

Галкина Е. Г.
E. G. Galkina

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕАТРА «КНАМ» В ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД

THE «KnaM» THEATRE: SOCIAL AND CULTURAL PROJECTS DURING POST-PERESTROIKA PERIOD

Галкина Елена Георгиевна – старший преподаватель кафедры «Строительство и архитектура» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. E-mail: ArhiGEG@mail.ru.

Ms. Elena G. Galkina - Senior Lecturer at the Department of Civil Engineering and Architecture, Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Komsomolsk-on-Amur city), 681013, Komsomolsk-on-Amur city, 27 Lenin St.; e-mail: ArhiGEG@mail.ru.

Аннотация. В статье представлена краткая история театра «КНАМ», проводится анализ социокультурных проектов театра, созданных за период с 1998 по 2008 гг., выявляется их роль в культурной жизни г. Комсомольска-на-Амуре, влияние на развитие и укрепление отношений творческих людей города и региона, на воспитание и поддержку молодежи, решение острых социальных проблем, изменения, улучшения городской среды силами инициатив театра.

Summary. The paper explores the history of the “KnaM” theatre *en brief*, and offers an analysis of its social and cultural projects that were implemented during the period since 1998 till 2008, and their role in the cultural/artistic life of Komsomolsk-on-Amur. One can see the influence it had on the development and strengthening of relationships between creative minds in the city and the region, on the process of education of and support for the youth, on resolving urgent social issues, on changing and improving the urban environment following the theater’s initiatives.

Ключевые слова: театр, социальные проблемы, экспериментальный фестиваль, культурный ландшафт края, неофициальное искусство, социокультурная деятельность, авангардное социокультурное учреждение.

Key words: theatre, social issues, experimental festival, cultural landscape of the region, informal art, socio-cultural activity, avant-garde socio-cultural institution.

УДК 007

Театр «КНАМ» – это самый маленький из всех известных театров в России. Он был создан в 1985 г. в г. Комсомольске-на-Амуре группой единомышленников под руководством режиссера Татьяны Фроловой. В начале своей деятельности театр «КНАМ» заявлял себя как театр, который не касается политических или социальных проблем. Руководитель театра Татьяна Фролова не режиссировала публицистику, не поднимала острых общественных тем, которые можно было бы посчитать отражением гражданских настроений. Но со временем эта позиция кардинально изменилась. Для режиссера и коллектива театра было невозможным за такой долгий срок (более 25 лет) и очень сложный период в политическом и экономическом планах для страны оставаться в стороне от жизни города.

Театр «КНАМ», кроме постановки своих спектаклей, участия в российских и международных проектах, проводил активную социокультурную деятельность по поддержке мо-

лодежи, выявлению острых социальных проблем в жизни города, привлечения к ним внимания общественности, создавая различные проекты, финансируя их самостоятельно или привлекая средства спонсоров, а также отечественных и зарубежных фондов.

С 1998 по 2004 гг. по инициативе театра «КНАМ» и за счет найденных им средств в г. Комсомольске-на-Амуре проводился ежегодный экспериментальный фестиваль «Перспектива комнаты». Он позволил творческим людям со всего Дальнего Востока и России, которые пытались экспериментировать в любом виде искусства, будь то музыка, кино, живопись или театр, непосредственно общаться и обмениваться идеями. В театре «КНАМ», в залах городского Музея изобразительных искусств, галереи «Метаморфоза» и даже на улицах города общались люди, способные определять современные тенденции в искусстве. В программу фестивалей входили спектакли, хореографические импровизации, мастер-классы, вернисажи художников-живописцев, тренинги по контактной импровизации, научные конференции, просмотры и обсуждение видеоматериалов, подготовленных специально для фестиваля. Всего было проведено шесть фестивалей. В рамках Пятого фестиваля «Перспектива комнаты», который прошел в 2003 г., была проведена научная конференция «Дальний Восток – территория идей». Благодаря усилиям организаторов проекта он получил статус международного. Кроме участников из Хабаровска, Владивостока, Амурска, Сикачи-Аляна в фестивале приняли участие и зарубежные гости – художники и актеры из Франции, Германии и Японии. Это стало возможным благодаря поддержке посольства Франции в Москве, Авиакомпания «Красэйр» (Россия), Ассоциации менеджеров культуры России.

