Viljandi Nukuteatri arenguprotsesside erinevaid etappe

Viljandi Nkuteater on Eestis ja terves maailmas ainus ainult Eesti keeles etendusi mängiv nukuteater. Täna on ta viimane omataoliste seas. Varasemalt Eestis rohkemalt eksisteerinud kohaliku omavalitsuse bilanssi kuuluvad nukuteatrid (näiteks Kärdla Nukuteater, Kehra Nukuteater, Jõhvi Nukuteater, Pärnu Nukuteater) on kulude konsolideerimiste käigus antud hallata MTÜ-dele ja selle tulemusel on need hääbunud pisikesteks pereteatriteks, milliseid on meil Viljandiski kaks või hoopis uksed sulgenud. Nende suurim puudujääk on see, et et etendusi antakse rändteatrina ja statsionaarset ning järjepidevat mängukava ei ole. Viljandi linn on seni suutnud oma teatrit pidada ja on seetõttu oma järeltulevat põlve hästi kasvatanud. Kui meil oleks Eesti ainus säilinud Ordulinnus, Eesti ainus rippsild, Eesti Pärimusmuusika keskus - ainus. Siis oleksime nende üle ääretult uhked. Tõsi – Pärimusmuusika Keskuse üle olemegi.

Täna toimuvad etendused igal pühapäeval, kell 12.00 ja ettemüügietendused neljapäeviti kell 11.00. Kui teatril oleks olemas reaalselt palgaline töötaja, kes tegeleb reklaamide ja müügitööga igapäevaselt, oleks võimalik muuta neljapäevane etendus jätkusuutlikuks ja lisada mängukavasse ka pühapäevane lisaetendus. Lisaks võib proovida arendada ka mõtet teha nädala sees üks õhtune etendus.

Hooajal mängitakse etendusi statsionaarselt ja väljaspool jõuluperioodi umbes 33 nädalal. Jõuludel mängitakse 10 päeva jooksul tihendatud graafiku alusel umbes 15-20 etendust

**Viljandi Nukuteatri reaalne aastane etenduste mängimise võimekus**

Täna on see ca 60 etendust

Võimalik:

* 3 etendust nädalas - 33 nädalat x 3 etendust = 99 etendust. Lisaks jõuluetendused (15 – 20 etendust). Kokku ca **115** etendust aastas. See tulemus on saavutatav kergema vaevaga.
	+ - Vajalik müügijuhi olemasolu.
* 4 etendust nädalas (neljapäevane etendus kell 11.00, pühapäevased etendused kell 12.00 ja 16.00. Lisaks üks nädalasisene õhtune seanss ja jõuluetendused. - 33 nädalat x 4 etendust = 132 etendust. Lisanduvad jõuluetendused. Kokku hooajal etendusi ca **150**
	+ - Vajalik müügijuhi olemasolu.

**Lavastused**

****

Nukuteatri üks suurtest võludest peitub selles, et uusi lapsi kasvab järjest peale, aga etenduse või loo mõte, moraal ja sisu võivad jääda samaks väga pikaks ajaks. Näiteks Banaanikala Projektiteater on oma etendusega “Muinasjutt kuldsest kalakesest” esinenud juba enam kui 20 aastat. Samuti on Eesti Draamateatris lavastust “Eesti matus” mängitud aastast 2002. Neid näiteid on veel. Viljandi Nukuteater on lavale toonud vaheldumisi uuslavastusi ja etendusi minevikust. Ei ole harv, kui küsitakse spetsiaalselt mängukavast juba maha võetud etendusi. Näiteks “Karupoeg Puhh”. Täna on lavastamisel etendus “Värvilised sabaksed”, mis on läbi Viljandi Nukuteatri ajaloo olnud lavastus uutele näitlejatele, et tutvustada klassikalise sirminuku, (pulk-käpik nukk) spetsiifikat ja omapära. Pärast segadust Viljandi Nukuteatri ümber 2024 aastal, mil teatri koosseis muutus, on uue energiaga liitunud teatriga 3 uut inimest ja koostöö teatris on saanud uue ja energeetilisemalt rahulikuma pidepunkti.

