

Государственная поддержка творчества и культурной индустрии во Франции

Театральное дело

Ил. 1.

Театральное дело (*fr. Spectacle vivant*) во Франции включает несколько направлений художественного творчества, таких, как театр, танцевальное искусство, цирк, кукольный театр, театр под открытым небом, опера, музыкальные спектакли. Концепция *Spectacle vivant* была предложена в 1990-х годах по инициативе культурных и артистических кругов с целью объединения под общим названием ряда понятий и видов деятельности, имеющих профессиональный, экономический, художественный, социологический характер.

Профессиональная театральная деятельность была законодательно оформлена в 1945 году специальным распоряжением правительства (*Ordonnance de 1945 relative au spectacle*). В марте 1999 года был принят закон о внесении изменений в предыдущий ордонанс, который дал новое определение понятию «*Spectacle vivant*» и урегулировал порядок выдачи лицензий предпринимателям, работающим в сфере театрально-концертной деятельности.

Роль государства

С момента создания Министерства по делам культуры в 1959 году французское государство в контексте глубоких общественно-политических перемен неизменно придерживалось курса поддержки художественного творчества, взаимодействуя с местными органами власти, деятелями культуры и искусства, творческими кругами.

Сохранение государственных обязательств сегодня имеет особое значение в связи с новыми тенденциями экономического, социального, идеологического развития во Франции и в мире: глобализация товарообмена, внедрение цифровых технологий, преимущества общеевропейского строительства коренным образом изменили условия художественного творчества и доступа к культуре.

Организацией государственной системы театральных учреждений занимается **Главное управление художественного творчества (La Direction générale de la création artistique – DGCA)** Министерства культуры и коммуникаций, которое разрабатывает, координирует и контролирует политику государства в этой сфере. DGCA поддерживает театральное творчество во всех его художественно-эстетических формах самовыражения, способствует распространению спектаклей и самому широкому доступу к создаваемым произведениям, проводит политику сохранения лучших творений театрального искусства как объектов национального достояния.

DGCA способствует определению правового режима, действующего в области театрального творчества и высшего специального образования, и разрабатывает нормы, регулирующие профессиональное положение артистов и других работников, занятых в этой сфере. DGCA обеспечивает научно-методическую проверку государственных образовательных

учреждений (музыкальных, танцевальных, драматического искусства), относящихся к ведению территориальных органов.

В пределах своих полномочий DGCA участвует в управлении кадрами, распределении бюджетных средств, курирует организации, подведомственные МКК, поддерживает работу децентрализованных служб, способствует проведению научно-исследовательской работы, разработке и организации культурных мероприятий.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	2008/2009				2009/2010			
	Посещения				Посещения			
	Представления	Всего	Платные	Бесплатные	Представления	Всего	Платные	Бесплатные
Всего	1 533	742 806	659 700	83 106	1 404	716 385	716 385	86 923
Comédie-Française*	308	265 395	243 628	21 767	377	268 781	245 957	22 824
Théâtre nat. de Chailiot	366	175 151	148 666	26 485	265	127 682	108 772	18 910
Théâtre nat. de Colline	278	94 643	82 989	11 654	283	109 683	89 943	19 740
Théâtre nat. de l'Odéon	327	142 574	128 562	14 012	293	153 162	133 673	19 489
Théâtre nat. de Strasbourg	182	65 043	55 855	9 188	186	57 077	51 117	5 960

*Только зал Richelieu, не учтена деятельность Театра-студии: 159 представлений и 19 115 зрителей в 2008/2009гг., и деятельность театра Vieux-Colombier:

185 представлений и 46 055 зрителей в 2008/2009 гг. Не учтены гастроли.

Экономика театрального дела

Бюджет культуры. Бюджет Министерства культуры и коммуникаций делится на три главных раздела: Культура; Исследования и высшее образование; СМИ, книжное дело, культурная индустрия. Нынешняя структура бюджета, состоящая из трех частей, связана с реорганизацией МКК, завершившейся в январе 2010 года.

Раздел Культура объединяет в свою очередь три программы: Наследие (программа 175), Творчество (программа 131), Передача знаний и демократизация культуры (программа 224).

Кредиты Министерства культуры и коммуникаций составляют в 2011 году 2,7 млрд. евро и распределяются следующим образом: Наследие – 868,3 млн. евро, Творчество – 735,6 млн. евро, Передача знаний и демократизация культуры – 450,8 млн. евро.

Программа Творчество и театральное дело. Платежные кредиты, предназначенные для финансирования театральной сферы и пластических искусств, включены в программу Творчество: театральное дело – 662,9 млн. евро, пластические искусства – 72,2 млн. евро.

Бюджетные расходы МКК на театральное дело распределяются между государственными операторами (44% кредитов) и другими учреждениями (56% кредитов), расположенными на 85% в регионах. К государственным операторам относятся учреждения, непосредственно субсидируемые Министерством культуры и коммуникаций, например, Парижская опера, театр Комедии Франсез, «Город музыки».

Другие учреждения (около 1000) расположены по всей территории страны и предназначены для создания и распространения произведений театрального, циркового, музыкального, танцевального искусства. Это, например, музыкальные театры, постоянно

действующие оркестры, национальные центры музыкального творчества, национальные театры, фестивали.

