поддержку изданиям о театре, ориентированным на гармоничное сочетание театральной критики, истории и теории театра, комплексный анализ спектакля;

оказывать поддержку исследованиям театрально-научной и театрально-критической практики для формирования всероссийской "театроведческой сети" при активнейшем участии молодых специалистов, которая целенаправленно занималась бы фиксацией, описанием и осмыслением театральной жизни в регионах России.

Современный этап характеризуется повышенным интересом к разнообразным формам развития театрального дела, нахождением нового управленческого инструментария, необходимостью выработки конкретных предложений по насущным вопросам экономики и управления театром, поэтому данное научное направление становится актуальным и заслуживает разнообразной поддержки.

Именно этому направлению театроведческой науки предстоит выработать объективные индикаторы и показатели деятельности театра, не просто отражающие количественные аспекты, но и характеризующие социальную роль театра, уровень его творческого развития.

Фундаментом всех исследований в рамках этого научного направления являются системные исследования актуальных проблем современного театрального процесса и комплексный мониторинг сети театральных организаций, репертуара, зрительской аудитории, динамики экономических показателей деятельности театров и эффективности нормативно-правовой базы театрального дела. Формирование системы государственной и общественной поддержки всероссийского мониторинга театральной жизни (включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства) следует признать одним из приоритетов государственной политики в области театра и науки о театре.

Разработка генеральной схемы всероссийского мониторинга, его индикаторов и показателей, методических рекомендаций по его результатам должна стать задачей научно-исследовательских центров, работающих в области культуры и искусства. Все данные этого мониторинга должны в сводном виде поступать в Министерство культуры Российской Федерации и периодически публиковаться в открытой печати на электронных или бумажных носителях.

IX. Негосударственный сектор в театральном деле

Наличие в стране негосударственных некоммерческих театральных организаций и общественных объединений чрезвычайно важно, поскольку они:

позволяют выявлять и оперативно решать многие жизненно важные проблемы, которые в силу тех или иных причин не может или не должно решать государство;

могут более оперативно и в более гибких формах, нежели государственные и муниципальные структуры, реагировать на появление новых, инновационных по форме или содержанию творческих инициатив;

делают людей более активными, самостоятельными и независимыми.

Развитие независимого от государства некоммерческого частного сектора в театральном деле является одним из признаков становления гражданского общества. Государственная поддержка частных театров - это поддержка многообразия и эксперимента, без которого невозможно полноценное развитие искусства сцены.

Сегодня наряду с государственными и муниципальными театрами в стране успешно функционируют частные театры, рождение которых приходится на конец 80-х - начало 90-х годов. Эти коллективы вносят собственную краску, нередко талантливую и яркую, в палитру театральной жизни России. Среди частных театров есть коллективы, составляющие гордость российской сцены, пропагандирующие высокие завоевания российского сценического искусства за рубежом.

Частный театр занимает свою важную нишу в развитии отечественного театрального искусства. В рамках частного театра комфортно ощущают себя новаторские театральные группы, ведущие поиск новых художественных средств.

Вместе с тем на сегодняшний день полноценный рынок театральных услуг не сформирован, и частные театры не способны составить реальную конкуренцию государственному сектору.

Для развития частного театра необходимы адекватные формы его поддержки со стороны органов власти. Такая поддержка должна реализовываться не только в финансовой форме, но в первую очередь увеличением количества экономически доступных для частного театра свободных сценических площадок, репетиционных помещений и других составляющих театральной инфраструктуры, предоставлением льготных кредитов, развитием правовых механизмов поддержки частных театров, в частности страхования в этой сфере, оказанием помощи в подготовке кадров и др.

В условиях законодательного ограничения вмешательства государственных органов, в том числе учредителей, в творческую деятельность театров возрастает роль общественных театральных организаций. Именно театральное сообщество должно взять на себя ответственность за определение принципов и норм, необходимых для развития театрального дела в новых социально-экономических и социально-политических условиях, возвращения отечественному театру лидирующего положения в художественной жизни страны. В этом плане необходимо обеспечить становление дееспособного и авторитетного института мониторинга и независимой общественной оценки текущего состояния театрального дела в России.

Привлечение театральных экспертов и представителей общественности к решению ключевых вопросов развития театра в форме общественных, наблюдательных и попечительских советов активно используется в практике зарубежного театра.

Среди состоявшихся и имеющих свою историю театральных институтов активный участник театрального процесса - Союз театральных деятелей Российской Федерации, реализующий на основе собственной хозяйственной деятельности и различных, в первую очередь налоговых, льгот целый ряд значимых художественных инициатив, а также социальных программ в отношении творческих работников театра.

Сегодня, как никогда, актуальна задача формирования системы общественной поддержки искусства. Необходимы совместные усилия органов государственной власти, общественных организаций, выдающихся и уважаемых деятелей культуры и искусства, общественных и политических деятелей по формированию в социуме положительного мотивационного поля благотворительной деятельности.

Саморазвитие системы общественной поддержки требует значительного времени. Перспективы скорейшего создания действующей театральной инфраструктуры могут быть связаны только с участием государства.

В целях поддержки развития независимых некоммерческих театральных организаций государство предпринимает меры, направленные на развитие механизмов стимулирования благотворительной деятельности, включая вопросы совершенствования налогового регулирования. На это, в частности, направлена Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р. Реализация этого документа при поддержке органами власти всех уровней и активной инициативной работе театров в области поиска альтернативных финансовых источников для поддержки своей деятельности будет способствовать привлечению дополнительных средств в театральное дело как в частном, так и в государственном секторе. При этом, как указано в этом документе, недопустимо сокращение объемов финансирования бюджетного учреждения исходя из объемов полученных им благотворительных пожертвований.