В марте 2003 г. театр «КНАМ» провел акцию «Искусство посторонних», ставшую частью программы фестиваля «Перспектива комнаты», которая завершилась выставкой, имеющей название «Искусство ЗА гранью». На ней был представлен Дальневосточный ар брют из Комсомольска и Хабаровска (*Ар брют* – искусство непрофессиональных мастеров, которые как с общественной, так и с психологической точки зрения являются маргиналами (душевнобольные, инвалиды, заключенные, чудаки – одиночки, медиумы и т.п.). Их работы практически не зависят от культурных шаблонов и несут в высшей степени спонтанный характер) [1]. КНАМовцами были проведены занятия по изобразительному искусству с пациентами психиатрической больницы с последующей организацией выставки их работ. Выставка показала, что, рисуя, человек, не понятый окружающим миром, выражает свою боль на бумаге, в атмосфере творчества он получает возможность наладить коммуникацию с внешним миром. Актерами театра был снят видеофильм о процессе работы с больными, демонстрировавшийся во время проведения выставки. Основной целью акции было привлечение внимания общественности к закрытой проблеме людей с психическими расстройствами, повышение уровня толерантного отношения к этой группе людей, открытие для широкой публики особых пластов творчества, отличающегося неординарностью.

Последний, Шестой фестиваль, проведенный в 2004 г., был самым масштабным. Он преследовал цель – создание условий для конструктивных изменений в социокультурной сфере Хабаровского края, содействие профессиональному росту деятелей культуры, ознакомление людей, создающих культурный ландшафт края, с новыми профессиональными стандартами. В нем принимали участие высококлассные специалисты – искусствоведы, театральные деятели, приглашенные из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти. Фестиваль имел образовательный характер и, в первую очередь, был адресован работникам сферы культуры. Состоялось 12 творческих и 7 образовательных событий. Основную часть программы составляли мастер-классы и семинары по менеджменту, авторскому праву, креативным техникам, информационным технологиям и Интернет-ресурсам. Была представлена программа по современному искусству – подборки видеофильмов «Медиа и видео-арт».

Все фестивали «Перспектива комнаты» были организованы театром «КНАМ», что являлось для него нелегкой задачей, так как найти финансовые средства и спонсорскую помощь становилось с каждым годом все трудней. Со временем люди, интересовавшиеся и поддерживавшие этот проект, или покинули город, или потеряли к нему интерес. По этим причинам

фестиваль прекратил свое существование. Но он, по мнению журналистки Татьяны Чановой, выполнил свою главную задачу – «пропаганду искусства как формы выживания в агрессивном мире, как средства справиться с его испепеляющей реальностью, с табу, навязываемыми современной жизнью, с давлением внутренних шор, расшевелить, пробудить город от спячки, от духоты, которую провоцирует всеобщая урбанизация сознания. Доказать, что стремление к творческому осмыслению действительности не зависит от места нахождения индивида. *Вовсе не факт, что в Москве у вас это получится лучше, чем на краю света – на Амуре*» [11, 13].

В течение 2002 – 2005 гг. на базе театра «КНАМ» проводился развивающий курс «Мастерская Звезд» для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Он преследовал цель – содействие в развитии и социальной адаптации подростков с помощью театральных технологий, воспитание человека, умеющего общаться с людьми и природой, формирование позитивного мировоззрения. Курс посещало от 20 до 25 человек. В течение 9 месяцев с ними проводились занятия по пяти направлениям: раскрепощение, актерское мастерство, коммуникация, пластика тела, стиль. По окончании курса выпускники заметно отличались от своих сверстников, они заявляли о том, что обрели уверенность в себе, что занятия помогли им выявить свой потенциал, открыть новые возможности, развить коммуникативные качества и обрести жизненный оптимизм. Это особенно следует отметить, так как подростки в процессе своего взросления нередко входят в состояние глубокой депрессии с суицидальными настроениями. Посещение «мастерских», использование театра как уникального средства реабилитации, раскрытие их творческих способностей помогало подросткам и молодым людям справиться со своими проблемами. Финалом работы в «мастерской», как правило, становились творческие проекты с участниками курса.