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
										<i>млн евро</i>
Всего	57,4	57,9	60,1	61,4	62,6	64,2	67,4	67,8	71,1	71,7
Comédie-Française	21,3	21,7	22,5	22,9	23,4	23,4	24,7	24,8	25,9	26,0
Théâtre nat.de Chaillot	11,3	11,6	11,9	12,0	12,2	12,1	12,8	12,9	13,9	14,0
Théâtre nat.de Colline	7,3	7,4	7,8	8,0	8,2	8,6	8,9	8,9	9,4	9,7
Théâtre nat.de l'Odéon	9,2	8,9	9,3	9,7	9,9	11,0	11,7	11,8	12,2	12,3
Théâtre nat.de Strasbourg	8,2	8,3	8,6	8,8	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	9,7

Финансирование регионов. Министерство культуры и коммуникаций взаимодействует с регионами через свои децентрализованные органы – Региональные управления по делам культуры (**Direction régionale des affaires culturelles – DRAC**). Последние представляют в регионах все министерские службы и ведомства, в том числе, что касается сферы театральной деятельности, – Главное управление художественного творчества. Управления отвечают за согласованность общей политики МКК в регионах, обеспечивают использование государственных кредитов в соответствии с намеченными приоритетами по трем главным направлениям: культурное развитие территории и расширение зрительского контингента, культурное и художественное просвещение и образование, экономика культуры.

Поддержка ассоциаций. МКК использует разные механизмы субсидирования фондов и ассоциаций, но в каждом случае проводится самая тщательная проверка и изучение документов.

В ряде случаев субсидии назначаются в рамках многолетних механизмов на основе договоренностей о партнерстве. Например, соглашение «Культура и правосудие» в партнерстве

с Министерством юстиции призвано содействовать приобщению к культуре лиц, находящихся в заключении; специальная межведомственная комиссия принимает решения о назначении субсидий в рамках другого соглашения – «Надежда пригородов».

Помимо того, что предлагаемый ассоциацией проект должен коренным образом увязываться с общей политикой, проводимой в данной отрасли, учитываются также финансовые аспекты (состояние счетов ассоциации, предварительная смета проекта, доля запрашиваемых средств), отчет о деятельности организации.

Ил. 2. Комеди́ Франсэ́з, Теа́тр-Франсэ́, или Францу́зский Театр (фр. *Comédie-Française, Théâtre Français*)

В 2009 году общий объем кредитов, выделенных МКК на финансирование фондов и ассоциаций, составил 836 млн. евро (2 361 организация).

Новая Программа действий МКК в поддержку театрального искусства

В июле 2011 года в рамках Авиньонского театрального фестиваля министр культуры и коммуникаций Фредерик Миттеран представил Программу действий в поддержку театрального искусства, содержащую перечень мероприятий, направленных на улучшение положения в сфере театра, цирка, современной и классической музыки, хореографии.

Министр неоднократно подчеркнул первостепенную роль театрального искусства в культурной жизни Франции и тот факт, что оно составляет одно из главных направлений деятельности Министерства культуры и коммуникаций. Страна может по праву гордиться выдающимися мастерами сцены, известными постановщиками, солистами, дирижерами, высоким уровнем хореографического творчества, небывалым развитием таких направлений, как театр под открытым небом и современный цирк, организацией фестивалей, пользующихся всемирной популярностью.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

2008 год

На 100 человек от 15 лет и старше из каждой группы видели:								
	не менее чем один раз в течение жизни				в течение последних 12 месяцев			
	Театральную постановку в исполнении профессиональных артистов	цирковое представление	спектакль под открытым небом	Любительский спектакль	Театральную постановку в исполнении профессиональных артистов	цирковое представление	спектакль под открытым небом	Любительский спектакль
Всего	58	78	62	46	19	14	34	21
Мужчины	57	79	65	50	18	13	36	23
Женщины	58	77	59	43	19	14	31	20
от 15 до 19	61	71	50	33	32	12	35	20
от 20 до 24	62	75	69	46	23	14	44	27
от 25 до 34	64	77	66	48	18	21	39	24
от 35 до 44	62	80	82	50	16	22	42	24
от 45 до 54	62	77	67	52	19	12	35	25
от 55 до 64	59	79	66	51	20	10	35	23
от 65 лет и старше	67	80	44	38	14	5	16	11
Сельские коммуны	53	78	60	50	14	12	31	23
менее 20 000 жит.	51	77	60	43	12	12	31	19
от 20 000 до 100000 жит.	51	74	61	44	18	10	32	20
более 100000 жит.	62	79	65	46	19	14	39	21
Париж <i>intra-muros</i>	78	75	69	59	56	22	42	36
Остальной Париж	66	82	60	45	28	20	32	20

Статистика посещаемости наглядно свидетельствует о престиже французского театра, который продолжает привлекать весьма многочисленную и разнообразную публику. В течение

трех последних сезонов посещаемость крупнейших драматических и оперных национальных театров увеличилась на 3%, с 6,2 до 6,4 млн зрителей. За тот же период на 6% выросло число зрителей, посетивших 40 фестивалей, субсидируемых МКК, и составило 2,6 млн человек. Наиболее всего выросла посещаемость учреждений, курируемых Национальным центром эстрады (театры эстрады, фестивали, гастролы, концертный зал Zénith и т.п.), – на 14%, или почти на 2,5 млн человек, исходя из того, что в 2009–2010 годах было зарегистрировано 19,4 млн зрителей против 17 млн в 2007–2008 годах. В целом посещаемость государственных и частных учреждений увеличилась на 10%, то есть число зрителей выросло с 28,9 млн до 31,7 млн.

