

Н. И. Штефан

Актер любительского театра как объект социокультурного исследования

Статья содержит результаты социокультурного исследования актеров любительских театров Ярославля. Отражены количественные и социально-стратификационные характеристики; организационные особенности деятельности; мотивация посещения любительских театров, взаимоотношения в коллективе.

Ключевые слова: социокультурное исследование, любительский театр, актеры-любители, количественные характеристики, социально-стратификационные характеристики, организационные особенности, мотивация, взаимоотношения в коллективе.

N. I. Shtefan

An Actor of Amateur Theater as an Object of a Sociocultural Research

The article contains results of socio-cultural studies of actors in amateur theaters of Yaroslavl. Quantitative and social stratification characteristics, organizational characteristics of work; motivation for visiting amateur theaters, relationship in the team are presented.

Keywords: a socio-cultural research, amateur theater, amateur actors, quantitative characteristics, social stratification characteristics, organizational characteristics, motivation, relationship in the team.

В последнее десятилетие возрождается интерес к любительскому театральному творчеству, что выражается в постоянном образовании новых коллективов, регулярной организации любительских театральных фестивалей и семинаров для режиссеров. Важная составляющая любительского театрального творчества – актеры, исследованию которых и посвящена эта статья. Методы, используемые в исследовании: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование.

На сегодняшний день в Ярославле насчитывается 7 народных и образцовых театральных коллективов, общий численный состав которых варьируется от 90 до 120 человек. В 2010–2012 гг. нами было проведено анкетирование 54 человек от 14 до 60 лет из разных народных любительских театров г. Ярославля («Наш театр», «Экспромт», «Комедианты», «Надежда», «Арлекин»). Исследование проводилось именно актеров народных театров, так как данные коллективы являются *стабильными и постоянно действующими*, что принципиально в нашем исследовании.

Под стабильными и постоянно действующими коллективами мы понимаем театры, которым более 5 лет, где не менялся руководитель, регулярно выпускающие спектакли – не менее одного в год. Такие театральные коллективы работают и в общеобразовательных школах, и в школах искусств, и в центрах детского творчества, и в Домах культуры, могут устроиться под крылом профессионального театра или в другом месте. Ими чаще всего руководит профессиональный режиссер, получивший специальное образование. И, как правило (но не обязательно), руководитель работает не один, а вместе с преподавателями сценического движения, сценической речи, вокала, хореографии, истории и теории театра. В постоянно действующем любительском театре занимается одна или несколько групп, относительно стабильных по составу. Спектакли театра готовятся тщательно и играют не единожды.

Количественные характеристики любительского театрального творчества в Ярославской области. По данным Государственного учреждения культуры Ярославской области «Областной Дом народного творчества», в Ярослав-

ской области насчитывается более 200 любительских театров, 34 из которых имеют статус народного и образцового коллектива (7 из них в Ярославле), работающих как на базе образовательных учреждений, так и на базе учреждений культуры. Численный состав актеров в каждом из коллективов колеблется от 10 до 30 человек. Таким образом, в любительском театральном творчестве Ярославской области занято более 4000 человек разного возраста. В большинстве театральных коллективов присутствуют все возрастные ступени, начиная с детей дошкольного возраста, заканчивая взрослыми актерами пенсионного возраста.

Если сравнивать любительское театральное творчество с любительскими опытами в других видах искусства, то можно констатировать: по количеству занятых человек оно занимает лишь третье место после вокально-хоровых (85 народных коллектива в Ярославской области, 26 в Ярославле) и хореографических коллективов (43 народных коллектива в Ярославской области, 22 в Ярославле).

Следует выяснить востребованность услуг любительского театра среди населения Ярославля. В одном из Домов культуры г. Ярославля в День открытых дверей был проведен опрос 100 человек среди населения старше 14 лет по поводу того, какой вид любительского творчества для них наиболее привлекателен. Большинство респондентов (37 %) также отметили вокал, хореографию (23 %), театр (18 %), другой вид творчества (16 %), никакой (6 %).

