Fakultet dramskih umjetnosti

Studijski program Drama i pozorište

Metodologija izrade elaborata pozorišnog projekta – predstave

Pozorišna produkcija II

mr Janko Ljumović, vanr. prof

Elaborat pozorišnog projekta predstavlja producentsko čitanje odabranog dramskog teksta ili nekog drugog materijala (dramatizacije knjiženog teksta ili filma, dokumentarnu građu i dr.) za produkciju pozorišne predstave.

Elaborat pozorišnog projekta – predstave definiše sve ključne elemente u procesu rada na pozorišnoj predstavi u okviru faza:

* predprodukcije,
* produkcije, i
* postprodukcije.

Elaborat definiše ključna pitanja procesa pozorišne produkcije - pitanje izbora glumaca (ansambla predstave ili podjelu uloga), autorskog i stručnog tima koji realizuje jednu predstavu.

Produkcija pozorišne predstave podrazumijeva period od ideje do realizacije predstave, tj. njene premijere. Produkcija ili proizvodni ciklus pozorišne djelatnosti obuhvata nekoliko etapa rada. Izbor djela, pripremu rada na projektu, rad na projektu (probe), povezivanje umjetničkih, tehničkih i drugih segmenata u jednu cjelinu (progoni do generalne probe) i premijeru, nakon koje slijedi dalji život predstave ili njen postprodukcijski period (difuzija).

Produkcija, stvaranje predstave jeste suština rada u pozorišnoj instituciji. Ona prolazi kroz niz faza izuzetno složenih po načinu rada, kadrovima i sektorima koji su u svim fazama neophodni, jer su u stvaralački čin, pored glumaca, muzičara i drugih izvođača, uključeni i brojni umetnički, tehnički i drugi saradnici, bilo da su članovi kolektiva ili da su angažovani kao stručnjaci sa strane.

(Dragićević Šešić, Stojković, 2011:128)

Proces osmišljavanja ideje, i zatim, njenog izvođenja naziva se produkcija.

(Aleksander, 2007:115)

Produkcija je proces projektovanja, organizacije i relaizacije umjetničkog djela koji se oslanja na društvenu podelu rada u kulturi i umetnosti.

(Šuvaković, 2011:592)

Kreativna sirovina – materijal (ideja, scenario, predložak za predstavu, dramski tekst), 2. Osoba koja predstavlja taj materijal – izvođač (glumac, pevač, vrač, sveštenik), 3. Mesto gde se dešava materijal – prostor (pozorište, crkva, štala, skladište, ulica, park) i 4. Publika koja prisustvuje pozorišnom činu – auditorijum.

(Dunđerović, 1993:34)

Polazište za produkciju pozorišne predstave predstavlja izbor dramskog teksta i pored napomene da polazište za predstavu mogu biti i drugi oblici materijala. Metodologiju elaborata zasnivamo na dramskom tekstu, odnosno pozorišnoj produkciji unutar dramskog pozorišta. Izbor dramskog teksta uz rediteljsku koncepciju predstave utiče na sve ostale izbore unutar pozorišne produkcije, odnosno rada na jednoj pozorišnoj predstavi. Takve izbore baziramo na djelima koje bazično dijelimo na djela **dramske baštine** (klasike) ili **savremenu dramu**, svjetsku ili nacionalnu.

PREDPRODUKCIJA

Faza predprodukcije uključuje neposrednu saradnju **reditelja i producenta**, čije odluke zajednički determinišu sve faze rada u produkciji pozorišne predstave.

Važno je sagledati sve razloge odabira dramskog teksta, vrijednost i potencijal dramskog teksta za predstavu, mogućnosti i uslove za realizaciju, vrijeme i prostor, i konačno predvidjeti uspjeh predstave kako kod publike tako I stručne javnosti.

Reditelj kao autor predstave odlučuje o konceptu predstave kao autohtonog umjetničkog djela, dok producent donosi odluku o predstavi, potvrđuje model produkcije, njeno izvršenje i sve neophodne uslove za realizaciju projekta.

reditelj

Osoba zadužena za postavljanje kazališnog komada na pozornicu koja preuzima odgovornost za njegovu estetiku i organizaciju, birajući glumce, interpretirajući tekst, koristeći se scenskim mogućnostima koje mu stoje na raspolaganju.

(Pavis 2004:316)

producent

Nijedan drugi suradnik na produkciji, ni u umjetničkom ni u administrativnom ni u tehničkom dijelu, nema tu i takvu odgovornost.