В последние годы проводилась последовательная и целенаправленная работа по признанию театрального искусства в качестве полноправной отрасли социально-экономической деятельности. Состоялись важные переговоры по вопросам коллективных соглашений, профессиональной подготовки, принятия Рамочного соглашения по развитию занятости и компетенций.

ПОДДЕРЖКА МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ЗАКАЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Количество	21	22	15	-	25	10	13	11	8	8
Объем (тысяч евро)	128	134	92	-	157	63	88	67	116	120

ДОТАЦИИ НА СОЗДАНИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Представленные досье (единиц)	431	500	592	553	535	526	507	692	528	490	567
Выделенные дотации (единиц)	65	76	88	89	79	89	109	82	68	45	56
Объем (тысяч евро)	906	918	902	778	711	699	751	...	733

Не учтены твердые субсидии авторам и переводчикам.

Начиная с 2007 года, системой субсидий управляет Национальный центр театра.

Тем не менее, на протяжении ряда лет театральное дело переживает серьезные структурные трудности, связанные с различными факторами: стагнация государственного финансирования, сдерживающая рост творческого процесса и развитие независимых театров и ансамблей; нечеткость различных форм государственного вмешательства; проблемы распространения создаваемых спектаклей; недостаточный уровень профессионализации, вызывающий нестабильное положение отрасли.

Под руководством Ф. Миттерана, возглавившего МКК в 2009 году, был принят ряд конкретных и действенных мер.

Прежде всего, замораживание бюджета культуры в целом на 2010 и 2011 годы. В 2009 году удалось добиться выделения 15 млн. евро на проведение новых мероприятий и стабилизации кредитов театрально-концертной деятельности на период 2011–2013 годы, что позволило избежать коренной ломки всей отрасли.

Начиная с 2009 года, проводится работа по совершенствованию порядка присвоения «лейбла» (label) и организации системы (réseau) театральных учреждений, субсидируемых Министерством культуры и коммуникаций. Это делается с целью расширения контингента артистов в сети театров, работающих под лейблом МКК, и более четкой сбалансированности между дисциплинами, улучшения условий создания и распространения спектаклей, упорядочения государственного субсидирования путем более согласованного взаимодействия с территориальными органами.

Все эти вопросы совместно обсуждались Главным управлением художественного творчества МКК, Региональными управлениями по делам культуры, выборными руководителями и представителями профессий. Были разработаны важнейшие документы, направленные префектам в сентябре 2010 года: директива МКК и десять приложений, содержащих перечень условий и спецификацию деятельности учреждений, субсидируемых министерством. Министр культуры заверил, что принятые документы действительно отражают подлинные поворотные моменты в государственной политике театрального дела и позволяют увереннее преодолевать трудности в сфере театрального творчества, «отмеченного все большей открытостью и передвижением коллективов и произведений». Они также в полной мере отвечают требованиям прозрачности механизмов вмешательства министерства: последнее нередко упрекают в «распылении» средств.

МКК совместно с выборными руководителями и профессиональными деятелями основательно проанализировали и обсудили такие направления, как международная деятельность в сфере театра, сотрудничество между государственными и частными театрами, развитие мероприятий в поддержку независимых ансамблей и коллективов. Для разработки этой тематики были созданы специальные рабочие группы под руководством DGCA. Коллективная работа позволила определить конкретные направления деятельности, которые легли в основу Программы действий МКК.

Важным элементом проделанной работы было укрепление взаимодействия с административно-территориальными органами – главными партнерами министерства в области театральной политики. Деятельность учреждений, находящихся в поле децентрализованного кредитования МКК, почти на 70% финансируется местными органами самоуправления. Надежным инструментом поддержания сотрудничества и согласования действий стал Совет территориальных органов по вопросам культурного развития (Conseil des Collectivités Territoriales pour le développement culturel – CCTDC), возглавляемый министром культуры.

Таким образом, благодаря стабилизации бюджета и тесному сотрудничеству с территориальными органами, в течение двух последних лет была основательно реформирована вся система поддержки театрального дела. Министр культуры с удовлетворением подвел итоги деятельности своего ведомства и заявил о готовности в дальнейшем «придать новый импульс государственной политике в сфере театрального искусства».

ДОТАЦИИ КОЛЛЕКТИВАМ ПО РЕГИОНАМ

2009	<i>единиц</i>	<i>тысяч евро</i>	2009	<i>единиц</i>	<i>тысяч евро</i>
	Количество	Объем дотаций		Количество	Объем дотаций
Всего	610	26 847	Lorraine	19	609
Alsace	29	659	Midi-Pyrénées	23	882
Aquitaine	21	620	Nord - Pas-de-Calais	17	1 043
Auvergne	17	471	Basse-Normandie	21	558
Bourgogne	21	822	Haute-Normandie	19	443
Bretagne	24	869	Pays de la Loire	27	1 390
Centre	16	480	Picardie	22	794
Champagne-Ardenne	9	278	Poitou-Charantes	15	598
Franche-Comté	15	654	Provence-Alpes-Côte d'Azur	40	2 029
Île-de-France	147	8 673	Rhône-Alpes	45	3 221
Languedoc-Roussillon	25	843	Заморские департаменты	24	446
Limousin	14	465			

Программа действий МКК содержит четыре приоритетные задачи:

1. Укрепление главенствующего места искусства и положения художника в системе учреждений, субсидируемых МКК, путем дальнейшей поддержки творческого процесса, художественных инноваций и финансирования независимых коллективов.

