

«ПРОЯВЛЕННОСТЬ» И «ТЕАТРАЛЬНОСТЬ»: ИСКУССТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ

АННОТАЦИЯ

Любительский молодежный театр – важный социальный институт реализации творческого потенциала, доступа к культурным ценностям и благам. Гибридизация организационных форм культурных продуктов в современном обществе приводит к тому, что границы между досуговым и профессиональным творчеством размываются: любители играют спектакли на профессиональной сцене, гастролируют, получают гонорар. Остается ли такая институция любительской или это уже – профессиональный коллектив? При всей важности объективных критериев, огромное значение имеет самоидентификация актеров такого театра. Для анализа выбран кейс Молодежного народного театра «Игра» из Екатеринбурга, успешный и современный коллектив, имеющий устойчивую труппу, постоянный репертуар, победы и участие в престижных культурных событиях.

Цель исследования: характеристика мотивации занятий в любительском театре в оценках актеров. Ключевой исследовательский вопрос: что главное для участников любительского театра – общение/социализация или искусство/творчество? Исследовательский дизайн – онлайн опрос с большим числом открытых вопросов во внутреннем чате Telegram театра. Достижимость выборки – 83%, ответы нарративны. Метод анализа эмпирических данных – выявление ключевых значений.

Исследование показало, что в оценках артистов театр – важнейший инструмент борьбы со стрессом, комплексами, канал личностного роста, освоения профессиональных навыков. Артисты учатся дыханию, сценической речи, управлению голосом, но одновременно – дружбе и любви. Идентичность актеров амбивалентна – школьники и студенты, работающая молодежь, не являющиеся профессиональными артистами, не получающие соответствующего образования, ведут и чувствуют себя как артисты профессионального театра, для них это – не «кружковые» занятия.

В восприятии актеров «Игра» – любительский театр, но молодые люди получают в театре профессиональную подготовку, осваивают корпоративные ценности, ответственны за продукт. Сила современного любительского театра – как раз в этом противоречии – имея статус любительского коллектива без формальных барьеров на входе, театр обеспечивает благоприятную и психологическую атмосферу, и профессиональные спектакли.

Развитие мягких навыков (эмпатия, коммуникативность, умение работать в команде, критическое мышление, тайм-менеджмент и пр.) активно формируются в любительском театре. Но происходит это в среде, ориентированной на профессиональный продукт, предполагающей ответственное поведение участников коллектива.

ВВЕДЕНИЕ

Любительский театр как инструмент достижения целей государственной культурной политики. Сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования, передача от поколения к поколению ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения, создание условий для реализации

каждым человеком его творческого потенциала и обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам – цели государственной культурной политики РФ¹. Как указано в «Докладе об основных направлениях и результатах деятельности

¹ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Генш Мария Евгеньевна
*Екатеринбургская академия
современного искусства*
Петрова Лариса Евгеньевна
*Екатеринбургская академия
современного искусства*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Социализация, детский молодежный театр, дополнительное образование в сфере культуры и искусств.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Генш М. Е., Петрова Л. Е. «Проявленность» и «театральность»: искусство и социализация в любительском молодежном театре // Управление культурой. 2023. № 2 (6). С. 30–39.

Министерства культуры РФ в 2022 году и задачах на 2023 год», культура в РФ – важнейший фактор роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залог динамичного социально-экономического развития, гарант сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

Указанные цели и задачи, технологии их достижения особенно важно анализировать применительно к молодому поколению, т.к. в современном обществе наблюдается поколенческий разрыв, основа которого – дифференция ценностей представителей разных поколений. Формы самореализации, выбор каналов коммуникации, смысловое наполнение трудовой и досуговой активности – все это отличает нынешних взрослых и детей/подростков/молодежь. Актуальные для сравнения поколения – X, миллениалы, зуммеры и последние – наиболее важны как объект культурной политики. По данным исследований IPSOS², зуммеров считают эгоцентричными, финансово неуверенными, не готовыми много работать, чтобы добиться успеха, и слишком легко обижающимися на слова других людей. Зуммеры наиболее переменчивы в своих взглядах, их отличают самые либеральные ценности. Вполне возможно достигать целей государственной культурной политики и быть таковыми. Вопрос в том, как это достигается – какие организационные формы выбирают сами зуммеры для самореализации, а также что они думают о себе на социальной культурной сцене.

Самореализация в любительском театре – искусство или досуг? Именно понятие «самореализация» активно используется в государственной риторике. Так, одним из планируемых результатов национального проекта «Культура» является обеспечение культурного развития и творческой **самореализации** детей и молодежи. Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих **самореализации** населения, в первую очередь **талантливых детей и молодежи**³. Самореализация как процесс постоянного совершенствования личности, непрерывного повышения мастерства в какой-то деятельности – часть профессионального или внепрофессионального развития. Игра молодого человека в любительском театре – это важнейший элемент самореализации, но если это детский, молодежный театр, самодеятельный (в нем играют те, кто может не иметь специального образования, игра в театре – это не основной вид жизнедеятельности), то каким это творческое развитие считать – профессиональным или досуговым? Вопрос не праздный, потому что сегодня мы наблюдаем процессы трансформации культурных институций, гибридные форматы их функционирования – размываются границы жанров, форм, авторства. Говоря «самореализация», мы как правило подразумеваем и профессиональную, и внепрофессиональную сферы. Актер любительского театра в современном его прочтении – это не только

«самодеятельный» актер, он создает искусство, получает гонорар, его театр отвечает принципам профессионального театра (репертуар, продажа билетов, гастроли, участие в профессиональных фестивалях и пр.). В таком случае как обозначить его деятельность – это искусство как результат творчества? Или всего лишь творческая самореализация без претензий на профессиональное искусство?