Nukuteater ei ole lihtsalt teater nukkudega. Nukuteatris ei ole nukk eesmärk omaette. Nukul on ülesanne. Nukk on mitu küsimust koos. Ta on kes, mis, miks, mida ja kuidas? Nukk on vahend. Kui draamateatis töötab näitleja oma keha ja häälega, siis nukuteatris peab näitleja keha peegelduma läbi nuku. Igast nukust ei saa sipsikut, kes ellu ärkab ja see on nukunäitleja ülesanne. “Kui te tahate, et teie lastest kasvaksid intelligentsed inimesed, rääkige neile muinasjutte. Kui te tahate, et neist kasvaksid veelgi intelligentsemad inimesed, rääkige neile veelgi rohkem muinasjutte” - *Albert Einstein*

VIljandi Nukuteatrist on välja kasvanud ka mitu pereteatrit. Nende etendusi on samuti Viljandi Nukuteatris mängitud. Viljandi Teatrihoov on aja jooksul lavastanud ühe etenduse, “Lugu väikesest Pillekesest”. MTÜ Kohver on lavastanud kolm nukulavastust: “Pöial Liisi”, “Kakuke läheb seiklema” ja “Lugu kurjast kuningannast” ja hetkel tehakse tööd uuslavastuse “Suur Tõll” kallal. Kõiki neid etendusi on mängitud ka Viljandi Nukuteatris.

**Uuslavastused**

Täna, kus päevakorda on tulnud Viljandi Nukuteatri püsimajäämine teatrina, tuleb mõista signaale, mida teatri pidaja ja kogukond on osundanud. Sotsiaalne tellimus uuteks lavastusteks on olemas. Seda ootust on Viljandi Nukuteater igal aastal ka täitnud. Kui küsimus on selles, et mitu uuslavastust suudab teater hooajal välja tuua, siis oleks aus vastata, et jõukohane on kaks. Me peame arvestama, et teatri näitlejad teevad seda tööd oma teiste töökohtade kõrvalt, kuna teatril lihtsalt pole pealgaliste näitlejate tarvis eelarves piisavalt mahtu. Täna aga pole ka Eestist võtta just palju sellise kogemusega nukunäitlejaid, nagu on Viljandi Nukuteatril. Meie inimesed on meie väärtus.

**Lavastuse väljatoomise eelarve**

On hea, et see küsimus on huvi äratanud. Seni on lavastuste lavale seadmine toiminud teatri kunstilise juhi poolt ja eraldi kulurida uuslavastuste tarvis eelarvesse sisse kirjutatud ei ole. Ka pole sellise teenuse hinda eraldi välja arvutatud. Iga etendus on olenevalt oma nukuspetsiifikast, lavakujundusest ja näitlejate arvust täiesti erinev. Sellele küsimusele ei saa vastata “ette” ja “umbes”. Kui kunsti eest hakata küsima reaalset hinda, siis ei ole keegi nii rikas, et hakata etenduse lavastamist ostma. Kunstis lihtsalt on nii. Aga me võime teha umbmäärased arvutused, kui me kujutame ette, et keegi tellib meilt kui kunstnikult etenduse ning soovib teada kui palju see maksma läheb. Siin tuleb arvestada, et lavastuse sünd on protsess, kus tihti tuleb teha mitmeid katseid ja proove enne kui lõplik variant püsiva jalgealuse leiab. Mõningaid hindu Eesti nukulavastajate, dramaturgide, kunstnike ja kirjanike poolt on isikliku pöördumise puhul välja toodud nõnda:

1. Teksti kirjutamine ja toimetamine - 1500€
2. Nukkude valmistamine (olenevalt spetsiifikast ja nuku ülesandest laval) - 1000 – 5000€
3. Lavakujunduse butafooria - 500 – 3000€
4. Muusikaline kujundus - 500 – 3000€
5. Vajadusel näitlejate kostüümid - 0 – 200 tk
6. 1 näitleja 1 etenduse tasu (neid võib olla etenduses ka 6) - 30€
7. Lisanduvad kulud turundusele, reklaamile, bürootarvetele, valgustajale, piletimüüjale, helirežisöörile jne.