(Lukić 2006:135)

Ključni elementi predprodukcije su:

* Odabir i angažman saradnika – izbor autorskog tima pozorišne predstave (scenografija, kostimografija, muzika, scenski pokret, scenski govor i dr.)
* Odabir glumaca i glumačka podjela
* Izbor ostalih stručnih saradnika u polju produkcije i scenskog dizajna i scenske produkcije – ukupna kadrovska struktura projekta
* Regulisanje autorskih prava i ugovora – specifikovati umjetnička djela koja podliježu zaštiti intelektualne svojine
* Razrada plana aktivnosti:
* PR – najava projekta;
* rad na dramatizaciji komada;
* rad na komponovanju originalne muzike ili izboru muzike;
* izrada plana proba sa izvršnim producentom,
* poslovno-finansijska priprema projekta – izrada predkalkulacije projekta, tj. izrada finansijskog plana

Istaknimo posebno značaj regulisanja ugovora, tj. međusobnih prava i obaveza između autora dramskog djela i pozorišta za scensko izvođenje njegovog/njenog djela. Osim originalnih dramskih djela, ugovori se odnose i na adaptacije ili dramatizacije drugih oblika književnih, filmskih u drugih umjetničkih djela, tako da u pogledu potrebe primjene zaštite prava intelektualne svojine oni se smatraju takođe originalnim intelektualnim djelima individualnog karaktera.

Autorsko pravo takođe uključuje regulisanje prevodilaštva sa stranog jezika na maternji, ili korišćenje već gotovog prevoda dramskog djela. Nosilac tog prava je prevodilac. Dakle ako u pozorištu za predstavu biramo savremeno dramsko djelo koje pripada svjetskoj savremenoj dramturgiji, potrebno je regulisati autorsko pravo sa dramskim piscem i sa prevodiocom dramskog teksta. Bitni elementi ugovora su: nadoknada (jednokratna sa i ili bez uključenih tantijema), vremenski rok važanja ugovora, tj. moguće vremensko ograničenja dogovorenih elemenata, koji nekada uključuje i dogovoreni (projektovani) broj igranja, mogućnosti za objavljivanje dramskog djela u okviru izdavačke produkcije pozorišta. U pozorišnoj praksi na djelu su i tzv. ekskluzivni ugovori, kada pozorišta ekskluzivno prave ugovore sa dramskim piscima. U pitanju su prazivedbe komada koje vezujemo upravo za tako ostvarenu saradnju. Unutar svijeta pozorišta postoje prepoznatljivi primjeri eksluzivnih odnosa pisaca i pozorišta, tj. njihovih naslova na repertoaru pozorišta, koja nakon toga postaju predmet interesovanja i drugih pozorišta.

Osim dramskog teksta, ostala autorska djela u funkciji predstave mogu biti takođe predmet ugovornog odnosa u pogledu autorskog prava i zaštite intelektulalne svojine. Prije svega to se odnosi na kompozitora i scensku muziku, originalno komponovanu ili korišćenu, na upotrebu videa, fotografije i sl. U određenim pravnim i umjetničkim sistemima ili tradicijima, postoji ostvareno pravo zaštite autorskih prava i u oblasti scensog dizajna, prije svega scenografije i kostimografije.

Ostali ugovori koji se ne odnose na autorskopravna pitanja, regulišu se tzv. izvođačkim ugovorima koji se odnose ili na realizovanu narudžbu određenog segmenta predstave ili na glumačke ugovore.

Sažetak

U fazi predprodukcije izuzetno je važno sprovesti dobro planiranje i organizaciju. **Planiranje** je vještina usaglašavanja vremena, novca i operativnih zadataka.

Proucent je zapravo informativni centar za svakog ko je uključen u projekat.

PRODUKCIJA

Faza produkcije predstavlja period od početka rada na predstavi do njene premijere.

Produkcija predstave podrzamijeva sljedeće aktivnosti:

* realizacija projekta – probe,
* radovi na scenskom dizajnu projekta,
* plan nabavke rekvizita i materijala za scenu,
* tehničke, kontrolna i generalne probe,
* marketing i PR projekta – najava premijere, prezentacija promo materijala, i
* materijalno finasijski poslovi.

U fazi produkcije je potrebno napraviti kvalitetan vremenski plan aktivnosti ili tzv. ***timeline*** projekta. On uključuje pitanja vremenskog plana, kako ukupnog za produkciju predstave, tako i detaljnih nedjeljnih planova koji određuju pitanja:

,

* prve probe,
* čitaće probe, mizanscenske, tehničke, kontrolne, generalne probe, i
* premijere.

Kao i poslova:

* marketinga – najava početka rada na predstavi,
* rada na skicama za kostime; rada na skicama za scenu; rada na muzici itd.,
* rad na planu potreba tehničko-scenskog sektora – plan nabavke materijala i izrada svih elemenata scenskog dizajna predstave, muzička produkcija i dr.,
* koordinacija rada organizatora sa svim sektorima po dogovorenoj dinamici.