Социально-стратификационные характеристики участников любительских театров Ярославля. По результатам анкетирования *возрастной состав коллективов* любительских театров выглядит следующим образом: от 14 до 18 лет – 46,3 %, от 18 до 25 лет – 31,5 %, от 25 до 35 лет – 12,9 %, от 35 до 45 лет – 5,6 %, от 45 лет и старше – 3,7 %. Основной возраст актеров-любителей – до 18 лет и от 18 до 25 лет, когда продолжается процесс становления личности, поиск ценностных ориентиров и есть достаточное количество свободного времени в связи с отсутствием у большинства людей этого возраста детей и постоянной работы.

По гендерному составу в любительских театральных коллективах лидируют женщины – 77,8 %. Этот факт необходимо учитывать при работе с коллективом и выборе репертуара.

По образованию складывается следующая картина: неоконченное среднее образование имеют 40,7 % участников, неоконченное среднее профессиональное – 12,9 %, полное среднее профессиональное – 9,3 %, неоконченное высшее – 27,8 %, полное высшее – 9,3 %. Таким образом, можно отметить, что большая часть актеров-любителей приходится на учащихся средних школ и студентов вузов, то есть на тех, у кого основной вид деятельности на данном этапе – обучение.

По социально-демографическому составу выделяются школьники – 40,7 %, студенты – 37,0 %, работающие – 18,5 %, безработные – 1,9 %, пенсионеры – 1,9 %. Большинство актеров-любителей не женаты (не замужем) – 75,9 %, а также не имеют детей – 88,9 %.

Итак, можно сделать выводы о том, что социально-стратификационные характеристики современного актера-любителя таковы: в большинстве случаев это девушки от 14 до 25 лет, учащиеся в школе, ссузе или вузе, которые, как правило, не замужем и не имеют детей.

Организационные особенности деятельности актеров в любительском театре. Деятельность актеров-любителей полностью основана на добровольном желании заниматься театральным творчеством, является неоплачиваемой, включение в нее не обусловлено никакой внешней необходимостью. Актеры-любители добровольно тратят свое время, получая удовлетворение от процесса и результата работы. При этом актерская деятельность в любительском театре ограничена по времени, так как не является основной. В связи с этим необходимо выяснить, *как часто проводятся занятия в любительских театрах, и сложно ли актерам выделять время для занятий в них.* По результатам анкетирования 1 раз в неделю собираются 7,4 % респондентов, 2 раза в неделю – 27,8 %, 3 раза в неделю – 57,4 %, 4 раза и чаще – 7,4 % актеров. При этом 25,9 % респондентов отметили, что свободного времени у них достаточно и выделять время для занятий в театре не составляет труда, 64,8 % считают сложным

находить свободное время, 9,3 % не задумывались над этим вопросом. Из этого делаем вывод о том, что большинство актеров 3 вечера в неделю посвящает любительскому театру, что действительно очень затратно по времени и трудно психологически и физически, если учесть, что это их дополнительный и неоплачиваемый вид деятельности.

Важным с организационной точки зрения представляется вопрос о *материально-технических условиях*, в которых работают любительские коллективы. Актерам были заданы вопросы, касающиеся наличия сценической площадки, аппаратуры, помещений для репетиций, транспорта и финансирования гастролей, а также изготовления костюмов и декораций. В результате можно сделать вывод о том, что материально-техническая база и финансирование у любительских театров очень слабое. Только 53,7 % актеров-любителей отметили, что у коллективов есть сценическая площадка, в 29,6 % случаях имеется собственная звуковая и световая аппаратура. 22,2 % респондентов отмечают, что их театр делит помещение для репетиций с другими коллективами. Собственного транспортного средства не имеет ни один театр, транспорт, как правило, или арендуется, или используется личный и общественный транспорт. Финансирование поездок на конкурсы и гастроли производится в 25,9 % случаях, частично финансируется в 29,6 %. Остальные коллективы тратят на эти нужды собственные средства. Изготовление костюмов и декораций оплачивается в 33,3 % случаях, частично оплачивается в 40,7 % случаях. Приведенные цифры говорят о необходимости увеличения поддержки и финансирования любительских театров со стороны администрации учреждения и органов власти.