2. Дальнейшее улучшение структуры занятости путем формирования постоянных художественных коллективов в рамках драматических и хореографических национальных центров, поддержки профессиональной карьеры артистов, упорядочения условий профессиональной деятельности.

3. Распространение театрального искусства и расширение зрительской аудитории в регионах на базе театральных учреждений, субсидируемых МКК, расширение практики передвижного театра, особенно в сельских районах.

4. Поддержка театрального дела на международном и европейском уровне посредством развертывания специальных бюро за рубежом и создания европейских центров театрального творчества.

На реализацию министерской Программы действий выделено 12 млн. евро дополнительных кредитов, рассчитанных на двухлетний период: 2011–2013 годы. Эти средства позволят провести десять конкретных мероприятий, намеченных в Программе действий МКК и направленных большей частью на поддержку государственной сферы, в частности национальных театров, которые будут субсидироваться на уровне 500 тыс. евро.

1. Поддержка музыкальных ансамблей, театральных и хореографических коллективов

Независимые музыкальные ансамбли и театрально-хореографические коллективы составляют основу художественной жизни в стране. Они способствуют распространению и обновлению репертуара и развитию художественных форм и средств выражения, дополняют роль и влияние главных театральных учреждений, будучи сосредоточенными на региональном уровне.

Политика МКК в данной области строилась исходя из различных территориальных, практических, экономических факторов в зависимости от видов деятельности, что сделало регулирующие механизмы разрозненными и зачастую не соответствующими естественному ходу развития этих структур. Наконец, субсидии, выделяемые музыкальным ансамблям и театральным труппам, работающим на договорной основе, не давали достаточно средств для реализации художественного проекта и поддержания равноправных отношений с крупными государственными структурами.

Предложенная реформа направлена на улучшение существующего положения и достижение определенных целей: более внимательно присмотреться к молодым начинающим артистам, помогая им в становлении карьеры; настроить механизм субсидирования на реальные темпы и динамику развития творческой деятельности ансамблей и театральных коллективов и возможностей публичных выступлений; способствовать возобновлению существующих проектов, чтобы привлечь к ним подрастающие поколения зрителей, а не пытаться постоянно подталкивать к созданию новых; предоставить творческим деятелям возможность подавать заявки на финансирование проектов через специальные продюсерские бюро; оказывать большую поддержку музыкальным ансамблям и театральным коллективам, имеющим заслуженную репутацию, в определенном смысле идущим на творческий риск, выбирая новые проекты; изыскивать гибкие решения, позволяющие переходить от одного вида субсидирования к другому, учитывая профессиональный выбор каждого из заинтересованных коллективов.

Начатая реформа подкреплена новыми законодательными документами, разработанными Главным управлением художественного творчества МКК совместно с Региональными управлениями по делам культуры и профессиональными деятелями. Дополнительные средства, направленные региональным управлениям для проведения мероприятий, составят 2,2 млн. евро на двухлетний период. Реформа вступит в силу 1 января 2013 года.

2. Создание Фонда поддержки инноваций

Курируя театральную деятельность в целом, Министерство культуры и коммуникаций особенно отзывчиво ко всему новому, способному обогатить творческий процесс в любых его проявлениях, будь то сочинение произведений, поиски форм художественного выражения или взаимоотношения с публикой. МКК оказывает всевозможную поддержку новым поколениям артистов, которые вливаются в профессию, привнося туда свое видение и свое понимание творческого предназначения.

БЮДЖЕТ АССОЦИАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ТЕАТРА

	Тысяч евро	
	2008	2009
Всего	17 401	16 756
Государственные субсидии*	8 091	7 381
Налоговый сбор	6 001	6 430
Задействованные фонды	2 497	2 507
Другие поступления	812	438

*Государство и город Париж

Программа действий предусматривает увеличение помощи учреждениям, чьи перспективы более определенным образом связаны с исследовательской и инновационной деятельностью, а также создание Фонда поддержки инноваций (**Fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation**), призванного финансировать инициативы, которым не находится места в существующих структурах в силу их оригинальности и новизны. Например, это могут быть проекты, отличающиеся «трансграничными» характеристиками, которые трудно оценить в рамках действующих в каждой отрасли механизмов субсидирования.

На все эти меры МКК выделит 1,5 млн. евро, рассчитанных на трехлетний период.

3. Поддержка авторов драматургов и композиторов

Политика поддержки авторов драматургов и композиторов составляет одно из приоритетных направлений деятельности министерства. Она развивается по двум направлениям.

Поддержка создания, отбора и постановки новых произведений.

В сфере театра это выражается в поддержке драматургического творчества – поиске не издававшихся сочинений и привлечении новых авторов. Ежегодно рассматриваются более 500 проектов и произведений и более 50 из них получают финансирование. Распространена практика заказа драматургических произведений, создающихся совместными усилиями автора или группы авторов и театрального учреждения. Успешно работают специализированные учреждения, такие, как Национальный центр драматургического творчества в Шартрез де Вильнев лез Авиньон, которому отводится ведущая роль, прежде всего в области цифрового творчества, Ассоциация «Дом Антуана Витеза», поддерживающая перевод театральных пьес.

