

**Реализованная программа развития ГАЦТК им.С.В.Образцова за период
2011-2015 г.г.в рамках Концепции развития театрального дела в России
до 2020 года**

Попытка проанализировать современное состояние театрального дела в Российской Федерации в Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г., создала предпосылки для создания программы развития ГАЦТК им.С.В. Образцова в ее творческой, но и материальной основе.

Рассматривая период 2011 – 2015 г., Театр сосредоточил свою политику на создании качественного творческого продукта – спектакля, для чего разработал комплексный подход для реализации поставленной задачи.

С учетом категории зрителя – семейное посещение, возрастная категория детей от 3-х до 16 лет, в первую очередь наши усилия были направлены на создание условий для нормальной работы и эксплуатации спектаклей, а именно:

1. Начиная с 2012 года были пересмотрены условия для создания рекламного продукта, что, в свою очередь, привело к повышению зрительского спроса, что отразилось на заполняемости залов.
2. Если в 2011 году на все виды рекламы было израсходовано около 10 тыс.руб., то уже в 2012 году - 1.117, 0 тыс.руб , а в 2015 году эта цифра приблизилась к 1510, 0 тыс.руб. И уже сейчас на 1 ноября 2016 года расходы на рекламу составляют 1700,0 тыс.руб.
3. Количество зрителей в 2011 году – 117700, в 2015 году – 152800.

4. Загрузка залов резко изменилась и, если в 2011 году она составляла 68,6 %, то в 2015 году – 78,5 %. Речь идет о средней загрузке залов. При этом, например, при проведении Фестивалей, плановая коммерческая загрузка залов уменьшается, так нашими гостями должны быть, по возможности, кукольники Москвы и Московской области, близлежащих регионов, а порою, специально приехавшие для посещения спектаклей Фестивалей гости из дальних регионов нашей страны. Это приводит, в свою очередь, к снижению цифровой статистики, но решает проблему воспитания творческого потенциала Актера, режиссера, художника.
5. Репертуар театра формируется таким образом, чтобы, во-первых, у родителей был выбор для представлению ребенку такого вида искусства как Театр, театр кукол, в частности, учитывая, что кукла – самый яркий и понятник язык выражения для детей, т.к . каждый ребенок начинает свою жизнь – с куклы, игры, машинки, кубика.
6. Во-вторых, мы реализуем программу «ГАЦТК им. С.В. Образцова» школьникам – работа с методическими образовательными центрами, со школами сделала возможным проведение открытых уроков в театре на основе того или иного спектакля. В частности в период 2014 – 2015 годов вместе с Музеем Н.В. Гоголя старшеклассники московских школ приняли участие в программе «Квест по Гоголю» с показом спектакля по произведениям Н.В. Гоголя «Некто Нос». Резонансный спектакль «Ленинградка» о блокадном Ленинграде вызвал интерес у учеников московских школ, многие из которых впервые зримо представили себе ужасы того страшного периода в жизни нашей страны. Интерес был

настолько очевиден, что дети привели на этот спектакль своих родителей – так родилась еще одна тема для разговора театра со зрителем – дом (семья) – школа (учитель) – театр (познание через спектакль, воплощение через куклу и т.д.)

7. Театр кукол – традиционно ассоциируется с театром для детей, хотя у С.В. Образцова большое количество спектаклей создавалось для взрослого зрителя. И это не случайно, драматургия, зачастую, выразительным языком куклы, раскрывается мощнее и глубже, чем в традиционном театре. Но если Образцов чаще всего своими спектаклями иронизировал «по поводу», особенно явлений на Западе, что Советскому зрителю было забавно и смешно, проживая в режиме железного занавеса, то сегодня мы обратились к серьезной драматургии – «Старый сеньор и...» по произведениям Г.- М. Маркеса (Премьера 2012 г) - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», «Безумный день или женитьба Фигаро» (Премьера 2014 г.) - трижды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», признан лучшим спектаклем сезона 2014-2015 по версии МК.
8. 80% репертуара – спектакли для детей разной возрастной категории. Премьеры последних лет – в период с 2011 по 2015 год - 11 спектаклей для детей, среди которых Спектакли Большой сцены – «Большое путешествие: драконы, демоны, герои», «Гулял по улице щенков», «Синяя птица», «Маугли» (полное возобновление), а также спектакли для малышей от 3-х лет «Снеговик (Лауреат премии «Золотая маска»), «Сказка о дюймовочке», «Ежикино лето» и др.

