Studijski program Drama i pozorište

Osnovi pozorišne produkcije

mr Janko Ljumović, vanr. prof

Osnovni modeli pozorišne produkcije

Osnovni modeli pozorišne produkcije definišu se na osnovu organizacionog principa ustrojstva pozorišta i pozorišne produkcije. Takođe uključuju pitanja njegovog vlasničkog karaktera.

Jedna od osnovnih podjela prati trodjelni sistem kulture koji se u polju produkcije situira kroz javni, privatni i nezavisni sektor kulture.

Takva podjela kulture determiniše karakteristične modele pozorišta koje prepoznajemo u svom javnom karakteru čiji je osnivač država ili grad, privatna pozorišta koja mogu biti komercijalna ili neprofitna i nezavisna pozorišta koja predstavljaju različite oblike djelovanja. Model javnog pozorišta predstavlja sistem *stabilnih modela*, zpravo model budžetskih subvencija, koje po Draganu Klaiću “ne mogu da budu pravo i obnovljiva privilegija”, već bi ona trebala “da budu podrška data zbog prepoznavanja jasne koristi po društvo”. (Klaić 2016:29)

Predložena podjela je samo jedna od mogućnosti, jer bez obzire na modele, tipologiju pozorišta i podjele, svako pozorište kao institucija predstavlja primjer jedinstvenog organizacionog entiteta utemljenog kroz tradiciju i repertoar.

Modeli pozorišta su važni zbog odgovora na pitanje njegovog mjesta u društvu, kao i u odnosu na postavljene ciljeve pozorišta ili misiju koja određuju njegovu prepoznatljivost u zajednici. Upravo kroz analizu i istraživanje misije pozorišta možemo napraviti sasvim drugačije podjelu, tj. definisati modele pozorišne produkcije.

Podjela može da bude zasnovana na prostornom karakteru pozorišta:

* lokalna ili gradska,
* regionalna,
* nacionalna.

Zatim u odnosu na repertoarsku profilaciju:

* dramsko pozorište,
* operu i balet,
* eksperimentalno ili alternativno pozorište,
* pozorište za djecu i mlade,
* lutkarsko pozorište,
* muzičko pozorište (mjuzikl, kabare).

U odnosu na žanrove:

* pozorište komedije,
* političko pozorište,
* dokumentarno pozorište.

Nacionalna ili narodna pozorišta

Nacionalni teatar ili narodna pozorišta predstavlja model pozorišta koji na različite načine odražava ideju i potrebu politike i kulture da se u prostoru pozorišta reprezentuje moć politike i moć kulture. Na osnovu tog stava pratimo razvoj nacionalnih teatara, od perioda stvaranja država i nacija u Evropi, pa sve do danas. Pravi nacionalni teatri nastali su razvojem profesionalnih dvorskih pozorišta i kao takvi bili su osnova za model koji je na različite načine odražavao ideju koja se manifestovala njegovim javnim statusom i pozicijom u svakom društvu i kulturi. Njihov status, broj i sam naziv ima svoje različitosti u zavisnosti od kulturnog modela i samog društvenog uređenja. U Francuskoj različiti modeli pozorišta imaju status nacionalnog teatra i danas ih je ukupno pet, među kojima je neprikosnoven status Francuskog pozorišta (Comédie-Française), osnovanog 1680. godine, dok recimo u Crnoj Gori dva pozorišta imaju taj status, Kraljevsko pozorište *Zetski dom (1910)* i Crnogorsko narodno pozorište (1953).

Kada se započne istraživanje nastanka i formiranja nacionalnih pozorišta, dolazimo do podataka koji mogu biti puni iznenađenja. Recimo tek 1904. godine pokreće se ideja stvaranja engleskog nacionalnog pozorišta, a iste godine osniva se u Dablinu *Irsko nacionalno pozorište*, a u Sofiji *Narodno pozorište*. Pozorište u Engleskoj ima svoju istoriju koja postoji izvan priče o nacionalnom pozorištu, a u slučaju Bugarske ta istorija zapravo započinje upravo stvaranjem nacionalnog teatra, koga ne osniva dvor, vladar ili aristokratija, već ga osniva Narodna skupština.

Priča o nacionalnim pozorištima je zapravo priča o različitim uslovima nastanka i razvoja. Jedina stvar koja može biti zajednička priči o modelima nacionalnog teatra jeste subvencija, tj. javno finansiranje koje je u savremenoj istoriji dobilo svoju normativnu zaštitu kroz pozorišne i druge zakone koje pozorišnu umjetnost pozicioniraju kao umjetnost od javnog interesa.