Осенью 2003 г. состоялся спектакль «Возможность сказать», сюжет которого был основан на собственных рассказах подростков о первом столкновении с насилием и жестокостью. Все истории были обработаны драматургом Татьяной Федуновой, режиссером Татьяной Фроловой и была создана документальная пьеса. Многие подростки в процессе работы над спектаклем впервые поделились своими проблемами с кем-то еще, постепенно обретая чувство освобождения от психологического груза жестоких воспоминаний и осознание своей ответственности перед собой и окружающими людьми. В проекте участвовало более 40 человек. Специально для спектакля был снят и смонтирован видеоряд, включающий крупного плана кадры с изображением глаз и лиц детей из приюта (они стали гостями премьеры), а также людей, оказавшихся за чертой нормальной жизни. Спектакль показывался бесплатно для подростков и молодых людей, к которым со сцены обращались их сверстники, разговаривая с ними на их языке, делясь историями, понятными и знакомыми им. Спектакли завершались активными дискуссиями по открытым в них проблемам.

С выпускниками курса 2005 г. был поставлен спектакль «Поиск шестой жизни» по пьесе, написанной самими участниками проекта о проблемах молодежи, и спектакль «Письма кумирам или Океан любви» по пьесе, основанной на реальных письмах девушек-поклонниц к своим кумирам. В спектакле, ставящем проблему фанатичной, неразделенной любви молодых поклонниц к звездам популярной музыки и кино, приняли участие 5 девушек, учащихся старших классов средней школы № 50. Проект «Мастерская Звезд» стал возможен благодаря социальной программе «Новый День», осуществляемой «Росбанком» и Детским Фондом ООН (UNICEF), целью которой являлась поддержка усилий общественных и государственных организаций для оказания помощи детям.

Около 10 лет действовал проект «Открытая сцена» – театр «КНАМ» предоставлял сцену и оборудование начинающим музыкантам и музыкальным группам, а также художникам других творческих направлений, например танцевальной импровизации. Молодые люди имели возможность представить свое творчество широкой аудитории. С помощью технических средств театра выполнялась качественная видеозапись концертов и событий, которые впоследствии начинающие артисты использовали в виде презентационных материалов.

С 2002 по 2008 гг. на базе театра «КНАМ» существовал «Клуб Концептуального Кино», целью которого было ознакомление общественности с шедеврами мирового кинематографа. В нем бесплатно демонстрировались художественные и документальные фильмы (например, фильмы французских режиссеров: «Деликатесы» (1991 г.) Жан-Пьера Жене и Марко Каро; «На последнем дыхании» (1959 г.) Жан-Люка Годара, немой художественный фильм Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д Арк» (1928 г.); «Простая история» (1999 г.) американского режиссера Дэвида Линча и др.), дающие возможность заинтересованной части людей города приобщиться к лучшим образцам мирового некоммерческого кино. После просмотров организовывались обсуждения увиденного: зрители высказывали свое мнение, находили единомышленников по интересующим их проблемам.

Насущная необходимость в осуществлении поддержки и развития неофициального искусства Хабаровского региона (творческих сил, не поддерживаемых государственными структурами), поиск, объединение и привлечение к активной культурной жизни творчески одаренных людей, формирование вокруг них информационного поля с тем, чтобы в дальнейшем они могли самостоятельно, плодотворно и эффективно работать, развивая духовные и творческие традиции Дальнего Востока, обусловили создание в сентябре 2003 г. регионального общественного движения «Ассоциация неофициального искусства Дальнего Востока». Инициатором движения выступил театр «КНАМ». Главная цель движения – поддержка талантливых людей во всех областях искусства на территории Дальнего Востока России. Творчески одаренные люди, как правило, редко обладают организационными способностями, являясь «вещью в себе», они не способны зачастую заявить о себе в прессе, войти в творческие союзы, найти спонсоров для финансирования своего труда. Они чаще всего нуждаются в курировании извне. За полгода инициативной группой была проведена работа по поиску и привлечению людей, занятых творчеством, а на общем собрании – учреждена Ассоциация, в которую вошли 72 человека, избран Президент – актер театра «КНАМ» Дмитрий Бочаров. Созданная структура позволяла мобильно вступать в контакт с членами Ассоциации и на основе взаимопомощи и ресурсов каждого участника реализовывать творческие проекты. Дмитрий Бочаров так сформулировал цель и задачи проекта: «Все, что мы хотим сделать, – это наладить связь между творческими людьми, сотрудничать друг с другом, обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и развиваться, используя наш совокупный потенциал. Если у нас не будет технической возможности общаться, то все планы так и останутся планами. Поэтому первое, что мы хотим сделать – это создать информационный сайт в Интернете, который будет отражать работу Ассоциации, представлять участников Ассоциации и их творчество, что даст возможность большому количеству заинтересованных людей получить доступ к этой информации и ускорить процесс налаживания контактов, это будет содействовать «оживлению» культурной среды на Дальнем Востоке России» [12]. Создание Ассоциации стало возможным благодаря поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в России.