9. Активная гастрольная деятельность театра по России, по странам дальнего зарубежья в последние годы востребована. Участие в программе Гастрольного центра «Большие гастроли», созданного по инициативе Министерства культуры РФ, стала ярким доказательством необходимости знакомства с искусством ГАЦТК им.С.В. Образцова регионального зрителя. Каждый выезд – настоящий праздник торжества искусства Театра кукол как для зрителей, переполняющих зрительные залы, так и для выезжающих на гастроли сотрудники театра. Предоставленная возможность создала условия для показа крупномасштабных спектаклей в полном оформлении без ущерба для спектаклей.
10. В последнее время во исполнение предложения по концепции развития, большим спросом пользуются спектакли для детей от 10 до 16 лет. «Путешествия Гулливера» и «Ленинградка», «Некто нос» и «Маугли» - спектакль, который Основатель театра позиционировал как спектакль для взрослых, имея ввиду подростковый возраст. И, конечно» классика нашего театра «Необыкновенный концерт» и «Божественная комедия».

Доходы от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности по сравнению с 2011 годом на период 2015 года выросли на 44%. Если в 2011 году они составляли сумму в размере 74 477, 0 тыс. руб., то в 2015 году - 154 719, 0 тыс. руб. И это при том, что в театре, ориентированном на семейное посещение, цены на билеты мы, практически, не поднимаем. Мы меняем валовой сбор за счет дифференциации стоимости мест по принципу «Яйца», а не старинке – по рядам, что приносит некоторый бонус, в основном, за счет зрительского интереса к нашему театру.

В 2012 году мы заработали 80 коп. на каждый бюджетный рубль, Но уже в 2015 году мы заработали на каждый бюджетный рубль 1 руб.35 коп., что для Театра кукол – очень большой профит.

В 2014 году мы осуществили мечту Основателя театра – наконец, открыли здание, в котором мечтаем реализовывать учебные программы, и так называемую, Третью сцену на 45 мест, где показываем спектакли для малышей – пользуется огромным спросом и интересом, порою, мы проводим дополнительные показы по просьбе зрителей.

Большим спросом пользуется разработанная руководителем экскурсионного отдела нашего музея Ольгой Шестериковой программа Театрализованных экскурсий. Спрос настолько велик, что запись на экскурсии всегда на 2-3 месяца вперед – это и знакомство с театром в целом, это и знакомство с историей нашего театра, это и мастер-класс по кукловодению, это и показ настоящего театрального действия. Одновременно, здесь же реализовывается попытка работы со слепо-глухонемыми ребятами, работа с детскими домами и с семьями погибших военнослужащих.

Одновременно, наш театр своими высококачественными показами вырывает наших детей из виртуальности, мы знаем по отзывам, что родителей просят приобрести ту или иную книгу, которая становится незаменимой – книга на бумажном носителе возвращает ребенка в мир духовности и интеллектуальности. Это – тоже маленькая, но победа.

После спектакля «Гулял по улице щенок» по стихам Владимира Левина и Ренаты Мухи дети учат их стихи и рисуют то, что им запомнилось или нафантазировалось.

Одним из основополагающих вопросов является материальное оснащение театра, проведение капитальных и текущих ремонтов, создание

комфортных условий для работы на сцене, для зрителей в зрительных залах и фойе, для сотрудников театра, для эксплуатационных служб.

1. Замена кресел в зрительном зале Малой сцены – 2014 год, были установлены кресла с возможностью трансформации сидения для удобства маленьких детей. До этого времени в зале стояли незакрепленные стулья, что, в принципе, могло быть чревато последствиями с точки зрения техники безопасности. Работа проводилась за счет собственных средств.
2. С 1970 года на Большой сцене и в зрительном зале Большой сцены не проводились ремонтные работы. В результате за счет собственных средств в 2015 году были проведены работы по замене планшета сцены, а также приведены в порядок все подъемно-опускные площадки, трюмные пространства. Восстановлен «Образцовский» занавес, который сегодня работает в премьерном спектакле «Дон Кихот», отшлифованы все поверхности этого занавеса, представляющего собою деревянные подвижные конструкции вдоль всего периметра зала.
3. Замена кресел на кресла с трансформацией сидения с устройством амфитеатра в зрительном зале Большой сцены – 2015 г. за счет средств Министерства культуры РФ. Кресла были приобретены за счет средств Премииального сертификата, полученного театром в 2015 году.
4. Благодаря финансовой поддержке Министерства культуры РФ в 2016 году была проведена работа по полной замене всех линий постановочного освещения с устройством новых диммерных устройств. Главное – впервые за 46 лет

существования театра в здании на Садовой-Самотечной ул. были уложены кабели в соответствии с нормами и ПУЭ, исключая теперь случайные возгорания или задымления. Далее, появилась возможность работы с современными цифровыми устройствами, были проведены частичные ремонтные работы по половому покрытию в помещениях выносных софитов, на колосниках.

5. В 2017 году возможно, наконец, проведение капитальных работ по устройству вентиляции в зрительной зоне. К сожалению, при создании театра в здании на Садовой-Самотечной в 1970 году все схемы воздухообмена были выполнены по последовательной схеме, что вызывает нарекания у зрителей, т.к. при проведении спектаклей мы вынуждены отключать вентиляцию на сцене, что, в свою очередь, приводит к отключению всего воздухообмена. Конечно, мелким ремонтными включениями мы пытались исправить ситуацию, но, надеемся, что Министерство культуры нас поддержит и мы выполним в полном объеме запланированные работы.