Х. Субъекты и порядок реализации Концепции

Субъектами реализации Концепции являются:

театры всех видов собственности, организационно-правовых форм и типов;

органы исполнительной власти всех уровней;

независимые организации инфраструктуры театрального дела - театральные агентства, продюсерские центры, гастрольные бюро, производители театральных декораций, костюмов и аксессуаров и др.;

государственные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку и повышение квалификации театральных специалистов;

общественные объединения - Союз театральных деятелей Российской Федерации и другие творческие союзы, профсоюзы, объединения деятелей искусств, участников создания театральных спектаклей (артисты, режиссеры, дирижеры, драматурги, продюсеры и театральные художники), театрально-критические и зрительские объединения, сообщества любителей театра и др.

Концепция реализуется в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции согласно приложению. На основе Концепции должны разрабатываться внутритеатральные, муниципальные, региональные, межрегиональные программы, предусматривающие реализацию направлений развития отечественного театрального дела. Положения Концепции также должны учитываться при формировании федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки театрального дела. Задачи этих программ конкретизируются в процессе их мониторинга (создание единой базы данных театров всех форм собственности и организационно-правовых форм, анализ возможностей использования в театральных целях зданий и помещений, которые могут быть приспособлены для показа спектаклей, и др.).

Реализация указанных программ осуществляется органами исполнительной власти всех уровней в сотрудничестве с общественными объединениями и руководством театров.

Концепция не предусматривает выделения на ее реализацию дополнительных средств из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Все мероприятия, направленные на решение задач, поставленных Концепцией, осуществляются за счет: повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых из бюджетов Российской Федерации государственным и муниципальным театрам;

доходов театров, полученных от основной и иной предусмотренной их уставами деятельности, а также бизнес-партнерства, спонсорства, меценатства и др.;

субсидий бюджетным и автономным учреждениям (театрам) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, а также субсидий на иные цели, которые могут предоставляться театрам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства театров - государственных (муниципальных) учреждений;

субсидий, предоставляемых из бюджетов разных уровней театрам - некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

XI. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Реализация Концепции позволит сохранить сеть государственных и муниципальных театров в Российской Федерации, обеспечить их финансирование не ниже уровня, позволяющего поддерживать творческий потенциал и обеспечивать гражданам России возможность посещения театров, не допускать снижения количества посещений по отношению к уровню 2009 года по отдельным регионам, городам и по Российской Федерации в целом.

Необходимо использовать разработанные на основании Концепции федеральные, региональные и межрегиональные программы поддержки театрального дела с тем, чтобы к 2020 году обеспечить финансирование:

увеличения общего количества спектаклей, показанных российскими театрами на гастролях, по сравнению с 2009 годом не менее чем в 2 раза, при этом спектакли детского и подросткового репертуара должны составлять не менее 20 процентов общего количества показанных в целом по России гастрольных спектаклей;

увеличения постановок детского репертуара в объеме не менее 15 процентов общего числа новых постановок, подготовленных по заданию и (или) заказу учредителей (не считая постановок для детей в театрах кукол);

увеличения не менее чем в 2 раза количества произведений современной драматургии, предназначенных для постановки в театрах России, в том числе предназначенных для детской аудитории, - в 4 раза;

строительства (приобретения) не менее чем для 50 процентов государственных и муниципальных театров служебной жилой площади (общежитий-гостиниц) для временного проживания приглашаемых на работу артистов, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, художников и других специалистов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года

ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года

Срок реализации

Ответственные исполнители

1.

Создание единой базы данных театров всех форм собственности и организационно-правовых форм, а также нетеатральных сценических площадок, используемых театрами

2011 - 2012 годы

Минкультуры России,

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

Союз театральных деятелей

Российской Федерации

(по согласованию)

2.

Анализ возможностей использования в театральных целях зданий и помещений, которые могут быть приспособлены для показа спектаклей

2012 - 2013 годы

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

3.

Разработка предложений по развитию сети театров в Российской Федерации исходя из принятых нормативов

2011 - 2012 годы

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

4.

Разработка и утверждение генеральной схемы всероссийского мониторинга театральной жизни, его индикаторов и показателей, а также соответствующих методических рекомендаций

2011 - 2012 годы

Минкультуры России

5.

Проведение ежегодного мониторинга практики применения в театральном деле федеральных законов "Об автономных учреждениях" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

2011 - 2015 годы

Минкультуры России

6.

Разработка проекта федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2016 годы.)", предусматривающей в том числе:

строительство, реконструкцию и модернизацию зданий театров, а также театральных учебных заведений, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности;

проведение театральных гастролей и фестивалей в объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм театрального предложения для населения страны;

организацию театральных мероприятий, имеющих целью активизировать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за рубежом;

организацию мероприятий по развитию драматургии, расширению объемов и повышению качества театрального предложения для детей и подростков, осуществление поддержки исследований молодых ученых в области театра, перевода важнейших театроведческих трудов на европейские языки

2011 - 2020 годы

Минкультуры России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минобрнауки России

7.

Разработка перечня рекомендованных программ реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года

2011 год

Минкультуры России

8.

Разработка методических рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мер поддержки театрального искусства

2011 - 2012 годы
Минкультуры России

9.

Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года

2012 - 2020 годы

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(по согласованию)