В связи с приведенными выше данными логично предположить, что *частота обновления репертуара, выступлений перед зрителями, а также поездок на гастроли* невысока. Однако результаты показали обратную ситуацию. Репертуар обновляется у 51,9 % коллективов 2 раз в год, у 29,6 % – 1 раз в год, у 9,3 % – 3–4 раза в год, у 9,3 %, – 1 раз за два года. Частота показов спектаклей, как считают 33,3 % респондентов, – 1 раз в полгода, 31,5 % – 1 раз в 2–3 месяца, 25,9

% – 1 раз в год, 9,3 % – 1 раз в месяц. На гастроли и конкурсы 1 раз в год выезжает 46,3 % участников коллективов, 2–3 раза в год – 31,5 %, более 3 раз – 12,9 %, не выезжают – 9,3 % актеров. Это довольно высокие показатели для любительских коллективов, в связи с чем можно сделать вывод о том, что сложная материальная и финансовая ситуация любительских театров не сильно влияет на результаты их творческой деятельности, а также о том, что, помимо свободного времени, актеры любительских театров несут немалые материальные затраты.

Изучение **мотивации посещения занятий в любительском театре** интересно с двух сторон: 1) почему люди приходят в любительские театры; 2) что их привлекает в этой деятельности, почему они готовы тратить свое свободное время на театр в течение нескольких лет?

Проанализировав результаты анкетирования, мы разделили названные мотивы на следующие группы:

1. Мотивы, выражающие потребность в демонстративном поведении: хочу выступать на сцене, хочу, чтобы меня оценили знакомые, люблю выступать и показывать свои умения и т. д.

2. Мотивы, выражающие потребность в межличностном общении: хочу найти новых друзей, нравится общаться с участниками коллектива, нравится чувствовать себя нужным в коллективе и т. д.

3. Мотивы, выражающие потребность в развитии индивидуальных навыков и личностном росте: хочу развить ораторское мастерство, узнать что-то новое для себя, подготовиться к поступлению в театральный вуз и т. д.

4. Мотивы, выражающие потребность в творчестве: нравится перевоплощаться, создавать образ, творить, хочу ощущать себя частью искусства, доставлять зрителям положительные эмоции и т. д.

В результате анкетирования выяснилось, что мотивация при поступлении актеров в коллектив отличается от мотивации, которая влияет на длительную деятельность в нем. Ведущими мотивами при поступлении в коллектив являются потребность в развитии индивидуальных навыков (42,6 %) и демонстрации себя (29,6 %), на третьем месте – потребность в общении (24,1 %). Ве-

душными мотивами деятельности при длительном пребывании в коллективе являются потребность в творчестве и игре – 40,7 %, в общении – 33,3 %. Третье место занимает потребность в саморазвитии – 16,7 %. Это можно объяснить тем, что деятельность в театральном коллективе (тренинги, этюды, репетиции, спектакли и гастроли) всегда имеет творческое, игровое начало и подразумевает общение. Также можно сделать вывод о том, что в процессе занятий в театральном коллективе уходят на задний план индивидуальные, ориентированные на личный успех мотивы, а на первый план выдвигаются социально значимые мотивы, что является, безусловно, важным при коллективном характере творчества театральных студий.

Исходя из выделенных мотивов, участников любительских театров также можно разделить на несколько групп: актеры, ориентированные на демонстративное поведение, на восполнение недостатка общения, на развитие индивидуальных навыков и личностный рост, на творчество.

С изучением мотивации связано исследование *длительности творческой деятельности актера-любителя* в коллективе. Данный вопрос является принципиально важным, ответ на него позволяет сделать вывод об уровне стабильности и частоте обновления состава участников коллектива.

При изучении результатов анкетирования выяснилось, что большинство актеров недолго занимаются в театральных студиях. Большинство из них участвует в жизни любительского театра от 1 до 3 лет – 48,2 %, менее года – 29,6 %, от 3 до 5 лет – 14,8 %. Только очень небольшая группа актеров-любителей (7,4 % респондентов) сообщила, что участвует в жизни театра более 5 лет. Таким образом, можно сделать вывод о нестабильности актерского состава в театральных студиях и постоянном его обновлении.

Взаимоотношения внутри коллектива. Любительский театр всегда ориентирован на конкретный коллективный результат (постановка спектакля), в связи с чем можно говорить о *коллективном характере его деятельности*. В отличие от профессионального театра, где основой является вертикаль (художественный руководитель / режиссер / актеры / художники, гримеры,

костюмеры, звуко- и светооператоры / рабочие сцены, гардеробщики, билетеры и др.), в любительском театре эта вертикаль отсутствует, в нем все элементы являются равноценными. Это дает участникам дополнительную социальную нагрузку и ответственность, так как выпадение одного из участников может полностью разрушить всю проведенную работу над постановкой.