Благодаря проведению театром «КНАМ» в феврале 2004 г. акции «Женщина = Человек» было привлечено внимание городской общественности к серьезной проблеме – состоянию гинекологической больницы и условиям содержания женщин, находящихся в ней на лечении. Роддом № 2 – это первая больница города, построенная в 1938 г. и требующая на тот момент капитального ремонта. Врачам не хватало самых простых вещей в работе: перевязочных материалов, элементарных медицинских приборов. Из необходимых пяти наркозно-дыхательных аппаратов было только два. Отсутствовали оптические приборы для диагностики и лечения; одноразовые перчатки вопреки инструкциям использовались по несколько раз. Нарушение санитарно-гигиенических норм, отсутствие душа для больных, неудовлетворительное состояние туалетных комнат – все это не соответствовало элементарным требованиям.

Режиссер театра «КНАМ» Татьяна Фролова, находясь в тяжелом состоянии, попала в больницу, где ей была сделана операция. За время лечения она фотографировала сюжеты из жизни гинекологической больницы. Впоследствии эти шокирующие фотографии, прикрытые кусками марли, чтобы «случайно не оскорбить чувства эстетов», были представлены на фотовыставке «Мне оставалось жить всего несколько часов». На открытии выставки демонстрировался специально снятый документальный фильм о врачах больницы. Акция вызвала бурю негодования у комсомольчан, многие предпочитали ничего не видеть и не знать, считая, что об этом нельзя говорить, чтобы не нарушить своего покоя и представления об образе «прекрасной» женщины. Такое отношение к теме демонстрировало нежелание общества видеть существующие проблемы, тем самым позволяя проблемам оставаться не разрешенными, а людям, которые могут помочь, – бездействовать.

И все же благодаря смелости театра «КНАМ» впервые о проблеме заговорили в полный голос. Впервые после просмотра документального фильма состоялась встреча врачей гинекологического стационара г. Комсомольска-на-Амуре с представителями общественности, депутатского корпуса, журналистами и бизнесменами, на которой обсудили возможные пути решения вопроса и оказания помощи больнице. В этот же вечер больница получила и первую помощь: стационару были переданы первые подарки от самого театра и от бизнесменов города. При этом акция спровоцировала скандал. «Депутаты не всегда знают о подобных проблемах, так как невозможно обойти каждую больницу, подвал и квартиру», – оправдывался депутат Виктор Тимофеев, присутствовавший на акции [7]. Вопрос о ситуации в больничном учреждении был вынесен на заседание городской думы. В результате независимой проверки, назначенной городской думой, выяснилось, что средства, выделяемые на содержание больницы, расходуются не по назначению, и был установлен контроль за расходованием финансовых средств. В настоящее время больница отремонтирована, что является доказательством того, что искусство обладает огромной воздействующей эмоционально-психологической силой и способно изменять ту или иную социокультурную ситуацию.

В 2004 г. в рамках международного проекта «Детройт-Комсомольск» была осуществлена акция «3000 цветных квадратных метров», целью которой являлось изменение пространственно-визуальной среды отдельного участка города, демонстрация общественности примера гражданских инициатив, способных привести к позитивным изменениям в городском окружении. На участке зеленой зоны, отделяющей проезжую часть проспекта Первостроителей (г. Комсомольск-на-Амуре) от жилого здания, в котором находится театр «КНАМ», совместными творческими усилиями многих людей был создан островок современной скульптуры из гомогенных материалов – различных, отработавших механизмов, окрашенных в яркие цвета. Также яркими цветными изображениями были покрыты 12 мусорных баков, расположенных у каждого подъезда многоквартирного дома. Акция позволила убедиться в возможности создания островка архитектурной среды, являющейся одновременно и живописью, и скульптурой, и дизайном, и инсталляцией, в которой горожане могут отдохнуть «глазами» от серого однообразного городского ландшафта. Проект был поддержан Институтом устойчивых сообществ и Агентством международного развития США, а также городским отделением «Союза художников России». Подобный проект адаптации вещей и их повторного использования с целью улучшения окружающей городской среды, имеющий название Хайдельберг, уже много лет существует и развивается в районе Блэк Боттом – одном из самых известных и заброшенных районах на окраине г. Детройта (США). Изначально Проект Хайдельберг являлся политическим протестом. Он был назван по имени улицы Хайдельберг, где прошло детство основателя этого движения – афроамериканского художника