В сфере музыки заказ произведений составляет основной канал прямой государственной поддержки творчества композиторов. В 2010 году национальная комиссия выбрала произведения 51 композитора, треть которых получила государственную дотацию впервые.

Государственный заказ осуществляется также через посредничество других структур, таких, как IRCAM (Институт исследования и координации акустики и музыки), Национальные центры музыкального творчества, фестивали, оперные театры, музыкальные коллективы и оркестры.

Усиление роли и места авторов и композиторов.

Сохранение и укрепление ведущей роли авторов и композиторов в системе театральных учреждений – это также одно из показательных направлений политики МКК в области театрального дела, о чем свидетельствует довольно распространенная практика участия авторов и композиторов в руководящих звеньях. Действительно, многие театральные писатели возглавляют сегодня различные художественные коллективы (Жан-Мари Бесе – театр *Treize vents* в Монпелье, Жан Ламбер-Вильд – театр *Comédie de Caen* в Кане, Жан-Мишель Риб – театр *Rond-Point* в Париже, Паскаль Рамбер – театр *Gennevilliers* в Жанвиле, и т. д.). Недавнее назначение известного композитора Брюно Мантовани во главе Высшей национальной консерватории музыки и танца стало символическим событием в музыкальном мире.

В рамках Программы действий МКК ставит своей задачей содействовать созданию новых произведений, их использованию и распространению, помогать интеграции авторов и композиторов в структуру художественной жизни, адаптировать фонды поддержки музыкального творчества к изменениям, вызванным развитием цифровых технологий.

Объем кредитов, предназначенных для финансирования механизмов поддержки театральных писателей и композиторов, увеличивается на 300 тыс. евро, которые могут быть дополнены из внебюджетных источников.

4. Содействие созданию постоянных трупп в Национальных драматических и хореографических центрах (Экспериментальная мера)

Постоянный штат	
2009	<i>ед.</i>
Всего	849
Comédie-Française	390
Théâtre nat.de Chaillot	141
Théâtre nat.de Colline	96
Théâtre nat.de l'Odéon	130
Théâtre nat.de Strasbourg	92
Полная занятость, оплата непосредственно театрами	

В системе театральных и хореографических учреждений, драматических центров, национальных театров в той или иной форме действует «постоянный творческий состав», представленный самыми разными вариантами: объединение артистов, наличие художественного коллектива, включающего авторов, актеров, постановщиков, сценографов, образование актерского ядра или даже создание «труппы».

С целью стабилизации и улучшения условий занятости артистов, особенно актеров и танцоров, МКК поддерживает создание постоянных трупп в рамках Национальных драматических центров (**Centre dramatique national – CDN**) и Национальных хореографических центров (**Centre chorégraphique national – CCN**) по договоренности с их руководством. Проведение этой меры обеспечено средствами в размере 1 млн. евро и на первом этапе будет иметь экспериментальный характер.

Представленные проекты призваны выявить преимущества создания постоянных трупп с точки зрения репертуара, распространения спектаклей, повторных показов, и т. д.

5. Поддержка циркового искусства и театра под открытым небом

Политика МКК в отношении циркового искусства и театра под открытым небом поэтапно формировалась на протяжении последних пятнадцати лет. На смену начальной стадии 1990-х годов пришел период структурных преобразований, отмеченный двумя знаковыми мероприятиями – Годом циркового искусства в 2001–2002 году и кампанией *Le temps des arts de la rue* («Время уличного искусства») с 2005 по 2007 год. Эти инициативы положили начало развитию и укреплению механизмов поддержки обоих направлений, как в интересах творческих коллективов, так и в отношении условий создания и распространения спектаклей, а также системы подготовки артистов.

Большим достижением стало официальное признание Национальных центров циркового искусства (**Pôle national des arts du cirque – PNC**) и Национальных центров искусства под открытым небом (**Centre national des arts de la rue – CNAR**), а в 2010 году присвоение этим

структурам двух новых лейблов МКК, означавших долгосрочное государственное субсидирование совместно с территориальными органами.

Традиционный французский цирк зарекомендовал себя несколько десятков лет тому назад. Начинаящие художественные коллективы, такие, как «Cirque Plume» или «Archaos», их преемники «Arts Sauts», «Cirque Ici», а затем известные мастера, вышедшие из новых поколений артистов, создали неповторимый по накалу и художественному разнообразию цирк, широко известный за пределами страны. Новый цирк сформировался благодаря высококачественному профессиональному обучению и постоянной поддержке процесса художественного творчества и распространения, привлечения широкой публики. Огромную роль здесь играют Национальные центры циркового искусства, непосредственно участвующие в государственной программе культурного обустройства территории и развитии циркового искусства.

Вклад государства в формирование бюджета одного центра составляет минимум 150 тыс. евро в год.

Театр под открытым небом, родившийся в 1970-х годах, представляет сегодня профессионально сформированное и структурированное направление художественной деятельности. Оставаясь по сути видом передвижного искусства, как и цирк, театр под открытым небом играет важную роль в обустройстве территорий и уже давно стал неотъемлемой частью процесса культурного развития.