В любительском театре работа происходит с тем материалом, который интересен и понятен актерам, соответствует их возрасту, составу, возможностям. То есть при выборе пьесы руководитель ориентируется на коллектив, а не на свои стремления и творческие планы.

В связи с этой особенностью актерам-любителям был задан вопрос: *необходимо ли участие коллектива в принятии решения по возникающим творческим вопросам* или эту функцию должен полностью взять на себя режиссер? Большинство респондентов (81,5 %) считают, что режиссеру необходимо советоваться с коллективом по возникающим творческим вопросам, небольшая часть актеров (12,9 %) настаивает на полном подчинении режиссеру, воздержались от ответа 5,6 %. Таким образом, при исследовании актеров-любителей не идет речь об иерархии ролей внутри коллектива, а мысль о необходимости ориентации режиссера во время работы на коллектив подтверждается.

Какими же качествами, с точки зрения актеров, должен обладать руководитель театрального коллектива? При обработке результатов анкетирования на первом месте стоят такие качества, как режиссерские способности – 79,6 %; организаторские способности – 68,5 %; эрудиция – 53,7 %; нестандартность мышления – 40,7 %. Далее следуют воображение – 18,5 %; коммуникабельность – 18,5 %; уравновешенность – 12,9 %; наличие специального образования – 11,1 %. Ответственность, харизматичность, эстетический вкус – 3,7 %. Упорство, целеустремленность, тактичность, требовательность, оптимизм, трудолюбие, справедливость, терпеливость, смелость, чувство юмора – 1,9 %. Таким образом, наиболее важными качествами режиссера с точки зрения актеров являются режиссерские способности, что является логичным, так как вся работа в любительских театрах направле-

на на создание спектакля. Организаторские способности проявляются не только при постановке спектакля, но и при организации и сплочении группы, что при коллективном характере работы носит первостепенное значение. Эрудиция, нестандартность мышления и воображение, видимо, те качества, которыми чаще всего, в представлении актеров-любителей, наделены творческие личности, а процесс постановки спектакля ассоциируется с наличием у режиссера названных качеств.

При обработке вопросов анкеты, касающихся *межличностных отношений* в коллективе, мы выделили две возрастные группы – от 14 до 18 лет (25 человек) и от 18 лет и старше (29 человек) в связи с очевидной разницей по уровню конфликтности в целом у этих групп.

Респондентов спрашивали, как относятся к занятиям в театре семья и друзья участников. Необходимо отметить, что у первой группы отрицательное отношение к занятиям в театре со стороны семьи (40 %) и со стороны друзей (32 %) значительно выше, чем у второй группы – 17,2 % и 6,9 % соответственно.

При этом у первой группы значительно чаще происходят межличностные конфликты внутри коллектива: 44 % респондентов отметили, что конфликтуют часто, 48 % редко и 8 % вообще не конфликтуют. Во второй группе лишь 24,1 % ответили, что конфликты происходят часто, 55,2 % – редко, 20,7 % вообще не конфликтуют. Это говорит о том, что с возрастом у участников любительских театров уровень конфликтности снижается, а также снижается отрицательное отношение к занятиям со стороны их окружения.

Также необходимо отметить достаточно *высокий уровень конфликтности внутри театральных коллективов* в целом. По мнению 44,4 % участников анкетирования, конфликты происходят часто; с точки зрения 55,6 % участников, – редко, ни один из опрошиваемых не ответил, что конфликтов не бывает. Поэтому руководители коллективов должны уделять больше вниманию снижению уровня конфликтности.

В связи с высоким уровнем конфликтности внутри коллективов необходимо исследовать, какими проблемами и трудностями это обусловлено. В ответ на открытый вопрос «*Назовите*

проблемы, которые чаще всего возникают в связи с участием в коллективе?» были описаны проблемы, которые можно разделить на три группы:

– Внешние проблемы, связанные с недостатком времени, непониманием со стороны окружения, большими материальными затратами и т. д., отметили 87 % респондентов.