Понимание феномена современного любительского / самодеятельного театра предполагает учет мнения самих молодых актеров, их самооценку, их мотивацию. Мы выбрали для анализа кейс Молодежного народного театра «Игра» (Екатеринбург)⁴. Это коллектив с 70-летней историей, активно повышающий именно профессиональный потенциал с сохранением ориентации на работу непрофессиональных артистов. В названии театра термины «молодежный» и «народный» неслучайны. Мы рассматриваем термин «любительский театр», «непрофессиональный театр» и понимаем под ним театр в исполнении актеров-любителей, не имеющих профессионального образования, игра в таком театре не является основным видом деятельности (учебы, работы) и как правило не приносит дохода (артисты работают в разных сферах – спорт, бухгалтерия, школа, рестораны, столовка и т.д.). Наш кейс – это не только любительский, но и молодежный театр. Это не отдельный тип любительского театра, а следствие исторического развития коллектива, которому недавно исполнилось 70 лет. Для нашей гипотезы о гибридности социализации и производства искусства такой статус театра важен. В СССР с 1959 года звание «Народный театр» присваивалось успешным самодеятельным театрам с постоянной труппой, обширным репертуаром и залом для регулярных спектаклей. Именно такой статус был в 14.02.2001 г. присвоен «Игре». Театр «Игра» не типичный любительский театр: множество раз играл на профессиональных сценах, фестивалях, регулярно отправляется на гастроли. Театр показывает по несколько спектаклей в месяц, является репертуарным, с успехом продает билеты⁵. Труппа актеров – 40 человек (15 - 37 лет), средний возраст 20–22 года. Трудоустроены в центре культуры руководитель, режиссер, хореограф, педагог по речи (все – по 0,5 ставки).

Показательно позиционирование коллектива в соцсетях: «Привет! Мы - интеллигентные хулиганы с Уралмаша. Ставим честные спектакли, чтоб искрилось. Театр «Игра» — это современная и авторская драматургия, международные гастроли: «Золотая маска», Бельгия, Германия, Голландия, Болгария, смешанный

⁴ Театр «Игра», г. Екатеринбург: официальный сайт. Режим доступа: <http://teatrigra.com/>

⁵ В 1952 г. театр «Игра» начал свою деятельность на базе школы № 22 г. Свердловска. С 2004 года коллектив организовал свою работу вне образовательной сферы. Сейчас у театра две площадки. С 2013 г. коллектив театра базируется в МАУК ЦК «Эльмаш» имени Глазкова Ю.П. и продолжает деятельность в МАОУ СОШ № 22. Молодежный народный театр «Игра» - один из немногих любительских театральных коллективов Екатеринбурга, где занимаются подростки и молодежь на бюджетной основе.

² Поколение зуммеров. Кто они и что на них влияет. Режим доступа: <https://www.ipsos.com/ru-ru/pokolenie-zumerov>

³ Выделено авторами.

актёрский состав, 5 педагогов, 40 подростков, некоторым из них 35 лет»⁶.

Цель исследования: характеристика мотивации занятий в любительском театре в оценках актеров. Ключевой исследовательский вопрос: что главное для участников любительского театра – общение/социализация или искусство/творчество?

Тема настоящей статьи обладает чертами междисциплинарности, то есть диктует необходимость объединения нескольких научных дисциплин для анализа рассматриваемого феномена, который важно анализировать с позиций социологии, педагогики и социальной психологии. Объект исследования – молодые актеры любительского театра в мегаполисе. Предмет исследования – самооценки социализационного и профессионального потенциала актеров.

Обзор литературы: социология и педагогика как источники анализа. Дополнительные занятия в сфере культуры и искусств для детей – хорошо изученный феномен, его рассматривают прежде всего в контексте социализации. Среди других занятий творчеством активно описываются и любительские театры. Релевантные источники по теме можно условно разделить на три группы: 1) современный взгляд на социализацию молодежи; 2) описание технологии детского творчества в театральной студии; 3) прикладные задачи, решаемые за счет организации любительских театров для подростков и молодежи.

Сегодняшнее понимание процессов включения новых поколений в общество шире, чем описание социализации в значении адаптации к существующим общественным отношениям. Известный специалист в социологии молодежи Е.Л. Омельченко предложила в свое время и активно использует солидарный подход – «теоретический концепт, разрабатываемый в отношении новых форм современной молодежной социальности. Назван по аналогии с существующими субкультурным, постсубкультурным, стилевым и другими подходами» [1]. Интересным и показательным совпадением является использование автором театральной терминологии Е.Л. Омельченко в публикациях термина «культурная сцена» как концептуальной рамки для изучения современных молодежных культур. Автор указывает: «В актуальной академической литературе концептуализация сцены представлена целым спектром конкурирующих интерпретаций: сцена как место, сцена как пространство (реальное или виртуальное), сцена как поле культурного производства. Узловыми пунктами дискуссии служат выделяемые исследователями измерения сцены – ее театральность, регулярность, аутентичность, легитимность и DIY-экономика. ... «сцена» обладает рядом эвристических преимуществ, недостающих как субкультуре, так и другим постсубкультурным концептам... [ценна] связь групповых культурных практик и конкретных мест/пространств, позволяющая сравнивать конфигурации мо-

лодежных сообществ и культурные коалиции в разных географических локациях (городах, странах, регионах) ... [а также] переключение исследовательского фокуса с анализа культурных текстов и дискурсов на имплицитные правила и смыслы, в соответствии с которыми индивиды производят сцену в конкретном месте/пространстве и времени» [2]. Наше исследование как раз предполагает акцент на подразумеваемых, невыраженных смыслах производства и потребления культурной активности в любительском театре: создание и исполнение спектаклей непрофессиональными актерами – это лишь фрейм, внутри которого мы фиксируем совокупность смыслов и практик молодежи.

Корпус работ в области педагогической науки описывает технологии творчества в самодеятельном театре. Так, известный специалист по театральной педагогике О.А. Стаина анализирует процесс формирования импровизационных умений, полагая его необходимым условием воспитания подростков в театральной студии. По мнению автора, «импровизационное умение определяется как сложное действие, которое развивается тогда, когда субъект на достаточном уровне владеет определенными операциями, связанными с видами деятельности, проявляющимися в импровизации (коммуникативная, творческая, поведенческая), и формируется с помощью ряда навыков» [3]. О.А. Стаиной также подготовлено учебное пособие, где импровизация в педагогическом процессе рассматривается как способ развития креативности [4]. Заметим, что концепт «импровизационное умение» можно связать с концептом soft skills - «гибкие» или «мягкие» навыки, предполагающие в первую очередь развитие коммуникативных способностей, эмпатии, креативности. Мы в исследовании влияния ДШИ на конкурентоспособность городов включили формирование гибких, мягких навыков в число имплицитных целей системы дополнительного образования детей, что подтвердилось эмпирическим анализом [5]. В системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств (к этой системе относятся и любительские молодежные театры) формируются как профессиональные компетенции, так и непрофессиональные (коммуникация, тайм-менеджмент и пр.).