Osvrnimo se na važan finansijsko poslovanje i rukovođenje projektom, element u produkciji koji zahtjeva kvalitetan plan realizacije, pored već istaknutog kadrovskog i operativnog plana.

Treba razlikovati dva pojma. Jedan je finansijski plan, a drugi budžet projekta.

Finansijski plan podrazumijeva izvore finansiranja projekta, koji se razlikuju od modela do modela produkcije, odnosno pitanja da li predstava nastaje u okviru institucije koja je pod subvencijama, ili je u pitanju nezavisna ili privatna produkcija. Takođe treba imati na umu i model produkcije predstave koja nastaje u koprodukciji dva ili više partnera. Finansijski plan uvijek treba kalkulisati kroz osigurana ili očekivana sredstva. Njega sprovodimo ukoliko je riječ o nezavisnoj produkciji kroz fundriesing projekta ili prikupljanje sredstava, ali takav model se praktikuje i u okviru institucionalne pozorišne produkcije.

Budžet predstave predstavlja ukupnu cijenu koštanja predstave, tj. premijere.

Finanskijski plan i budžet projekta možemo iskazati tabelarno.

FINANSIJSKI PLAN	
VRSTA PRIHODA	**IZNOS**
Sopstvena sredstva	
Sponzorstvo	
Donacija	
Ostalo	

UKUPNO PRIHODA:	

Budžet	
A. Primarni troškovi	
1. Autorski honorari	
2. Honorari saradnika	
Ukupno:	
B. Tehnika i Scenska produkcija	
1. Troškovi tehnike	
2. Troškovi scenografije	
3. Troškovi kostima	
4. Troškovi rekvizite	
5. Ostali troškovi	
Ukupno:	
C. Organizacioni troškovi	
1. Putni troškovi	
2. Administrativni troškovi	
3. Troškovi marketinga i PR-a	
Ukupno:	
UKUPNI TROŠKOVI	

Sažetak

U fazi produkcije osim planiranja i organizacije, važno je sprovoditi kontrolnu funkciju ukupnog rada na projektu. Sve ovo je potrebno zbog prirode procesa rada koja uključuje rad mnoštva aktera, prirode procesa rada u pozorištu predstave koja nastavlja svoj život kao živo umjetničko djelo.

POSTPRODUKCIJA

Faza postprodukcije započinje nakon premijere i označava životni vijek predstave na repertoaru. Životni vijek predstave zavisi od više faktora, a prije svega interesa publike, kao i stručne javnosti posebno u pogledu gostovanja i učešća na festivalima. Uspješnost produkcije upravo se ogleda u postprodukcijskoj evaluaciji predstave, tj. svim njenim vrijednostima koje ona postiže kod publike, kritike i stručne javnosti.

Ključni element postprodukcije, osim održavanja kvaliteta izvođenja predstave predstavlja promocija i rad sa publikom.

Publika, odnosno publike pružaju ili uskraćuju svoje učestvovanje u događaju ili pažnju umjetničkom djelu, u konačnom publika pravi izbor gdje će otići, učestvovati ili šta će konzumirati.

Publika:

1. pruža materijalnu podršku novcem koji troši, i
2. pruža estetsku podršku razumijevanja i rekacije.

Umjetničko djelo ne postoji u iskustvu ljudi koji za njega ne znaju ili nemaju interesovanje.

NEPUBLIKA

* Neznanje.
* Nezainteresovanost.

PUBLIKA

* Znanje.
* Zainteresovanost.

Rezime

Elaborat pozorišnog projekta sadrži sve elemente koji su mapirani u navedenim fazama. Ispunjenost tih elemenata označava kvalitetno produkcijsko čitanje dramskog djela, koje su u sadejstvu sa rediteljskom koncepcijom sabira u jedinstven umjetnički projekat koga je na tržištu kulture moguće ostvariti uz adekvatne linije podrške. Dostupne, ali i one koje ćemo sami otkriti i uspješno realizovati.

Elaborat na svom početku sadrži sljedeće informacije:

Naziv projekta	
Producent	
Autor	
Reditelj	
Vrijeme realizacije	
Mjesto realizacije	
Nosioci projekta	
Model produkcije	
Kratak opis projekta	
Ciljevi projekta	
Misija projekta	
Umjetnička koncepcija projekta	
O dramskom piscu i komadu	
O pozorišnoj predstavi i razlozima za njeno postavljanje	
Autorska prava	

Nakon toga treba predstaviti produkcioni plan i riješti sve elemente koji su navedeni u opisu produkcije.