Komercijalno pozorište

Model komercijalnog pozorišta počiva na privatnom vlasništvu, odnosno funkcioniše kao privatna pozorišna institucija čija održivost zavisi od tržišta. Iako istorijski možemo pratiti proces njegovog nastanka i razvoja kroz pozorišne družine (trupe) bilo stalne ili putujuće, model komercijalnog pozorišta vezujemo za Sjedinjene američke države unuar kojih je dominantno uspostavljen privatni sektor kulture u različitim oblastima umjetnosti krajem XIX i početkom XX vijeka. Takav opozit je potrebno istaći, jer je evropski sistem kulture dominantno razvijan kao subvencionisani javni sektor kulture, a posebno u oblasti pozorišne umjetnosti.

Najpoznatiji oblik komercijalnog pozorišta u SAD predstavlja brodvejsko pozorište, odnosno sistem pozorišnih kompanija na njujorškom Brodveju (Broadwey). Evropski pandan Brodveju je londonski Vest End (West End). Između Brodveja i Vest Enda, razlikujemo niz drugih oblika komercijalnog pozorišta koje se uspostavljaju i razvijaju u odnosu na specifičnosti tradicije, potreba umjetnika i publike, ali bez obzira na veličinu i profil svoju održivost baziraju na sopstvenim prihodima i na logici profita koji garantuje njihov uspjeh. Privatno vlasništvo nad pozorištem kroz različite stilove upravljanja ili administriranja za pozorište razvija sistem komercijalnog pozorišta u kome se uloga producenta i razvoj menadžerskih zanimanja pojavljuje kao ključna za razvoj.

Već je istaknuta uloga producenta koji u američkom modelu pozorišta inicira projekat, pronalazi model produkcije i reguliše potrebna autorksa prava unutar različitih mogućnosti, bilo da je vlasnik pozorišta ili tzv. slobodni producent. «Sa ekonomskog stanovišta, pozorišni menadžer može da bude osoba koja je u stanju da ostvori spoj između rada i kapitala, sa ciljem da napravi određeni umetnički produkt.» (Dunđerović 1993:36)

Model unutar koga se ostvaruju turneje, odnosno projekti za gostovanja predstavlja osoben model produkcije komercijalnog pozorišta. Poput primjera komercijalne produkcije koja obilazi svijet, ”obično se stvara društvo s ograničenom odgovornošću sa više vlasnika koji ulažu u produkciju svoj novac, vrijeme ili talenat.” (Rhine 2018:62)

Komercijalna pozorišta u Evropi i posebno u postoscijalističkim društima postaju sve prisutniji akteri unutar pozorišnog sistema, i razvijaju privatno-javna partnerstva. Na taj način ostvaruju javnu podršku kroz ustupanje prostora ili ostvaruju poreske olakšice, a predstavljaju ujedno trend kulturnih politika koja stimuliše privatizaciju sektora kulture.

Nezavisno pozorište

Nezavisno pozorište pripada civilnom sektoru kulture, koje predstavlja različite oblike organizovanja i samoorganizovanja umjetnika. Pod nezavisnim pozorištem možemo smatrati pozorišne grupe, privatna neprofitna pozorišta ili nevladine organizacije, pojedinačne produkcije koje nastaju ad-hoc ili sve druge oblike decentralizovanih i fleksibilnih organizacija u polju pozorišne umjetnosti. Njihov karakter zavisi od kulturnih politika koje upravo kroz razvoj civilnog sektora kulture i adekvatnim linijama podrške (finansijskim i normativnim) doprinose kulturnoj raznolikosti i demokratizaciji kulture. Takav trend je posljedica ograničenih prostora unutar javnog sektora kulture (nacionalnih ili gradskih pozorišta), ali i sama stvaralačka potreba umjetnika za produkciju sopstvenih umjetničkih praksi nezavisno od institucionalnog sistema kulture.

Unutar modela nezavisnog pozorišta uspostavljaju se umjetničke platforme i profili pozorišta koji se fokusiraju na različite pozorišne izraze u pogledu forme, kao i produkcione modele organizovanja. Alternativno pozorište predstavlja primjer nezavisnog pozorišnog organizovanja. U opisu pojma alternativno pozorište ili *treće kazalište* Pavis ističe okolnost njegovih skromnih sredstava, koje «paradoksalno, omogućuju da se s više inicijative iskušaju novi oblici zahvaljujući ekonomskoj neovisnosti i estetskoj autonomiji.» (Pavis 2004:25)

Osim profesionalnog oblika nezavisnog teatra, primjeri koji temu pozorišnog organizovanja kroz modele dodatno šire predstavljaju različiti oblici amaterskog (*nonprofessional)* pozorišta. Takva pozorišta obično se dijele na studentska pozorišta unutar koledža i univerziteta i pozorište u zajednici (*community theatre*). Osim studentskog pozorišta, postoje i oblici teatra koji pripadaju omladinskim ili školskim scenama, koji takođe okupljaju amatere. Imaju veliki značaj jer predstavljaju mjesta okupljanja i pozorišnog djelovanja mladih koji donose odluku da zakorače u svijet stvaralaštva.