Продолжением анализа сценической импровизации стала характеристика И.А. Ахьямовой и Е.П. Шань-

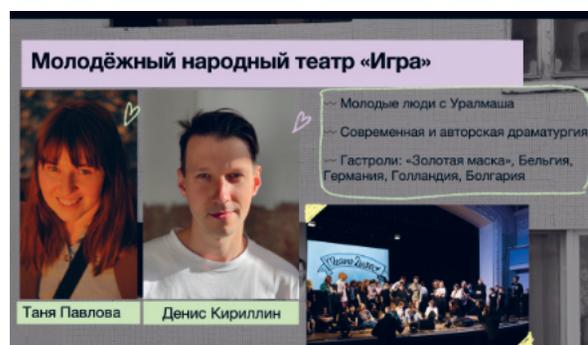

Рис. 1. Визитка Молодежного народного театра «Игра»

⁶ Театр «Игра», г. Екатеринбург: социальная страница в социальной сети «ВКонтакте». Режим доступа: https://vk.com/teatr_igra_ekb

гиной ее педагогического потенциала. Авторы приводят особенности и принципы импровизации: «командность, свобода от страха ошибок, спонтанность, обращение к собственному опыту человека, действие в нестандартной ситуации, она развивает исполнительское мастерство, выразительность, чувство партнера, умение выразить идею в заданном контексте», что соответствует сравнительному анализу импровизации и мягких навыков [6].

Занятия в театральной студии, любительском театре могут достигать определенных прикладных целей воспитания и социализации. Так, формируются навыки межнационального общения и социокультурной адаптации [7], инкультурации [8], формируется лидерство [9]. Любительский театр может выполнять и социально-педагогические функции, в частности, содействовать выходу из трудной жизненной ситуации [10]. Активному использованию потенциала любительского театра для воспитания детей и молодежи способствует интеграция этой формы творческой деятельности в пространство общеобразовательной школы [11].

Таким образом, мы видим, что любительский театр активно анализируется с позиции института социализации, достижения воспитательных целей. Субъектно – с позиций участников любительского объединения, молодых актеров любительского театра – данный феномен не описан. Такой акцент представляется важным, потому что сегодня мы наблюдаем размывание жанров и форм репрезентации социального в сфере культуры. Любительский театр для молодежи с традиционной точки зрения – это досуговое времяпровождение, спектакли «для своих», на которые приходят мамы-папы и бабушки-дедушки. Театр «Игра» – анализируемый кейс – активно гастролирует, ставит спектакли для детей и взрослых, билеты на постановки не только продаются, но и покупаются – накануне представления их нет в продаже, актеры получают гонорар. Уже в этом сочетании формата любительских занятий и гастролирующего коллектива с продажей билетов видится новый вариант культурной репрезентации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн эмпирического исследования предполагал сочетание количественных и качественных методов сбора данных. Был использован онлайн анкетный опрос актеров любительского театра с открытыми и закрытыми вопросами.

Онлайн-опрос проведен авторами в чате Telegram – приложении для обмена сообщениями – в марте 2023 года. В закрытом чате (внутренний чат театра) была размещена онлайн-анкета (сконструирована как гугл-форма для заполнения), респондентам предлагалось открыть гиперссылку, заполнить анкету. При интерпретации ответов возникла необходимость уточнения, авторы вновь обратились к актерам театра, на этот раз в режиме переписки в чате. Достижимость выборки составила 83%, на вопросы анкеты ответили 33 человека из 40 участников группы. Анкета включала 8 вопросов: 3 закрытых и 5 открытых.

Для авторов принципиально важно, что большинство опрошенных подробно ответили на открытые вопросы. В статье мы с удовлетворением представляем нарратив актеров молодежного театра [есть множество примеров применения нарративного анализа к сфере культуры, см. 12], некоторые цитаты заслуживают продолжения интерпретации, что авторы намерены сделать в дальнейшем. В то же время мы рассчитываем, что читатели-практики, представители сферы культуры оценят такой разговор «от первого лица», почувствуют эмоции и рефлексии молодых актеров непрофессионального театра.

Авторы отдают себе отчет в ограниченности полученных эмпирических данных. Во-первых, кейс-стади никогда не дает возможности экстраполяции на генеральную совокупность (только в 2022 году в Свердловской области работало 637 любительских театральных коллектива с общим количеством участников 8522 человек [13, с. 7]). Во-вторых, проведенное исследование можно считать разведывательным. Методическая рефлексия после опроса и первой презентации результатов (на Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Современный любительский театр: путь к успеху», Екатеринбург, 14.03.2023, МБОУ ВО ЕАСИ) показала, что онлайн-анкета содержала недостаточно корректные формулировки вопросов (например, вопрос «Считаешь ли ты, что актер любительского театра должен быть профессионалом?» содержит наведение на ответ). Причина – во включенности автора статьи в изучаемый процесс. Но есть и еще важное обстоятельство: опрос проводился в «своей» среде, поэтому контекстуальность интерпретации вопросов и конструирования ответов респондентами была высокой, но приемлемой с точки зрения качества данных. Таким образом, фиксируем надежность полученных данных и ограничений использования полученных эмпирических результатов. Авторы планируют продолжить изучение выбранной темы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чем помогает театр: борьба со стрессом, личностный рост. Самые выбираемые ответы на закрытый вопрос «В чем театр тебе помог лично?»: владеть своим телом (танцевать, говорить, двигаться), найти друзей, не быть одиноким, проявлять себя творчески. Ответы показывают, что происходит смешивание между искусством/творчеством и общением. Большинство выбрало несколько вариантов ответа, например, не быть одиноким и проявляться творчески. Это указывает на то, что театр как коллектив помогает актерам проявить себя.