В рамках программы Министерства культуры РФ по поддержке региональных театров, ГАЦТК им.С.В. Образцова в 2014 году провел Конференцию директоров региональных театров кукол, в 2015 году – Конференцию Художников и Художников-технологов региональных театров кукол, в 2016 году – Конференцию режиссеров региональных театров кукол. Результатом такого взаимодействия стали мастер-классы лучших кукольников страны, общение, попытка помочь театрам, которые находятся в сложной экономической ситуации, даже в зоне риска, в решении очень трудных порою кажется неразрешимых задач, которые иницируются на

местном муниципальном или региональном уровне. В нарушение Федеральных законов диктуются нормы по ценам, не выделяются средства на постановки, госзадания предусматривают премьеры без господдержки. В результате появились письма-обращения в адрес Министерства культуры. Вера регионалов в Союз театральных деятелей, вера в помощь со стороны СТД – на Конференциях один день обязательно отводился встрече с Председателем СТД А.А. Калягиным и его сотрудниками по кабинету детских и юношеских театров, в рамках конструктивного разговора, обнажающего проблемы жизни театра кукол в регионах, СТД, как всегда, сразу же включался в разрешение назревших проблем. К сожалению, тема объединения разно направленных театров, Клубов, Филармоний в непонятные концертно-театральные объединения ущемляет творческие интересы театров кукол, приводя, зачастую их, в зону риска существования в целом.

В 2001 году по предложению мирового сообщества кукольников был впервые проведен Международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова, посвященный в то время 100-летию со дня рождения Основателя ГАЦТК, и вот в 2016 году Театр провел 8-ой Международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова, отметивший в этом году 85-летие со дня создания Театра, 115-летие со дня рождения Образцова С.В., 100-летие со дня рождения З.Е. Гердта, 70-летие со дня первого представления спектакля «Необыкновенный концерт», 80-летие со дня первого показа спектакля «По щучьему велению». Как всегда – Фестиваль получился резонансным – пресса, телевидение, интервью, круглые столы ведущих Европейских кукольников, мастер-классы для режиссеров из регионов. В этом году, период Конференции режиссеров мы приурочили в рамки проведения Фестиваля. Это, как нам говорили, почти невозможно, трудно, но пошли на это, чтобы наши кукольники получили возможность увидеть спектакли

лучших европейских и азиатских кукольников, имели возможность общения с ними и получения уроков от них.

В 2017 году мы надеемся провести Фестиваль Региональных театров, который очень ожидается нашими коллегами из регионов.

В 2014 и 2015 годах мы отправляли гуманитарные грузы в Донбасс – в Донецкий государственный театр кукол (материалы для сценическо-постановочных средств), а в 2016 году – мы отправили кресла для зрительного зала в Донецкий государственный театр кукол и в Луганский государственный театр кукол, а также специальные подушки для детей. Речь идет о демонтированных креслах Большого зала.

Еще в 2009 году Коллегия Министерства культуры РФ поддержала предложение ГАЦТК им. С.В. Образцова о создании на базе театра Международного Центра кукольных искусств им.С.В. Образцова. В настоящее время, работа активизировалась, но есть казуистические юридические вопросы, над которыми мы сейчас и работаем.

Главный вопрос последнего времени – создание на базе ГАЦТК им.С.В. Образцова – Школы (ВУЗ) для актеров, режиссеров, художников-технологов, художников-конструкторов. Все для театра кукол. В Москве – нет школы для Театров кукол, что вынуждает принимать на работу иногородних актеров, многие из которых уже десятилетия живут на съемных квартирах . Российская федерация не владеет жилищным фондом, а Москва – отказывает, направляя нас в РФ. Мы работаем в Москве, работаем с московским зрителем и для москвичей, но нам пишут более трех лет клишированные ответы , направляя нас в Федеральные органы.

Но надеемся, решим эту проблему, может с помощью обращения Министерства культуры нам помочь. МХАТ им.Чехова и Театр Вахтангова получили по льготной ипотеке много квартир.

Наш театр занимает заметное положение в мировом театральном процессе, что показывают наши успешные зарубежные гастроли, что показывают наши Фестивали – количество желающих принять участие возрастает с каждым разом. Наших актеров и режиссеров ждут во многих странах, но главное – работа здесь на стационаре и в России.

И последнее. Исполняя поручение Президента РФ по повышению заработной платы работников театрально-зрелищных предприятий, темпы роста зарплаты за период 2012-2015 г. в среднем составили 44,2%

Директор ГАЦТК им.С.В. Образцова

И.Л. Корчевникова