Первоначально, в ходе акции «Le temps des arts de la rue» было определено девять производственных площадок, служивших точкой опоры и основой развития этого вида театральной деятельности. Они были признаны как Национальные центры искусства под открытым небом, которые представляют сегодня сеть учреждений, курирующих процесс создания и показа спектаклей, осуществление культурных проектов на местах.

Ежегодное участие государства в финансировании центров составляет не менее 25% от общего объема субсидий, при зафиксированном минимуме 150 тыс. евро.

В целом для поддержания всей отрасли, как немаловажной составляющей общего обновления театрального дела, предусмотрено выделение кредитов в размере 800 тыс. евро.

6. Поддержка танцевального искусства. Центры хореографического развития

После создания в 1995 году совместно с территориальными органами первого Центра хореографического развития (**Centre de développement chorégraphique – CDC**) в Тулузе Министерство культуры и коммуникаций приняло во внимание динамичное развитие существующих структур и в 2010-м учредило «сеть» CDC, субсидируемых государством. Центры хореографического развития, возглавляемые, как правило, представителями профессии, ставят во главу угла своей деятельности танцевальное искусство и его восприятие зрителями. Государство расценивает их как структурные элементы хореографической системы страны, дополняющие функции Национальных хореографических центров (**Centre chorégraphique national – CCN**) и Национального центра танца (**Centre national de la danse – CND**).

Государственная сеть насчитывает восемь Центров хореографического развития, выполняющих одни и те же задачи: популяризация танцевального искусства и творческих коллективов; разработка проекта и организация знаковых мероприятий (фестивалей, сезонных выступлений); организация выступлений начинающих коллективов; организация курсов обучения для любителей и профессионалов; работа со зрительским контингентом; создание центров информационных ресурсов.

Центры хореографического развития дают около 250 представлений в год и организуют более 500 различных культурных акций. В 2010 году на нужды их деятельности было выделено 1,5 млн евро.

7. Популяризация современной музыки на территориальном уровне и среди всех категорий слушателей

На сегодняшний день окончательно оформилась политика Министерства культуры и коммуникаций в отношении театров современной музыки (*Scènes de musiques actuelles – SMAC*). Завершился этап переговоров и согласований с территориальными органами и профессиональными кругами.

Театры современной музыки были учреждены распоряжением правительства в 1998 году, и более десяти лет формировалась система развития и распространения профессиональной и любительской музыкальной практики.

Театр современной музыки, охватывающий самый широкий спектр жанров и направлений – песенное творчество, джаз, импровизация, традиционная музыка и музыка народов мира, рок, поп-музыка, электромузыка, рэп и т. д., должен увязывать свою культурно-художественную программу с местными традициями, проводить акции в поддержку любительской музыкальной деятельности.

В настоящее время государство субсидирует 180 коллективов по всей территории страны, из которых 70 уже функционируют под лейблом МКК. Театры на 10% расположены в сельской местности, на 20% в пригородах и на 70% в городах. Они самофинансируются в среднем на 37%, доля государства составляет 21%; на один сезон приходится в среднем 57 выступлений 88 групп и коллективов с числом зрителей 11 800 человек. В 2010 году общий объем средств, выделенных государством на поддержку сети театров современной музыки, составил 7,5 млн. евро.

Нынешняя реформа, рассчитанная на 5-летний период, будет обеспечена кредитами в размере 2,4 млн. евро до 2013 года. Она позволит довести уровень финансирования каждого учреждения до 75 тыс. евро в год и увеличить до 100 количество театров, субсидируемых государством.

8. Укрепление системы национальных театров

Семьдесят национальных театров (*Scène nationale*), пришедших на смену Домам культуры, созданным Андре Мальро в 1964 году, играют сегодня первостепенную роль в культурном развитии территорий и приобщении самой широкой публики к произведениям театрального, музыкального, танцевального, изобразительного искусства. Многопрофильные учреждения, предназначенные демонстрировать современное искусство, национальные театры должны участвовать в художественном просвещении и воспитании, постоянно ориентируясь на цели культурной демократизации, способствовать тому, чтобы творческие произведения, их создатели и исполнители встречались со своим зрителем.

Правительственная директива от 31 августа 2010 года содержит ряд новых положений, касающихся национальных театров, подчеркивая в частности усиление ответственности в отношении территории, где расположен театр, населения, других культурных учреждений, художественных коллективов и обязательств в сфере культурного просвещения и популяризации искусства.

В документе обусловлено также, что кроме надежных технических средств и компетентного персонала, национальные театры для реализации в полном объеме всех своих функций, должны располагать бюджетом не менее 2 млн. евро. Указано при этом, что минимальный размер государственного участия составит 500 тыс. евро. Начиная с 2011 года, в контексте новых соглашений о партнерстве с территориальными органами МКК принимает меры, чтобы подвести к этому уровню финансирования еще около двадцати театров.