Этот же вопрос имел открытый формат. Развернуто на этот вопрос ответили 14 человек, ответы можно разделить на две категории:

1. Психологическая помощь: «в театре я справляюсь со стрессом⁷», «я знаю, что мне здесь всегда будет хорошо – это меня спасает», «избавиться от ком-

⁷ Здесь и далее курсивом выделены высказывания респондентов, они цитируются с сохранением лексики и логики опрашиваемых.

плексов, лучше понять себя, понять, что меня любят», «научил принимать себя», «каждый раз сражаюсь с собой - разрешаю себе совершать ошибки, делать что-то не идеально и видеть плоды своих усилий, когда не побоялась и получила результат», «раскрыть себя, понять свои положительные и отрицательные стороны», «справляться со стрессовыми ситуациями», «стал лучше себя чувствовать морально», «театр научил меня не бояться себя, своих эмоций, научил делать то, что хочется и получать от этого удовольствие», «не стесняться себя, своего самовыражения и своих эмоций».

2. Творческий и личностный рост: «выявил мои личные проблемные зоны и подтолкнул к личностному росту», «театр помог найти ответ на вопрос «Что делать?» в то время, как многие просто живут, выполняя сценарий, дом – работа, работа – дом, сценарий моей жизни имеет сильно больше красок и страниц, просто потому что у меня есть театр. Он - моя опора, мое место силы, моя семья. Ну и, конечно, же где ещё проявить себя такого хорошего, как не в месте, где ты реально нужен и тебя оценят по достоинству», «я стала менее агрессивной, более открытой и спокойной, женственной. Театр помогает мне реализоваться в художественном творчестве (декорации, реквизит). Социализация в поездках на фестивали, командная работа».

Есть указания на узкопрофессиональную ориентацию: «добиться участия в театральных постановках», «не бояться сцены и зрителей», «театр показал «шик» актерской профессии, [показал,] что театр вообще – это свобода, жизнь, волшебство, а не зубрилка и консервативность», «“Игра” открыла глаза, что театр – это круто».

Как видно, самостоятельно сформулированные респондентами ответы вновь указывают на амбивалентность результата актерской активности – выбор не стоит между «искусством/творчеством и общением/социализацией». Здесь видно, что результат амбивалентен – важно и то, и другое, фиксируется синергетический эффект – спектакль удаётся, потому что есть психологическая поддержка, комфорт, принятие себя и других.

Чему учит театр: дыхание, любовь и дружба.

Следующий вопрос «Чему тебя научил театр?». Многие ответили на него «технически» описывая конкретный результат пребывания в театральном коллективе, но тут для целей нашего анализа есть возможности – «без подсказки» актеры любительского театра описали профессиональные техники, примерили на себя роль профессиональных актеров. Вот ответы респондентов: «есть два вида дыхания, через лёгкие и через диафрагму. Чтобы тебя хорошо было слышно и чтобы ты смог хорошо подавать» свой голос тебе нужно дышать через диафрагму. Также, когда мы рождаемся, мы дышим через диафрагму», «знания об искусстве, юморе. О сценической работе. Упражнения на развитие актёрского мастерства. Правила русского языка, спасибо нашему режиссёру», «кроме актерско-

Таблица 1 — Распределение ответов на вопрос «Считаешь ли ты, что актер любительского театра должен быть профессионалом?», в % от количества ответивших

Вариант ответа	Доля
Да	19 %
Нет	50 %
Затрудняюсь ответить	31 %

го ремесла, театр помог освоить навык монтажа сцены, изготовления костюмов, комбинации звука и света и многое другое». Как видно, акцент – на конкретных навыках, которые очень похожи на профессиональные компетенции. Но есть и более личные, общие ответы «новое для себя позиция любви. Я никогда в жизни не мог себе представить, что бывает так, как бывает здесь». Конечно, разница таких ответов удивляет: кто-то буквально, инструментально воспринимает вопрос и пишет о диафрагме, а для кого-то знания о том, что в театре хорошо, более важны, чем условно «технические» основы актёра.

Можно сделать вывод, что в театре актеры получают широчайший спектр компетенций – от узкоспециализированных, связанных с актерским, исполнительским мастерством, до тех самых мягких навыков, о которых мы писали, – эмпатия, критичность, ответственность, многозадачность и пр.

Актер молодежного народного театра: профессионал и любитель. Вопрос «Считаешь ли ты, что актер любительского театра должен быть профессионалом?» прямо связан с нашим запросом на информацию от участников коллектива. Вопрос был дихотомический – варианты ответа «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Большинство ответили отрицательно – 16 чел., утвердительный ответ дали 6 чел., затруднились с ответом 10 чел. Это очень показательный результат! Большинство голосов были отданы тому, что актер любительского театра не должен быть профессионалом. Это важный момент: любительский театр существует для людей без профильного образования. Ответы показывают, что в восприятии актеров «Игра» – все же любительский театр, но это противоречит предыдущим ответам о том, что получают в театре актеры. Думается, что сила театра – как раз в этом противоречии, имея статус любительского коллектива без формальных барьеров на входе (не требуется специальное образование), театр обеспечивает благоприятную психологическую атмосферу, производя творческие продукты на высоком, практически профессиональном уровне. Конечно, большое значение имеет руководство. В данном случае режиссер театра Татьяна Павлова – безусловный лидер, обеспечивающий стратегию и тактику развития коллектива, атмосферу добра и продуктивности.

Самый значимый проект для актера: мой первый спектакль и мои гастролы. Следующий вопрос отражает весь спектр современной активности театра для молодежи – это не только репетиции, спектакли, но и участие в событиях – фестивали, конкурсы и пр.

Вопрос звучал так «Самый значимый проект, в котором ты участвовал?». Вновь ответы опрошенных разделились – внутренние проекты (спектакль) и внешние события (участие в фестивалях, гастроли и пр.). Спектакли называются как значимые проекты, часто указано – мой первый спектакль. Несколько раз упомянуты хиты театра – постановки «Таракане», «Шапку надень!», «Три четверти».

