

ОТЗЫВ

доктора искусствоведения, профессора, академика РАО,

Демина Вадима Петровича,

на диссертацию Куиной Юлии Борисовны на тему

«Создание театра пантомимы и организационные аспекты его деятельности: опыт сибирских коллективов на рубеже ХХ – ХХI веков», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности

17.00.01 – театральное искусство

Диссертационное исследование Ю.Б. Куиной «Создание театра пантомимы и организационные аспекты его деятельности: опыт сибирских коллективов на рубеже ХХ – ХХI веков» посвящено актуальным проблемам существования и развития отечественного театра пантомимы на рубеже веков, особенно сложностям, возникшим в негосударственной театральной сфере. Справедливо автор диссертации отмечает и отсутствие должного внимания и интереса со стороны исследователей к организационно-творческим сторонам деятельности непростой во всех отношениях жизни искусства пантомимы.

Продюсерским подходом своим автор диссертации исследует театральную практику как неразрывную связь творческих и организационных проблем 1980-2000-х годов на примере театров пантомимы Сибири, где органично переплетаются непростые проблемы профессиональных, кадровых, организационных путей развития искусства пантомимы.

Особо хотел бы отметить титаническую работоспособность Ю.Б. Куиной в сборе, отборе исследуемых материалов, осмыслиении этих материалов и, что важнее всего, живую связь с их авторами.

Впечатляющий список использованной Ю.Б. Куиной литературы (472 названия) содержит не только 138 наименований нормативных документов, книг, сборников статей, но и более 200 в периодических изданиях, 50 интернет-источников и более 70 активных материалов и личной переписки диссидентки с интересовавшими её специалистами по теме исследования.

Материалом для исследования послужили афиши и программки спектаклей исследуемых театров, регистрационные документы творческих коллективов, статистические показатели деятельности театров России в период с 1994 по 2010 годы.

Диссертация Ю.Б. Куиной состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы.

Во **Введении** обосновывается актуальность и новизна работы, её научная значимость. Кратко, но убедительно описание процессов развития

театра пантомимы во второй половине XX века в СССР и России, сформулированы цель, предмет и объект исследования, позволивших на примере трех театров пантомимы осветить проблемы формирования нового этапа в развитии российской пантомимы от формирования творческих составов до поисков источников финансирования.

Хорошо, что докторантка опирается на опыт и знания творцов и учёных, чей вклад в развитие пантомимы несомнен и значителен: это и выдающиеся зарубежные и отечественные специалисты от Ж.-Л. Барро, М. Марсо и Ф. Дельсарта до наших А. Румнева, Г. Марковой, Л. Немировского, И. Рутберга. И что особенно ценно – учителей нынешних продюсеров Г. Дадамяна, Ю. Орлова, Е. Левшиной, Л. Сундстрема и других, несомненные заслуги которых в создании целого направления в театральном образовании сначала в Ленинграде, а затем и в Москве – организации театрального дела.

Ценно и то, что при активном участии Ю.Б. Куниной была в 2017 году издана книга Е.В. Марковой «Пантомимический дневник» (составители А. Житинская, Ю. Кунина, Б. Петрушанский), в которой составители не только впервые систематизировали разрозненные тексты, документы и материалы известного театроведа, но и толково дана ретроспектива развития отечественной пантомимы второй половины XX века и начала XXI века.

Особенность докторантуры заключается и в том, что каждая глава, посвященная одному из трёх театров, структурирована семью параграфами: Создатели театра, Художественная концепция, Организационно-правовая форма, Формирование творческого состава, Репертуар, Театральные площадки и прокат репертуара, Реклама, PR, фандрейзинг.

В семи параграфах, о которых говорилось выше Ю.Б. Кунина обстоятельно и разносторонне исследует непростую судьбу указанных театров как результат творческого взаимодействия профессионального образования и профессиональной театральной деятельности в сложных условиях жизни на рубеже столетий.

Первая глава «Театр во взаимодействии с вузом» (стр. 14-62) посвящена незаурядному коллективу из Улан-Удэ «Театр-студия современной пластики и пантомимы «Азарт», созданному в 90-е годы и просуществовавшему до 2000 года, своеобразным преемником этого театра стал тогда созданный театр пластической драмы «ЧелоВЕК» имени Нелли Дугар-Жабон, переставший, к сожалению, существовать в 2010 году.

Отдавая дань благодарения творческим основателям театров «Азарт» и «ЧелоВЕК» Н. Дугар-Жабон, И. Григорко, Т. Смирнягиной, докторантка

особо подчёркивает важность в их судьбе полученного профессионального образования, их педагогический талант и преданность идее строительства театра. Не случайно в диссертации подчеркивается такая важная особенность набиравшихся в вузах культуры и искусства курсов как их студийность (стр. 21). Важным моментом исследования (может быть будущего) должно стать развитие искусства пантомимы во взаимодействии его с национальными особенностями многочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, яркие примеры этого в диссертации приведены.