Tõenäoliselt on tänane suund, kus Nukuteatri töötajad toovad etenduse lavale oma tööaja sees, kõige ökonoomsem variant.

**Piletitulu prognoos**

1. Eeldusel, et teeme 3 etendust nädalas ja saali täituvus on 100%

Pileti hind - 6€

Etendust hooajal - 115

Saali kohtade arv - 30

**Kokku 115 x 6€ x 30 = 20 700 €**

1. Eeldusel, et teeme 4 etendust nädalas ja saali täituvus on 100%

Pileti hind - 6€

Etendusi hooajal - 150

Kohti saalis - 30

**Kokku: 6 x 150 x 30 = 27 000 €**

Kui saalid müüa täis 2/3 ulatuses, on vastavad näitajad 13,662 € ja 17820 €

**Etenduse kulude ja tulude eelarve**

Selleks, et välja arvutada etenduse kulude ja tulude eelarvet, tuleb luua valem, kuna iga etendusega kasnevad nii kulud kui tulud ning mängitud kordade arv. Mida enam etendust mängida, seda odavamaks läheb etenduse välja toomise hind. Sellist arvutust ei ole varem Nukuteatrilt nõutud ja täna ei ole teatri näitlejatel volitusi ega kohustusi selliste valemite loomiseks ning tehete tegemiseks.

**Kogu asutuse eelarve, sh kajastatud etendustegevus**

?

Eelerve ei ole näitlejatele kättesaadav, küll aga oleme tutvunud eelmise aasta eelarvega ja näeme, et seal on võimalik kokkuhoidu luua eelarvesiseselt. Näiteks loobuda koristusteenuses sisseostmisest, mis eelmisel aastal oli 15 000 eurot ühe eelarveaasta kohta. Kuna Viljandi Nukuteater on oma olemuselt väga väike ja huvane koht, siis leiame, et koristaja töö saab ära teha omakeskis. Sellekohase nõusaoleku on andund üks näitlejatest, kuna ta teeb seda nagunii etenduste päevadel, näiteks, kui on väljas märg ja toas seetõttu porine. Küll aga telitud koristusteenus käib kohal kindlatel kokkulepitud aegadel.
Samuti leiame, et eelarveliselt on seal veel ridu, mis hetkel tunduvad küsimärgiga ja on võimalik veelgi rohkem eelarvelistest vahenditest kokku hoida.

**Mis on vajalik teatri toimimiseks?**

1. Teatril peab olema sihitis. Kellele ta suunatud on? Kui ühiskonnas on olemas see, kes nukuteatrit vajab, on ta oluline komponent teatri eksisteerimiseks, ehk ta on vajalik teatri toimimiseks. Selleks on laps ja näitleja. Meil on mõlemad olemas.
2. Teatril peab olema juht. See on inimene, kes tunneb nukuteatri olemust, oskab ja mõistab proffessionaalset nukuteatrikunsti ning suudab seda edasi õpetada oma näitlejatele. Olemas!
3. Teatril peab olema lavastaja. Inimene, kes teab, mis on nuku ülesanne. Nukk ei ole näitleja. Nukk on vahend. Lavastaja peab tajuma ja tundma nukukunsti olemust, et ta oskaks panna nuku, kui subjekti ja objekti, vahel ka üks ühes lavale. Olemas!
4. Teatril peab olema näitleja. Nukunäitleja on nagu nuku nähtamatu hing, kes elustab eseme/nuku, jäädes ise väljapoole visuaali. Mitte alati, aegajalt lavastatakse avatud nukumängu, kus on näitleja elusuuruses koos nukuga laval, näiteks lauanukuteatri puhul. Olemas!
5. Teatril peab olema oma ruum. Parimal juhul oma maja. Nukuteater ei alga eesriide avanemisega või signatuuriga. Teater algab välisest visuaalist. Mida laps näeb ja tunneb, kui ta avab teatri ukse. Mida ta näeb kui astub garderoobi. Kuidas ta ennast suhestab teatrikülastajatega, kes on ennast riietanud väljapeetud rõivastusse jne.