Среди внешних событий – множество ответов было о «Золотой маске»! Детский уикенд «Золотой маски», в котором театр «Игра» учувствовал дважды (в 2021 и 2022 гг.), – одно из самых крупных событий в жизни коллектива. Российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» — российский общественный проект, учреждённый Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году, в 2023 году проводился в 29-й раз⁸. История «Золотой Маски» – это хроника современного российского театра, включающая все основные векторы его развития. Конечно, принять участие во внеконкурсной программе «Золотой маски» ДЕТСКИЙ WEEKEND дважды – это большой успех для любительского молодежного театра.

Также популярные ответы – гастроли по Европе, возможность которых театр получил на международном фестивале «Сценариум фест» в Болгарии в 2018 году. В 2019 году театр «Игра» отправился в тур, спектакли прошли на крупных площадках в Германии, Бельгии и Нидерландах и собрали полные залы. Для театра два этих проекта обеспечили огромный прогресс. Профессионализм и творчество ярко проявили себя и дали толчок для его роста.

Театральные фестивали: насмотренность, проявленность, миллион смешных историй. Следующий вопрос «Что тебе дают театральные фестивали?» акцентировал внимание респондентов на проектной работе коллектива. Театральные фестивали (профессиональные или нет) значительно влияют на внутреннюю работу театра. Половина ответивших связали эффект от участия в фестивалях с профессиональным развитием, с искусством, актерской игрой, включением в сообщество: «насмотренность, умение грамотно делиться мнением, профессиональные знания, возможность побывать в новом городе, рассказать о театре, познакомиться с важными людьми в театральной сфере», «прокачка собственных или приобретённых навыков актёра», «очень круто посмотреть, что и как делают другие театры. И это – не с целью самоутверждения, мол, мы супер, а все остальные нет. Не бывает ничего плохого. Есть то, что тебя не задело и очень интересно докручивать в своей голове, как можно было сделать так, чтобы сработало. Короче, это процесс наблюдения и анализа», «новые образы», «насмотренность, возможность получить конструктивную критику...», «шанс выступить на новой площадке и посмотреть другие спектакли. Погрузиться в атмосферу полного и непрерывного театрального», «актерский опыт», «заряд энергии, время с друзьями,

путешествия, новые знания в сфере актёрской деятельности, новые знакомства, обогащение своего кругозора в сфере культуры и творчества», «мотивацию заниматься новыми творческими практиками (к примеру, акробатика, театр теней)». Без указания на статус респондентов эти ответы вполне можно принять за ответы участников профессиональной труппы или студентов театрального учебного заведения – настолько четко сформулированы профессиональные амбиции.

В ответах мы обнаружили и позицию, связанную с ценностью именно театра, коллектива: «подтверждение, что мы делаем круто, знакомство с интересными проектами», «новые тренинги, сплочение с коллективом», «самоутверждение, чувство что занимаюсь в крутом коллективе», «путешествия, общение с другими театрами, отличные спектакли, коллектив сплавливается», «фестивали — это глоток нового и вдохновляющего. Там мы показываем себя и как дружеский театральный «кружок», и профессионалы. Для нас важно ездить и делиться своим творчеством».

Меньше ответов, указывающих на социализацию, внепрофессиональное времяпровождение: «фестивали раскрывают людей из театра, ты максимально ощущаешь комфорт пребывания с ними, даже если в жизни вы не близкие друзья. Проявляются новые удивительные черты характеров актёров», «терпение», «проявление себя», «миллион смешных историй», «Возможность путешествовать», «счастье и энергию», «крутые эмоции, радость, много общения и интересного опыта», «командная работа, ответственность, близкие дружественные связи», «общение с новыми людьми, опыт», «радость путешествия; невероятные знакомства», «проявленность», «много энергии».

Таким образом, фестивали в оценках актеров любительского театра – это в первую очередь профессиональная составляющая, их идентичность – молодые артисты, где оба слова одинаково важны!

Награды: корпоративная значимость и «стоячие» аплодисменты зрителей. Вопрос «Как ты относишься к наградам? Они для тебя важны или нет?» вновь продемонстрировал наличие у актеров как узкопрофессиональной ориентации, так и общеразвивающей. Радикальных ответов «нет, не важны» примерно

Рис. 2. Визуализация ответов на вопрос № 5 анкеты – «Самый значимый проект...»

⁸ «Золотая маска» - фестиваль и премия: страница в социальной сети «ВКонтакте». Режим доступа: <https://www.goldenmask.ru/>

треть. Еще треть – указание на эффект солидарности, социализирующий: «в какой-то степени для меня больше важны эмоции и похвала, нравится слушать, когда обо мне говорят что-то хорошее», «в театре я пока не разу не получал наград, но в принципе они для меня важны как я думаю и почти для всех людей, для меня награды – это как понимание того, что ты молодец, ты достиг своей цели», «награды всегда приятно», «награда – просто быть с ребятами на одной сцене», «наверное, да. Как какое-то подтверждение, что я классная!».

Третья часть ответов – опять как будто от профессиональных актеров: «нет [не важны], [но]они важны для культуры и ДК», «я думаю, что это прикольно и круто, что ты что-то получаешь за сыгранную тобой роль. Но я считаю, что лучшая награда – это похвала режиссёра и зрителей и это для меня важно», «да, важны. Это подтверждение, что мы делаем театр в удовольствие и в любви, а из этой основы получается честный и живой театр», «да, для меня это – показатель качества работы», «я все делаю не ради награды. Но награды важны для коллектива», «важны скорее не награды, а достижения, за которые эти награды даются», «для меня нет, но для убеждения людей сходить на спектакль «Шапку надень!» [нужны], ведь он был на «Золотой маске»», «конечно, приятно получать «гран-при», ведь это оценка твоего труда, подверженная бумагой. Но стоячие аплодисменты зрителя или когда он подлавливает тебя в коридорах, чтобы поделиться восторгом, пробирают до слез. Поэтому это важнее».