Тайри Гутона. Теперь это символ возрождения Детройта, разрушающий традиционные представления о конфликте белого и черного населения города, дающий позитивные надежды на будущее.

Современное состояние «3000 цветных квадратных метров» не слишком радостное: одна скульптура упала, краски пожухли, их поддержание в надлежащем виде, как всегда, требует финансовых затрат. Тем не менее, эта группа скульптурных форм до сих пор вызывает интерес у горожан и вносит разнообразие в архитектурную среду города.

Более 25 лет своего существования театр «КНАМ» является ярким наглядным примером истории развития нового, авангардного социокультурного учреждения в перестроечный и постперестроечный период. На этом примере можно проследить основные моменты роста, свойственные молодым творческим коллективам Дальнего Востока, их успехи, неудачи, сложности в отношениях с властными структурами, финансовые трудности, этапы признания на Российском и международном уровнях. Авангардные театры-мастерские, театры-лаборатории, как правило, возглавляемые творческим лидером «зачинщиком», ориентированные на нетрадиционные сценические формы, находясь в самоценных творческих поисках новых способов художественного мышления и самовыражения, не могут рассчитывать на широкую зрительскую аудиторию, и поэтому они не могут выживать за счет самоокупаемости. Государственная поддержка таким коллективам жизненно необходима.

Театр «КНАМ» стал центром и вдохновителем неофициальной культуры не только г. Комсомольска-на-Амуре, но и всего Дальневосточного региона, к которому притягиваются люди, интересующиеся современной культурой и проповедующие новаторские идеи. В основном это студенты, интеллигенция, активные, образованные люди – интеллектуалы, ищущие ответы на вопросы, открытые ко всему новому, смелые, или старающиеся победить свои страхи. Занимая активную социокультурную позицию, театр вносит весомый вклад в культуру города и края.

ЛИТЕРАТУРА

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Art_brut.
2. http://www.komcity.ru/forum/news_tanfrolova 11.04.2008.
3. Tags: архив, бэкстейдж Краткая история театра КНАМ // Текущий архив театра. С. 2.149
4. Альдиев, А. Детройтцев воспитывают в Комсомольске / А. Альдиев // Коммерсантъ. – Хабаровск. – № 117 (2956) от 01.07.2004.
5. Бочаров, Д. Детройт и Комсомольск – города-братья? / Д. Бочаров // Новости культуры российских регионов. Агентство культурной информации. – 08.07.2004 <http://www.aki-ros.ru/default.asp>.
6. Гончарова, О. «Татьяна Фролова: Хаос внутри» Информационно-развлекательный еженедельник «ТВР-Телевидение и радио». Авторские материалы. Архив № 31 2008 г.
7. Кожина, В. Не дай бог, мужчины увидят женщину в таком виде / В. Кожина // Коммерсантъ. – Хабаровск. – № 25(2864) от 12.02.2004.
8. Кузьмина, М. А. Комсомольск начинался с палаток / М. А. Кузьмина // Комсомольск-на-Амуре. – 2007.
9. Новости театра: <http://www.knam.theatre.ru>.
10. Фролова, Т. А. Феномен авангардного театра в городе / Т. А. Фролова // «Комсомольск художественный»: сб. докладов и сообщений науч.-практ. конф. (14-15 июня 2007 г.).
11. Чанова, Т. КНАМовские музы... и все, все, все! / Т. Чанова // Панорама. – Комсомольск-на-Амуре. – № 19(101) 2003.
12. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. Режим доступа – <http://mkrf.ru/news/regions/detail.php?id=18432&print=Y>.