– Внутренние проблемы, связанные со взаимоотношениями актеров, с руководителем, нереализованность актерских желаний и амбиций и т. д., отметили 35,2 % респондентов.

– Проблемы, связанные со сценической деятельностью (нехватка способностей, навыков и умений, боязнь публичных выступлений и т. д.), отметили 22,2 % респондентов.

На вопрос о том, *что необходимо для улучшения работы коллектива*, большинство респондентов отметили увеличение финансирования (83,3 %), улучшение материально-технической базы (77,8 %), повышение актерского мастерства (42,6 %), увеличение количества выступлений (37,0 %), активность участия в фестивалях и конкурсах (27,8 %), конкурсный отбор в коллектив (20,4 %), увеличение частоты обновления репертуара (14,8 %), повышение квалификации руководителя (9,3 %), увеличение времени, отводимого на занятия (9,3 %). Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что наибольшие трудности для актеров любительского театра представляют внешние проблемы, не связанные с творчеством и взаимодействием внутри коллектива.

Мы предположили, что конфликты и проблемы в любительских театрах также могут возникать из-за расхождения личных и коллективных ценностей в процессе занятий, поэтому были исследованы *ценностные ориентации участников любительских театров*. Результаты анкетирования показали, что наиболее значимыми для актеров-любителей являются *семья, здоровье, работа и деньги*. Далее в порядке убывания идут *друзья, творчество, религия и отдых*. Таким образом, творчество для многих стоит лишь на 6 месте из 8, тогда как времени на театральное творчество затрачивается практически столько же, сколько на семью, которая, по результатам исследования, в приоритете. Такая иерархия свиде-

тельствует о существенной заинтересованности в традиционных ценностях (семья, здоровье) и о прагматизме (работа, деньги), что является нормой для современного общества, ориентированного на материальные ценности. Расстановка жизненных ценностей для участников коллективов выявляет трудности, связанные с организацией и функционированием любительских театров, а также показывает необходимость учета названных жизненных приоритетов при работе режиссера с актерами.

Несмотря на выявленные проблемы любительских театров, сохраняется высокий *уровень удовлетворенности* у участников как своей деятельностью в театре (88,9 %), так и взаимоотношениями с коллективом (85,2 %) и с руководителем (74,1 %). Это говорит о значительном влиянии любительского театрального творчества на жизнь и личность актеров, а также о возможностях, открывающихся перед режиссерами, в творческой работе над постановками.

Библиографический список

1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры [Текст] / Э. Берн. – СПб.: Лен издат, 1992.
2. Дмитриевский, В. Н. Театр уж полон... Зритель и сцена глазами социолога и театрального критика [Текст] / В. Н. Дмитриевский. – Л.: Искусство, 1982.
3. Дуков, Е. В., Жидков, В. С., Осокин, Ю. В., Соколов, К. Е., Хренов, Н. А. Введение в социологию искусства [Текст]: учебное пособие для гуманитарных вузов / Е. В. Дуков [и др.]. – СПб.: Алетея, 2001.
4. Злотникова, Т. С. Часть мира... театр [Текст]: очерки теории и истории театра / Т. С. Злотникова. – М.; Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005.
5. Коган, Л. Н. Опыт социологического исследования [Текст] / Л. Н. Коган. – М.: Наука, 1981.
6. Корогодский, З. Я. Начало [Текст] / З. Я. Корогодский. – СПб.: СПбГУП, 1996.
7. Лотман, Ю. М. Об искусстве [Текст]: учебное пособие / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998.
8. Психология процессов художественного творчества [Текст] : сб. статей / ред. Б. С. Мейлаха, Н. А. Хренова. – Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1980.
9. Театр как социологический феномен [Текст] / отв. редактор Н. А. Хренов. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2009.
10. Фохт-Бабушкин, Ю. У. Искусство в жизни людей [Текст] / Ю. У. Фохт-Бабушкин. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2001.
11. Хренов, Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха [Текст] / Н. А. Хренов. – М.: Альфа-М, 2005.
12. Честнодумов, И. Е. Народный театр в культуре России [Текст]: диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / И. Е. Честнодумов. – СПб., 2009.
13. Ядов, В. А. Социологические методы исследования клубной работы [Текст] : методическое пособие / В. А. Ядов. – М.: ВНИЦТИКПР, 1986.