Важно отметить, что важность наград описана не как персональная, как общая, корпоративная заслуга. Показательно, что награды расцениваются как инвестиции, как инструмент функционирования коллектива – важно для Дома культуры, так можно привлечь зрителя на спектакль. Для любительского театра необходимо подтверждать свою деятельность дипломами, чтобы участвовать в профессиональных проектах.

Наконец, заключительный вопрос онлайн-анкеты описывал в целом отношение к коллективу. Мы сознательно сформулировали его несколько провокационно⁹, понимая, что однозначный ответ дать трудно: «В театре «Игра» что главное?». Было предложено 3 варианта ответа: «Творчество – репетиции, спектакли, гастроли, выступления», «Общение – коллектив, дружба, радость встреч», «Затрудняюсь ответить». Только каждый десятый однозначно ответил, что главное – это творчество (искусство). Большинство опрошенных выбрали оба варианта ответа – и творчество/искусство, и коллектив, общение. Многие прокомментировали, что выбор невозможен, одно без другого не существует, есть взаимовлияние.

Итак, мнение актеров «Игры» - театральное твор-

чество невозможно без коллектива и радости встреч. Эффективная работа театра, по мнению опрошенных, происходит благодаря сплочению и дружбе: все находят общие цели, вместе к ним идут: «ты очень много работаешь, отдаешься и это происходит не за деньги, а по большой любви». Когда так к делу относятся большинство участников коллектива, случаются и общие успехи. Многие в театре с самого детства, выросли вместе с ним. Динамика актера в «Игре» такова: как у актера у тебя появляются большие потребности и благодаря этому растут и потребности театра. Творчество помогает социализации, актеры многому в театре и привносят эти практики в жизнь: «находишь себя, успокаиваешься, говоришь о своих чувствах, любишь и творишь, конечно, твоя социализация пройдет мягко. Все что происходит у нас в театре «Игра», удивительно и чудесно».

ОБСУЖДЕНИЕ

Ключевые показатели госпрограммы «Развитие культуры» предполагают достижение следующего показателя – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей. В 2022 году их было 8%. Сюда относится число детей, участвующих в творческих мероприятиях, куда включают: обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным), основным образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, программами высшего образования. К творческим мероприятиям, учитываемым при подготовке отчетности, относятся: концерты, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, постановки театрализованных представлений, мероприятия в области народного художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества. Как видно, и театральная деятельность в рамках молодежного театра входит в эти 8%. Цифра поражает – менее десятой части детей и молодежи до 17 лет вовлечены в творческие мероприятия. Почему такое незначительное число? Возможно, потому что подобные занятия нередко ориентированы на узкие цели, направ-

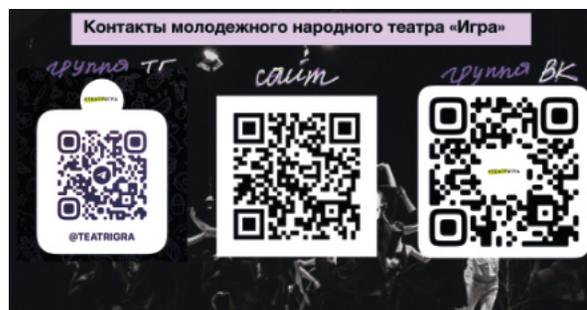

Рис. 3. QR коды социальных медиа Молодежного народного театра «Игра»

⁹ Такой прием в формулировке вопроса мы уже использовали при подготовке монографии «Что-то новое и необычное». Аудитория современного искусства в крупных городах России». Некоторые эксперты не распознали конструктивную провокативность, но те, кто почувствовал глубину «запроса», ответили очень интересно! См. [14, с. 350-375].

лены лишь на презентацию получаемых навыков, подчас игнорируется важность социализационных эффектов, а наше исследование показало их значимость.

Сегодня в регионах создаются центры прототипирования, призванные способствовать распространению лучших практик предпринимательства, помогать молодому поколению вести активную предпринимательскую жизнь и чувствовать себя уверенными в креативном бизнесе. Кейс театра «Игра» в аспекте мотивации актеров – это не про бизнес. Но сама технология прототипирования может быть использована для распространения положительного опыта описываемого молодежного народного театра. Молодежный народный театр «Игра», как показало наше исследование, это образец современного подхода к организации условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала: вовлеченность, ответственность, притязания на высокий уровень профессионального мастерства сочетаются с позитивным эмоциональным фоном занятий в коллективе. Представляется, что это хороший образец повышения доли молодежи и детей, проявляющих себя в институциональных творческих занятиях. Прототипирование (пример) опыта работы театра представляется перспективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характеризуя мотивацию актеров молодежного любительского театра, мы прибегли к онлайн-анкетированию, дав возможность нарратива – предложили большое число открытых вопросов. Ключевые возрастные запросы для поколения зумеров несколько отличаются от типичных ожиданий молодежи, нынешние молодые люди ориентированы на

творческую самореализацию, проявление своих ценностей. В ответах наших респондентов это проявилось в полной мере. Термин «самореализация» наполнен в сознании актеров молодежного театра смыслами общения в дружественной среде в процессе создания амбициозных творческих продуктов, претендующих на профессиональный уровень.

Фрейм любительского театра для непрофессиональных молодых актеров включает творческий и личностный рост, психологическую поддержку, готовность к оценкам спектаклей как профессиональных, включенность в профессиональное сообщество через участие в фестивалях, гастролях, получение узких навыков (дыхание, движение, сценическая речь), эмпатию, активные эмоции, радость путешествий и общения, ответственность за коллектив. Важно отметить, что опрошенные нами артисты подчеркивают стиль «по любви», «с любовью».

Проведенное исследование показало, что в оценках актеров молодежный театр – это солидарность как общность интересов, единоклассники, совместная ответственность. Создаваемый творческий продукт – спектакль – рассматривается как профессиональный, оценивается с этой позиции. В то же время ярко выражен запрос на комфорт совместности, общение.