Кроме того, МКК совместно с Ассоциацией национальных театров подготовили так называемую рабочую программу в форме проектов и исследований, а также базу данных, которая позволит получать полную картину культурной и художественной деятельности всей сети учреждений и объективно оценивать ее роль и влияние.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	2006/2007				2007/2008				2008/2009			
	Всего	По месту	На гастр-ролях	Между CDN	Всего	По месту	На гастр-ролях	Между CDN	Всего	По месту	На гастр-ролях	Между CDN
Представления всех видов (единиц)	8 163	5 416	3 263	516	...	5 262	2 963	...	8 184	5 442	3 117	375
Посещения платные (тысяч)	1 499	1 004	627	132	...	1 017	1 489	1 026	570	107
Задействованные учреждения (единиц)	39	38	38	///	39	38	36	...	39	38	37	///
CDN - Centre dramatique national (Национальный драматический центр). Между CDN: присутствие одного драматического центра в другом драматическом центре.												

Министерство поддержало также проект создания четырех новых национальных театров: в Тулоне путем объединения театров Châteauvallon и Théâtre Liberté, в департаменте Уаза, объединив театры Compiègne и Beauvais, в департаменте Юра – Scènes du Jura, а также в городе Перпиньян (Perpignan) на юго-востоке Франции в рамках масштабного Средиземноморского проекта.

9. Расширение сети зарубежных бюро по делам театрального искусства и пластических искусств (Bureau spécialisé pour le spectacle vivant et les arts plastiques)

Французское театральное искусство хорошо известно за рубежом. Однако, как показало последнее исследование Национального агентства по вопросам художественного распространения (**Office national de diffusion artistique – ONDA**), развивающийся в Европе художественно-театральный рынок требует новых подходов к международному культурному сотрудничеству.

МКК считает необходимым сформировать единую сеть специализированных учреждений далеко за пределами Франции. В этом отношении хорошо зарекомендовало себя Берлинское бюро (Bureau export de la musique française – «Экспортное бюро французской музыки») и пять его отделений: именно в Германии чаще всего выступают французские коллективы и обеспечивают самые высокие сборы. Еще во время председательства Франции в ЕС в 2008 году, а затем и в ходе деловых встреч и дискуссий на тему театра, длившихся целый год под эгидой МКК, была сформулирована задача поиска новых каналов распространения французского искусства, обмена достижениями театрального и изобразительного искусства.

В 2010 году были подтверждены функции Берлинского бюро и выделены дополнительные субсидии. Успешно работает образованное недавно Лондонское бюро пластических искусств. Министерство европейских и иностранных дел и Главное управление художественного творчества совместно работают над созданием аналогичных структур в Белграде, Мадриде и в Италии, и, начиная с 2013 года, в Азии и Латинской Америке, а также над расширением деятельности подобного учреждения, существующего в Нью-Йорке. Все

шесть учреждений будут функционировать в единой сети и получать смешанное финансирование со стороны МКК и МЕИД, Французского института, государственных учреждений и территориальных органов, а также профессиональных организаций (SACD, SACEM, ADAMI и др.).

Министерство культуры и коммуникаций уже сейчас – напрямую или через Французский институт – выделяет более 1 млн. евро субсидий на развитие этих структур и планирует дополнительное увеличение кредитов в размере 550 тыс. в рамках данной Программы действий.

10. Стимулирование создания Европейских центров производства и распространения

Структуры, получившие название Европейских центров производства и распространения (**Pôle européen de production et de diffusion – PEPD**), призваны курировать на протяжении всего срока действия проекты, осуществляемые совместными усилиями культурных организаций, пожелавших объединить свои технические и управленческие возможности. Центры позволяют стимулировать совместное творчество на европейском уровне. Уже сейчас они обеспечивают успех многих проектов, и в дальнейшем будут играть все более значимую роль в экономике театрального дела.

Опираясь на существующие примеры – проекты Prospero на базе Национального театра Бретани в городе Ренн, Manège Maubeuge-Mons с участием национального театра Manège во французском Мобеже и театра Manège в бельгийском Монсе, фестиваль Scènes d'Europe в Реймсе, в которых участвуют несколько учреждений одного города или района, специалисты могут создавать платформы совместной деятельности, включающие концепцию проекта, пребывание артистов из других стран, перекрестные инициативы через объединение ресурсов и информации.

В начале 2012 года будет завершено исследование, посвященное анализу различных организационных вариантов, целесообразности постоянной поддержки национальных структур, финансируемых в рамках программы «Культура», действующей под эгидой Еврокомиссии, или европейских структурных фондов.

МКК предусматривает финансирование первых намеченных проектов в этой области в размере 400 тыс. евро.

Представляя Программу действий МКК в поддержку театрального дела, министр культуры и коммуникаций подчеркнул, что ее претворение в жизнь возможно только на основе тесного взаимодействия с территориальными органами – главной действующей силой культурного развития страны. Поэтому необходимо совместно с территориями определять цели и средства их достижения, более согласованно и целенаправленно работать по всем областям театрального дела.

Министр отметил также, что продолжающиеся сложности бюджетного финансирования ни в коей мере не снизили планку перспективных планов его ведомства в сфере культурной деятельности.