“Kodu, see ei ole koda, millel aken, uks. Ilma kodu tundeta me jääme koduktuks” Juhan Viiding.
Teater ei ole lihtsalt ruum trollipargi tagaruumis. See on maagiline aeg ja ruum. See on muinasjutt lapse hinges ja publiku silmades.

1. Teatril peab olema vabadus väljendada ja eksponeerida loominguliselt, vormiliselt ja kunstiliselt turvalises keskkonnas.

**Millised arengud peaksid toimuma?**

Täna on Viljandi Nukuteater olnud sarnase juhtimise all 48 aastat. Selle ajaga on teatrist kujunenud omamoodi maamärk Eesti nukuteatrite kartoteegis. Viljandi Nukuteatrisse ei tulda ainult seetõttu, et satutakse Viljandisse, vaid tullakse teadlikult. Viljandi Nukuteatril on välja kujunenud täiesti oma nägu ja kunstiliselt stiilipuhas käekiri, millega ta erineb kõikidest teistest nukuteatritest, -stuudiotest ja muudest vormidest. Kui tahta, et teater muutuks paremaks, siis on esmatähtis säilitada ta munitsipaalkoosseisus eraldi teatrina ja leida võimalused teatri juhtimise parendamiseks. Hea võimalus oleks proovida selleks kasutada neid samu inimesi, kes on meil juba täna olemas ja näinud Eesti nukuteatrit lähemalt juba pikka aega. Mitmed tänased teatri näitlejad on kuulunud ja kuuluvad Rahvuvahelise Nukuteatrite Liidu Eesti struktuuri juhatusse (UNIMA). Mõte on see, et kasutada siiani vakantsena hoitud ressurssi ning jagada rohkem ülesandeid oma liikmete vahel. Proovida ju võib.

**Milline peaks olema struktuur, mahud ja palgafond?**

Täna on selge, et samamoodi nagu varem, edasi ei minda. Samuti on selge, et Nukuteatri pidamine ei ole Viljandi linnale kui mitte südamelähedane, siis väljakutseid esitav allasutus. Seetõttu tuleks vaadata edaspidist teatrit endiselt kui organisatsiooni, kus on palgaliste karakteristikutega täidetud ainult juhtivate töötajate read. Teatril võiksid olla:

1. Direktor - kunstiline juht/lavastaja. ehk ka nukumeister ja butafoor ühes isikus, kui see on võimetekohane ülesanne ( täna teeb seda direktor ja on nõus seda ka edaspidi tegema);
2. Arendusjuht, müügi- ja turundusspetsialist, projektijuht, nätlejatega töö kordineerimine ühes isikus

 (vastav koht on vaja taastada);

1. Näitlejad, kelle töötasu varieerub vastavalt antud etenduste arvule;
2. Valgustaja, helirežisöör (täna teeb seda direktor ja on nõus seda ka edaspidi tegema);
3. Koristaja (kohustusi saab täita oma teatri näitleja).

NB! Sisuliselt on vaja täna teatri edasi toimimiseks

 0,1 kohaga juhatajat

0,1 kohaga juhiabi (arendusjuht )

0,5 osakoormusega admisnistraator – abitöölist , kes täidab vajadusel kõiki teatrijuhi antud korraldusi.

\*Teatrijuhina näen eelarves kokkuhoidmist koristaja ametikoha kaotamisel, sest seda tööd saab teha teatri näitleja.

\*Olles juhtinud Viljandi Nukuteatrit 48 aastat kõigi nukukunsti erialaste teadmiste ja oskustega, soovin teada anda, et näen ja pean ainuvõimalikuks jätkata iseseisva asutusena.

\*Viljandi Nukuteatri töö on jätkusuutlik ja trupiga on liitunud uued näitlejad.

\*Soovides meeldivat koostööd, pakume välja kohtumisi kultuurikomisjoniga 2x aastas, et anda teatri tööle hinnang.

Eelarve: Lisa lehel