Таким образом, идентичность актеров молодежного театра – это амбивалентность профессионального и непрофессионального статуса. Одно без другого неэффективно. Это черта именно любительского коллектива, но того, который производит профессиональный продукт (индикаторами этого являются гастроли, продажа билетов, постоянный репертуар и пр.).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Омельченко Е. Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала XXI века: теоретический контекст // Социологические исследования. 2013. № 10 (354). С. 52-61. EDN RDRNUT.
- [2] Омельченко Е., Поляков С. Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16, № 2. С. 111-132. DOI 10.17323/1728-192X-2017-2-111-132. EDN ZDPCVN.
- [3] Стаина О. А. Формирование импровизационных умений как условие воспитания подростков в театральной студии // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2011. № 11. С. 97-105. EDN OKKKEL.
- [4] Стаина О. А. Формирование сценических импровизационных умений у подростков: учебное пособие по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2018. 64 с. ISBN 978-5-904440-59-6. EDN YLGUMK.
- [5] Бриф, техзадание, дизайн проекта и презентация результатов прикладного исследования «ДШИ как фактор конкурентоспособности города» / Л. Е. Петрова, М. Г. Бурлуцкая, И. А. Ахьямова, И. Н. Марков // Управление культурой. 2022. № 3 (3). С. 15-22. EDN JVLTLF.
- [6] Ахьямова И. А., Шаньгина Е. П. Педагогический потенциал сценической импровизации в работе с подростками в дополнительном художественном образовании // Педагогическое образование в России. 2022. № 6. С. 202-208. DOI 10.26170/2079-8717_2022_06_24. EDN POEXUR.
- [7] Старостина А. П. Театральная студия как пространство межнационального общения и социокультурной адаптации // Вестник Тюменского государственного института культуры. 2022. № 3 (25). С. 57-59. EDN SYZQGO.
- [8] Сачкова Н. А. Любительский театр как культурная практика и механизм социализации и инкультурации молодежи // Культура и цивилизация. 2021. Т. 11, № 1-1. С. 289-297. DOI 10.34670/AR.2021.59.68.011. EDN 6YVLXT.
- [9] Фурсова П. В. Формирование культурного интеллекта и лидерства у студенческой молодежи в условиях социально-культурной среды // Образование и общество. 2021. № 4 (129). С. 70-75. EDN WPEPFO.
- [10] Лыкова И. А., Мартынова А. И. Социализация детей раннего возраста средствами театрализованной деятельности (педагогическая поддержка в трудной жизненной ситуации) // Педагогика искусства. 2020. № 2. С. 73-80. DOI 10.34897/IAECS.2020.2.62549. EDN SZSPJL.
- [11] Стаина О. А., Петрова Е. М. Современные формы театрального

искусства в пространстве общеобразовательной школы // Педагогика. 2020. № 6. С. 89-95. EDN TSKMBX.

[12] Рыков С. С. Любительский бег в художественно-образной репрезентации: нарративный анализ кинофильмов // Культура и цивилизация. 2021. Т. 11, № 6-1. С. 23-33. DOI 10.34670/AR.2021.73.51.003. EDN JMCXBP.

[13] Стаина О. А. Современный любительский театр: путь к успеху (предисловие) // Современный любительский театр: путь к успеху: материалы Всероссийской (с международным участием) студенческой научно-практической конференции высшего

и профессионального образования (Екатеринбург, 14 марта 2023 г.) / науч. ред. Н. Е. Попова, О. А. Стаина; отв. ред. А. А. Прохин. Электрон. текст. дан. (2,06 Мб). Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2023. С. 7.

[14] "Что-то новое и необычное": аудитория современного искусства в крупных городах России / А. Белов, М. Букова, М. Г. Бурлуцкая [и др.]. М.; Екатеринбург: ООО "Фабрика комиксов" (импринт "Кабинетный ученый"), 2018. 400 с. ISBN 978-5-7584-0332-7. EDN YMWQJF.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Генш Мария Евгеньевна – Екатеринбургская академия современного искусства (620012, Россия, Екатеринбург, ул. Культуры, 3); mgensh@yandex.ru.

Петрова Лариса Евгеньевна – кандидат социологических наук, доцент; Екатеринбургская академия современного искусства (620012, Россия, Екатеринбург, ул. Культуры, 3); petrova@eaca.ru. AuthorID РИНЦ: 109732, ORCID: 0000-0003-2981-916X.

“SELF-EXPRESSION” AND “THEATRICALS”: ART AND SOCIALIZATION IN AMATEUR YOUTH THEATER

ABSTRACT

Amateur youth theater is an important social institution for the realization of creative potential, access to cultural values and benefits. The hybridization of organizational forms of cultural products in modern society leads to the fact that the boundaries between leisure and professional creativity are blurred: amateurs play performances on the professional stage, tour, receive a fee. Does such an institution remain amateur or is it already a professional team? With all the importance of objective criteria, the self-identification of the actors of such a theater is of great importance. For analysis, the case of the Youth Folk Theater "Game" from Yekaterinburg, a successful and modern team with a stable troupe, a constant repertoire, victories and participation in prestigious cultural events, was selected.

The purpose of the study: to characterize the motivation for classes in amateur theater in the assessments of actors. Key research question: what is the main thing for amateur theater participants - communication/socialization or art/creativity? Exploratory design is an online survey with a large number of open questions in the theater's internal Telegram chat. The reachability of the sample is 83%, the answers are narrative. The method of empirical data analysis is the identification of key values.

The study showed that, in the opinion of artists, the theater is the most important tool for dealing with stress, complexes, a channel for personal growth, and the development of professional skills. Artists learn breathing, stage speech, voice control, but at the same time - friendship and love. The identity of the actors is ambivalent - schoolchildren and students, working youth who are not professional artists, who do not receive appropriate education, behave and feel like professional theater artists, for them these are not "circle" activities.

In the perception of the actors, "Game" is an amateur theater, but young people receive professional training in the theater, master corporate values, and are responsible for the product. The strength of the modern amateur theater lies precisely in this contradiction - having the status of an amateur group without formal barriers to entry, the theater provides a favorable and psychological atmosphere, and professional performances.