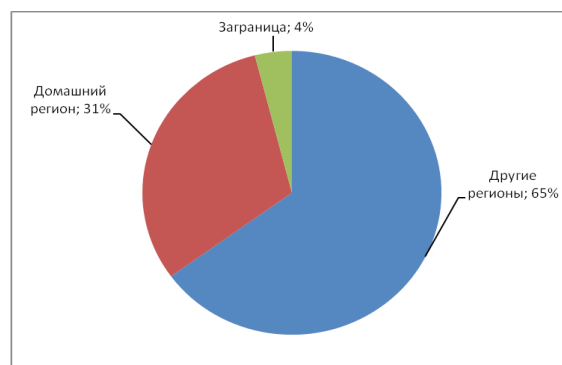
Статистические данные Министерства культуры и коммуникаций

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ* ПО ДИСЦИПЛИНАМ (БЕЗ ГАСТРОЛЕЙ)

2008/2009		единиц
	Представления	Зрители
Всего	5 442	1 208 068
Театр	4 763	1 020 168
Музыка	169	59 365
Танец	270	78 013
Смешанные	240	50 522

*Посещения платные и бесплатные.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 3 117 ГАСТРОЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ CDN В 2008/2009

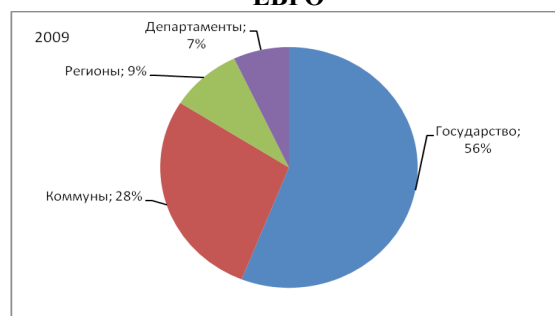
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИЙ

		млн. евро						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Всего		55,4	56,2	55,4	57,0	57,6	59,2	59,9

Субсидирование текущей деятельности

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ТЕКУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 106,5 МЛН. ЕВРО

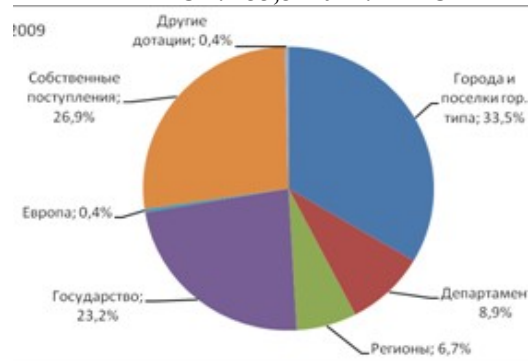
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

		единиц		
		2006/07	2007/08	2008/09
Посещения платные		1 963 052	1 901 109	1 951 968
в т.ч. школьные посещения		402 553	399 883	458 571
Задетствованные учреждения		69	69	69

Не включены киносеансы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 69 НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ: 233,8 МЛН. ЕВРО

ДОТАЦИИ НЕЗАВИСИМЫМ ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ТРУППАМ

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Кол-во, получающие дотацию (ед.)	599	643	592	632	643	633	625	627	589	610
Дотации на производство	321	369	327	350	344	333	316	288	296	309
Годовые дотации	28	9	1	-	-	-	-	-	-	-
Коллективы на договоре	250	265	264	282	299	300	309	339	293	301
Объем (млн. евро)	21,0	21,2	22,4	24,1	26,9	28,1	28,9	29,0	26,4	26,8

Дотации, выделяемые драматическим коллективам Региональными управлениями по делам культуры после заключения экспертных региональных комиссий.

ЧАСТНЫЕ ТЕАТРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРИЖСКИХ ЧАСТНЫХ ТЕАТРОВ

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Представления (единиц)	11 332	11 629	12 113	14 445	15 169	15 598	17 286	16 897	18 177	19 240
Посещения платные (тыс. единиц)	2 770	2 914	3 130	3 020	2 845	2 935	3 229	3 222	3 585	3 203
Сборы (млн. евро)	75,1	81,4	92,1	85,4	80,5	85,3	96,9	103,6	122,7	101,9

Список литературы:

1. *Les politiques culturelles en France. Le Spectacle vivant* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL www.coalitionfrancaise.org/ (дата обращения: 02.03.2011)
2. Le décret № 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du MCC [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL www.culture.gouv.fr/ (дата обращения: 11.05.2011)
3. *Nouvelle organisation du Ministère* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL <http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Nouvelle-organisation-du-Ministere> (дата обращения: 04.04.2011)
4. *Economie du Spectacle vivant* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL <http://mediatheque.citemusique.fr/masc/> (дата обращения: 09.07.2011)
5. Discours de F. Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à la conférence de presse le 8 juillet 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL www.culture.gouv.fr/.../Discours/ (дата обращения: 09.07.2011)
6. *Le Plan d'actions pour le spectacle vivant* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL www.culture.gouv.fr/ (дата обращения: 09.07.2011)
7. *Chiffres clés 2011. Statistiques de la culture. Le Spectacle vivant*. MCC Département des études, de la prospective et des statistiques. Documentation Française 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL www.culture.gouv.fr/ (дата обращения: 09.06.2011)

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания. - Режим доступа: URL: <http://www.culture.gouv.fr/> (дата обращения: 05.10.2011).

Ил. 1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.jeunes-epinay-sur-seine.fr/site-pour-les-formations-en-alternance-dans-le-spectacle-1882/spectacle-vivant> (дата обращения: 22.11.2011).

Ил. 2 Театр "Комеди Франсез" (Comédie-Française). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.parisgid.ru/page/7> (дата обращения: 22.11.2011).

Источник: *Культура в современном мире. — 2011. — № 5-6. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>*