Studijski program Drama i pozorište

Pozorišna produkcija II

mr Janko Ljumović, vanr. prof.

Uloga producenta u procesu pozorišne produkcije

**Opšta načela definicije profesije**

Teorijski okvir za definisanje profesije objašnjava samu njenu strukturu. Na taj način se konstruiše klasifikacijski okvir za razlikovanje stepena razvijenosti profesija i razlike između profesija, poluprofesija, ali i zanimanja. U tom pravcu navedimo “idealnoo-tipsku” klasifikaciju Grinvuda koji profesijama daje sljedeće osobenosti:

* *Profesionalna znanja baziraju se na odgovarajućem naučno-teorijskim znanju*, pa je nastajanje “profesije” uslovljeno postojanjem određene relativno uobličene “teorije”(*nauke* u širem značenju) za dati segment stvarnosti;
* *Profesionalno djelovanje ima karakter “ekspertnog” djelovanja* koje počiva na pouzdanom *primjenjivanju teorijskog znanja na dati praktičan problem* koga valja *stručno* razriješiti;
* Profesionalna aktivnost je jasno izdvojena kao *djelatnost* koja je *sankcionisana i zaštićena odgovarajućim društvenim pravilima*, gdje su data institucionalna ograničenja za obavljanje date djelatnosti i utvrđene (“legitimizovane”) odgovarajuće *priviliegije*;
* Profesionalno djelovanje slijedi dati “*profesionalni etički kodeks”* čime se osigurava *samokontrola* profesionalne djelatnosti:
* Profesionalni život pripadnika profesije stiče obilježja osobene *profesionalne subkulture*, sa *osobenim stilom ponašanja u radu i izvan rada*.[[1]](#footnote-1)

U navedenom opisu mogu se izdvojiti i ključne riječi koje predstavljaju važne asekte koji definišu Grinvudov “pogled” na profesije. Ti aspekti su od znaćaja za uspostavljanje istraživačkog modela koji definiše određenu profesiju. Na taj način se izdvajaju posebnosti određenih profesija, ali i samih pripadnika tih profesija koje na osnovu svog profesionalnog identiteta uspostavljaju karakterističnu *profesionalnu subkulturu*, tj. imaju osoben stil ponašanja. To je zapravo pitanje *profesionalnog identiteta* koji se stvara.

**Producenti** su dio umjetničkog svijeta, termina koji je ponudio Hauard Beker (1982), i koji ističe da taj svijet predstavlja mrežu ljudi čija kooperativna djelatnost, organizovana na osnovu njihovog zajedničkog poznavanja konvencionalnih načina obavljanja stvari, proizvodi vrstu umjetničkih djela po kojima je svijet umjetnosti poznat. Ti umjetnički svjetovi mogu biti mali i usko određeni, recimo poezija, nasuprot pozorištu ili filmu kao primjeru velikog i složenog sistema odnosa u produkciji.

**Pozicija producenta u pozorištu** razvijala se od uloge arhonta u antičkom pozorištu do njegovog mjesta i uloge u savremenom pozorštu. Profesija se različito etablirala i u odnosu na pozorišne modele i organizaciju pozorišnog sistema. Na različite načine sagledavamo njegovu ulogu u američkog ili evropskom modelu teatra. Redefinije evropskog kulturnog sistema u odnosu na kulturne politike, posebno u drugoj polovini XX vijeka uticale su na promjenu paradigme kulture, koja je sve više ulazila u polje tržišta i gubitaka monopola umjetnosti u kontekstu subvencija. Ali i samog pozorišta u odnosu na medije, druge umjetnosti ili danas digitalnu kulturu. Takav kontekst je doprinio razvoju profesije koja je, osim organizacione, kreativne i autorske uloge u produkciji umjetnosti, označila i njegovu važnu ulogu u administriranju umjetnosti i razvoju publike. Producenti moraju imati umjetnički talenat, ali i preduzetnički duh, sposobnost dobrog organizovanja sebe i drugih, kao i mogućnost iznošenja i predočavanja svojih ideja na jasan i slikovit način. (Ljumović 2011:10)

Isak Adižes uvodi pojam *administrator umjetnosti*, ističući razliku u odnosu na producenta, direktora ili menadžera umjetnosti, zbog razloga njegovog aktivnog učešća u ispunjavanju misije umjetničke organizacije. Takvim pristupom i uvidom u profile umjetničkih administratora opisuje njihove kvalitete: “visoka posvećenost razvoju umetnosti, a ne samo uživanje u radu na rubu umetničkog sveta; osećaj i sposobnost da se ceni društvena ulogaumetnosti; veliki stepen tolerancije za dvosmislenost i rizik, a uz to i potrebna hrabrost da se bude preduzetnik; veliki nivo analitičke inteligencije; sposobnost da se podnese anonimnost u svetu egoista; sklonost ka praktičnom, a u isto vreme uživanje u novotarijama i u svim aspektima posla; sposobnost da se radi u grupi I uživa u nagradama kao član grupe, prije nego kao pojedinac.” (Adižes 2008:87) **Možemo reći da je producent akter umjetničkog svijeta koji uz reditelja ima pogled na veliku sliku produkcije predstave, ali koji za razliku od reditelja aktivno i proaktivno djeluje u životu predstave, nakon premijere.** “Nijedan drugi suradnik na produkciji, ni u umjetničkom ni u administrativnom ni u tehničkom dijelu, nema tu i takvu odgovornost.” (Lukić 2006:135)

Važno je istaći sistematizaciju producenta po funkcijama u odnosu na različite programske i produkcione modele pozorišta, njihovu veličinu, kao i tradiciju razvoja profesije producenta. Recimo u američkom modelu pozorišta uspostavljena je složena diferencijacija pozorišnih producenata i menadžera, tj. tipologija po funkcijama je razvrstana u odnosu na upravu i upravljanje pozorištem, model finansiranja i uloge producenta u tom polju, marketingu i fundrasingu pozorišta, kao i samom operativnom, organizaciono-produkcijskom segmentu pozorišta.