The development of soft skills (empathy, communication, teamwork, critical thinking, time management, etc.) is actively formed in the amateur theater. But this happens in an environment focused on a professional product, which implies responsible behavior of team members.

AUTHOR'S INFORMATION

Mariya E. Gensh
*Ekaterinburg Academy
of Contemporary Art*
Larisa E. Petrova
*Ekaterinburg Academy
of Contemporary Art*

KEYWORDS

Socialization, children's youth theater, additional education in the field of culture and arts.

FOR CITATION

Gensh, M. E., & Petrova, L. E. (2023). "Self-expression" and "theatricals": art and socialization in amateur youth theater. *Managing culture*, (2), 30–39.

REFERENCES

- [1] Omel'chenko Ye. L. Solidarnosti i kul'turnyye praktiki rossiyskoy molodezhi nachala XXI veka: teoreticheskiy kontekst // Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2013. № 10 (354). S. 52-61. EDN RDRNUT.
- [2] Omel'chenko Ye., Polyakov S. Kontsept kul'turnoy stseny kak teoreticheskaya perspektiva i instrument analiza gorodskikh molodezhnykh soobshchestv // Sotsiologicheskoye obozreniye. 2017. T. 16, № 2. S. 111-132. DOI 10.17323/1728-192X-2017-2-111-132. EDN ZDPCVN.
- [3] Staina O. A. Formirovaniye improvizatsionnykh umeniy kak usloviye vospitaniya podrostkov v teatral'noy studii // Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Pedagogicheskiye nauki. 2011. № 11. S. 97-105. EDN OKKKEL.
- [4] Staina O. A. Formirovaniye stsenicheskikh improvizatsionnykh umeniy u podrostkov: uchebnoye posobiye po napravleniyu podgotovki 50.03.01 Iskusstva i gumanitarnyye nauki. Yekaterinburg: Yekaterinburgskaya akademiya sovremennogo iskusstva, 2018. 64 s. ISBN 978-5-904440-59-6. EDN YLGUMK.
- [5] Brif, tekhnadaniye, dizayn proyekta i prezentatsiya rezul'tatov prikladnogo issledovaniya «DShI kak faktor konkurentosposobnosti goroda» / L. Ye. Petrova, M. G. Burlutskaya, I. A. Akh'yamova, I. N. Markov // Upravleniye kul'turoy. 2022. № 3 (3). S. 15-22. EDN JVLTLF.
- [6] Akh'yamova I. A., Shan'gina Ye. P. Pedagogicheskiy potentsial stsenicheskoy improvizatsii v rabote s podrostkami v dopolnitel'nom khudozhestvennom obrazovanii // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. 2022. № 6. S. 202-208. DOI 10.26170/2079-8717_2022_06_24. EDN POEXUR.
- [7] Starostina A. P. Teatral'naya studiya kak prostranstvo mezhnatsional'nogo obshcheniya i sotsiokul'turnoy adaptatsii // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury. 2022. № 3 (25). S. 57-59. EDN SYZQGO.
- [8] Sachkova N. A. Lyubitel'skiy teatr kak kul'turnaya praktika i mekhanizm sotsializatsii i inkul'turatsii molodezhi // Kul'tura i tsivilizatsiya. 2021. T. 11, № 1-1. S. 289-297. DOI 10.34670/AR.2021.59.68.011. EDN GYVLXT.
- [9] Fursova P. V. Formirovaniye kul'turnogo intellekta i liderstva u studentcheskoy molodezhi v usloviyakh sotsial'no-kul'turnoy sredy // Obrazovaniye i obshchestvo. 2021. № 4 (129). S. 70-75. EDN WPEPFO.
- [10] Lykova I. A., Martynova A. I. Sotsializatsiya detey rannego vozrasta sredstvami teatralizovannoy deyatel'nosti (pedagogicheskaya podderzhka v trudnoy zhiznennoy situatsii) // Pedagogika iskusstva. 2020. № 2. S. 73-80. DOI 10.34897/IAECS.2020.2.62549. EDN SZSPJL.
- [11] Staina O. A., Petrova Ye. M. Sovremennyye formy teatral'nogo iskusstva v prostranstve obshcheobrazovatel'noy shkoly // Pedagogika. 2020. № 6. S. 89-95. EDN TSKMBX.
- [12] Rykov S. S. Lyubitel'skiy beg v khudozhestvenno-obraznoy reprezentatsii: narrativnyy analiz kinofil'mov // Kul'tura i tsivilizatsiya. 2021. T. 11, № 6-1. S. 23-33. DOI 10.34670/AR.2021.73.51.003. EDN JMCXBP.
- [13] Staina O. A. Sovremennyy lyubitel'skiy teatr: put' k uspekhу (predisloviye) // Sovremennyy lyubitel'skiy teatr: put' k uspekhу: materialy Vserossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiyem) studentcheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii vysshego i professional'nogo obrazovaniya (Ekaterinburg, 14 marta 2023 g.) / nauch. red. N. Ye. Popova, O. A. Staina; otv. red. A. A. Pronin. Elektron. tekst. dan. (2,06 Mb). Yekaterinburg: Yekaterinburgskaya akademiya sovremennogo iskusstva, 2023. S. 7.
- [14] "Chto-to novoye i neobychnoye": auditoriya sovremennogo iskusstva v krupnykh gorodakh Rossii / A. Belov, M. Bukova, M. G. Burlutskaya [i dr.]. M.; Yekaterinburg: OOO "Fabrika komiksov" (imprint "Kabinetnyy uchenyy"), 2018. 400 s. ISBN 978-5-7584-0332-7. EDN YMWQJF.

AUTHOR'S INFORMATION

Mariya E. Gensh – Ekaterinburg Academy of Contemporary Art (3, Kultury St., Ekaterinburg, 620012, Russia); mgensh@yandex.ru.

Larisa E. Petrova – Ph.D. of Sociological Sciences, Associate Professor; Ekaterinburg Academy of Contemporary Art (3, Kultury St., Ekaterinburg, 620012, Russia); petrova@eaca.ru. RSCI AuthorID: 109732, ORCID: 0000-0003-2981-916X.