Убедителен вывод Ю.Б. Куниной о том, что «преимущества, которые давало взаимодействие с вузом, позволило разрабатывать базовые вопросы формирования художественной концепции, рождавшейся в учебном процессе во взаимодействии преподавателей – руководителей театра со студентами» (стр. 61). Драматический исход созданных в эти годы коллективов сложился, по моему глубокому убеждению, потому что органы культуры на местах и в центре не были готовы к главной своей обязанности – создавать условия для творчества, а не командовать культурой. Когда искусство – услуга, а не миссия, больше чем забавой оно не станет.

Во второй главе «Мим-театр «За двумя Зайцами» и созданные им студии» (стр. 63-103) диссидентка исследует феноменальную возможность основателей Мим-театра В. и И. Зайцевой создать сеть школ-студий в Красноярском крае, реализовав просветительское предназначение театрального искусства и в образовании. Трудная судьба коллектива, желание полноценно творчески жить вместо «лишь бы выжить» говорит о незаурядности его руководителей В.Н. Зайцева и И.В. Зайцевой, созданного ими мим-театра, преданных театральной идеи его сподвижников. В том, как сложилась жизнь коллектива, особенно значительным следует считать, как утверждает Ю.Б. Кунина, создание Зайцевыми системы постоянности существования на высоком творческом уровне, которая дала не только постоянный доход коллективу, но и дала возможность развить Школу актерского мастерства для детей и взрослых и сеть Театральных школ-студий по всему краю. Воспитание и обучение артистов собственной труппы, организация привлекательного дополнительного образования эстетической направленности – феномен уникальности В. и И. Зайцевых.

Несомненным достоинством этой главы, как и всей диссертации, является возможность узнать поподробнее о людях, беззаботно служивших и служащих сегодня искусству пантомимы.

Третью главу «От театра-студии – к театру-фестивалю» (стр. 104-148) Ю.Б. Кунина посвятила исследованию деятельности Иркутского театра пантомимы под руководством В.В. Шевченко и созданного им фестиваля «Мимолёт». Выпускник Иркутского театрального училища и факультета режиссуры эстрады ГИТИСа В.В. Шевченко внёс неоценимый вклад в развитие пантомимы на Иркутской земле, оправдав заветы своих учителей В. Венгера, В. Кирюнина, И. Шароева, В. Шалевича, В. Гаркалина и успешно себя проявивших в театральной и кинематографической деятельности, театральной педагогике и фестивально-театральном деле.

Автор диссертации подробно описывает мытарства созданного В.В. Шевченко театра, трагическую его (театра) кончину: «благодаря» равнодушию иркутских властей и профессиональных театров города, театр практически был отлучен от зрителей Иркутска, о нём больше знали по гастролям и зарубежным выступлениям. Только через 7 лет после появления замечательного коллектива появились первые публикации о творчестве театра, то потому, что в 1987 году театр стал лауреатом Всесоюзного фестиваля.

Ю.Б. Кунина справедливо уделила внимание уникальному событию в театральной жизни страны – фестивалю пантомимы «Мимолёт», много времени и сил организации и проведению которого отдал В.В. Шевченко (параграф 3.8, стр. 133-148). Фестиваль «Мимолёт» – явление, достойное подражания ещё и потому, что стал или мог бы стать творческим стимулом развития искусства пантомимы в новой России. Жаль, что это творческое мероприятие не стало государственной заботой.

В **Заключении** Ю.Б. Кунина, подводя итоги своего исследования, справедливо оценивает рождение большого интереса к искусству пантомимы и, как следствие, широкого любительского движения, особенно – молодёжи. На примере трёх театров пантомимы Сибири, исследованных докторанткой. Она убедительно и заинтересованно доказывает значительность этого дела не только для Сибири. Хотел бы только возразить Ю.Б. Куниной, что «в 1990-2000 годы процесс создания коллективов пантомимы в Сибири был более активен, чем в европейских регионах». Пример Сибири – замечателен, но, уверен, и вся Россия в этом не отставала. На стр. 152 диссертации докторанткой приведен пример «уцелевших» государственных театров пантомимы из Санкт-Петербурга, Саратова, Хабаровска (которым руководит все эти года мой ученик Вадим Гогольков).

Данное замечание не умаляет достоинств диссертации Ю.Б. Куниной. Её исследование «Создание театра пантомимы и организационные аспекты его деятельности: опыт сибирских коллективов на рубеже ХХ – ХXI веков» отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата наук. Автореферат диссертации полно отражает содержание диссертации. Автор диссертации Юлия Борисовна Кунина несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01 – театральное искусство.

доктор искусствоведения, профессор,
академик Российской академии образования,
Демин Вадим Петрович

Адрес: 119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8

Телефон: 8(915)-181-39-04

Электронная почта: mail@raop.ru

Подпись В.П. Демина заверяю _____