Produkciju autori definišu na različite načine, ali sve one ističu njenu suštinu – nastanak umjetničkog djela. Prije sagledavanja pozorišne produkcije osvrnućemo se na opšta načela produkcije.

*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)

Navedene definicije možemo dopuniti sa stanovištem koji referiše na potrebne elemente da bi se ostvarila pozorišna produkcije: “1. 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) Ili isto to, u drugačijem iskazu: stvaralac, tumač, izvođač, publika i fizička lokacija (Adižes 2008:36)

*Specifičnosti kazališna produkcije su i u tome što je kazalište najsloženiji umjetnički izričaj koji ovisi o nizu pojedinaca i dinamici njihovih međuodnosa, potom o društvenom kontekstu, kao političkom tako i financijskom, te o vlastitim fleksibilnim promjenljivim zakonitostima.*

Lukić (2008:27)

Kroz sagledavanje funkcije direktora i/ili umjetničkog direktora pozorišta možemo istaći njihovu producentsku ulogu, upravo kroz ulogu izbora dramskih tekstova ili ideja za tekst predstave, koja se operacionalizuje kroz repertoarski plan, koji dalje postaje izvršni činilac produkcije predstava i ukupne pozorišne sezone unutar javnog, privatnog ili nezavisnog teatra koje ima kontinuiran rad i djelatnost. Ili nasuprot tome pojedinačnih produkcija, koje nastaju kao projektno orijentisani projekti u odnosu na različite linije podrške koje funkcionišu u odnosu na lokalni, nacionalni ili međunarodni sistem kulture i kulturne politike.

Unutar pozorišnih modela, tj. različitih organizacionih struktura pozorišta kao institucije koje definišu podjelu rada, u polju produkcije možemo imati različite nivoe i pozicije ove profesije. Izdvajamo praktične aspekte poslova producenta koji se bave produkcijom na globalnom nivou funkcionisanja pozorišta, zatim pitanja izvršne produkcije pojedinačne produkcije predstave i važnog pitanja koordinacije repertoara.

Producenti predstavljaju profesiju koja ima niz mogućnosti, uloga i zadataka u polju umjetničke produkcije.

U polju produkcije postoje različiti organizacioni nivoi i njih možemo svrstati u tri osnovna nivoa, u kojima se nalazimo praktično djelovanje producenata. Ti su:

* operativni nivo (redovne dnevne aktivnosti) – izvršni producent,
* poslovni nivo (srednji nivo menadžmenta projekta, organizacije – most između operativnog i strateškog nivoa) – producent predstave, i
* strateški nivo – producent pozorišta.

Definicije i opisi uloga i zadataka koje imaju producenti, jasno implicira pitanje njihovog obrazovanja, tj. svih stečenih znanja s jedne strane, a sa druge njihovih vještina kroz praktičan rad. Osim toga važan je i apsket prirodnih predispozicija i konačno razvoj karijere i iskustvo dugogodišnje prakse koja se ostvaruje tokom radnog ciklusa.

**Glavni producent**

* organizuje i upravlja izvršenje poslova, produkcijskih i umjetničkih zadataka unutar Ansambla i Umjetničkog odjeljenja, i njihove funkcionalne povezanosti sa Službom scenske tehnike i produkcije i Službom marketinga i komunikacija u sklopu godišnjih i mjesečnih planova repertoara,
* stara se o produkcionim standardima premijernih predstava i tekućeg repertoara,
* zadužen je za aktivnosti međunarodne saradnje Pozorišta u okviru pozorišnih asocjacija i mreža,
* učestvuje u radu na prijedlogu godišnjeg repertoarskog plana Pozorišta,
* kontroliše proces predprodukcije i djelatnost pripreme projekta za proces produkcije pozorišne predstave,
* u saradnji sa sekretarom Pozorišta, prati procedure regulisana autorskih prava sa pojedincima i sa autorskim agenicijama,
* zadužen je za evaluaciju rada i izvještaje inspicijenta u cilju otklanjanja svih eventualnih nepravilnosti u procesu proba i realizaciji repertoara.

**Izvršni Producent**

* utvrđuje koncepciju plana produkcije za pojedinačne predstave i stara se o uslovima za produkciju predstave, posebno kadrovske, finansijske i tehnološke,
* utvrđuje plan proba i brine se o njihovoj realizaciji,
* utvrđuje elemente za pretkalkulaciju troškova predstave,
* koordinira rad autorske ekipe i ansambla predstave,
* koordinira rad svih službi u funkciji produkcije predstave,
* pratilac je i organizator predstava na gostovanjima.

Važan segment aktivnosti u sektoru produkcije predstavlja koordinacija repertoara, posebno unutar gradova koji predstavljaju složeniji pozorišni sistem sa većim brojem pozorišta. Tako da unutar pozorišne organizacije može biti posebno sistematizovano radon mjesto koordinatora repertoara. Njegov opis posla uključuje realizaciju mjesečnog repertoara i nedjeljnog plana realizacije repertoara, poslove koordinacije godišnjeg repertoarskog plana i svih programskih aktivnosti pozorišta, posebno sa spoljnim saradnicima pozorišta primarno u poslovima glumačke koordinacije na svim nivoima pozorišnog sistema koji pokriva koordinaciju.

1. Greenwood, 1957, Atributes of Professions, Social Work, No 3, navodi prema Rus, Arzenšek, 1984: 212-216 [↑](#footnote-ref-1)