

Рабочая тетрадь «Форум - театр»

Составитель: Фарахманд Париса Абдул Расуловна.

***Рабочая тетрадь «Форум - театр». Автор-составитель:
Фарахманд П.А.Р. Ставрополь, 2021г. – 52 с.***

© СКМОО «Творческий союз «Звездный ветер»

© Автор-составитель

Учить – это узнавать что-то, что ты уже знаешь. Практиковать – значит демонстрировать, что это ты знаешь. Обучать – напоминать другим то, что они знают, точно так же, как и ты. Мы все и ученики, и практики, и учителя.

Р.Бах

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь.

К.Станиславский

Театр – это искусство наблюдения самих себя.

А. Боаль

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ

Театральные методики в профилактических программах являются зарекомендовавшей себя во многих регионах России технологией. Что такого в театре, что приковывает к нему интерес людей?

Театр – блестящее средство для привлечения внимания. Театр «цепляет» аудиторию, приковывая к себе внимание людей и активно вовлекая их в происходящее. Активное вовлечение означает, что воздействие оказывается на чувства зрителей, а не только на их интеллект. Именно эта способность затрагивать чувства позволяет театру оказывать влияние на взгляды и представления людей. Всё в большей степени театр рассматривается в качестве мощного инструмента социальных преобразований. Театр способен усилить эмоциональную и психологическую составляющую обращения к аудитории и стать надежным и эффективным средством, позволяющим рассматривать различные, в том числе деликатные вопросы, особенно если речь идет о молодежной среде. При наиболее благоприятных условиях и обстоятельствах живой театр способен изменить характер поступков людей: изменить рискованное и опасное поведение молодежи на более защищенный и здоровый образ жизни.

Люди учатся как себя вести – и как изменять свое поведение, - наблюдая за другими людьми. В процессе «развлечения/обучения» для зрителей создается определенная модель поведения. Зрители видят персонажей, представляющих как позитивную, так и негативную поведенческую модель.

Одним из способов разработки сценариев для использования в обучении, является импровизация. Импровизация – это процесс создания сцен, непосредственно проигрывая их, без использования предварительно написанного сценария. По своей природе импровизация – творческий и

спонтанный процесс. Она позволяет молодежи управлять творчеством и вдохновлять их на то, чтобы задействовать и своё тело, и эмоции, а не только логическое мышление. Таким образом, сценарий целиком исходит непосредственно от молодежи и получается живым, а не воплощенным, как это часто случается, когда взрослые пытаются заговорить, как подростки.

Таким образом, данная форма работы носит инновационный характер, так как основана на самостоятельной работе участников в процессе создания театральных постановок, их представления зрителям и обсуждения после показа. Актуальность развития театральных методик в профилактических программах обуславливается тем, что они интересны молодым людям, позволяют ненавязчиво, в привлекательной интерактивной форме информировать молодых людей о важности безопасного поведения, мотивировать их использовать полученную информацию в жизни (изменение отношения), и помогают в формировании навыков здорового образа жизни.

Форум-театр – интерактивная методика, в которой моделируется конкретная конфликтная ситуация, отражающая социально актуальную проблему, с последующим обсуждением со зрителями и поиском путей выхода из проигранной ситуации, а также с возможностью зрителя поменяться местами с актерами для применения найденных путей решения проблемы.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В МЕТОДИКЕ ФОРУМ-ТЕАТР

Актер – человек, который участвует в создании сценариев через импровизацию, играет в качестве одного из героев в сценах и остается в образе героя во время фасилитации. Актер прошел курс интенсивной подготовки по театральным и импровизационным техникам, а так же по темам поднятых в сценке проблем.

Соответствующий возрасту – нечто, что имеет отношение, имеет значение и может вызвать интерес группы людей определенного возраста. Создавая сцену, соответствующую возрасту, рассматривайте не только биологический возраст аудитории, но и уровень их развития и опыт.

Предыстория – происхождение героя, придуманное актером. Предыстория включает в себя как каждый факт, нашедший отражение в сценарии, так и все факты, не вошедшие в сценарий. Предыстории должны содержать детали относительно семьи героя, жизненной ситуации, личных предпочтений, ежедневных занятий и т.д.

Мизансцена – расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Обычно они устанавливаются режиссерами. Актеры помечают мизансцены в своих сценариях и разучивают так же, как диалоги.

Соответствующий культуре – нечто, что соответствует, понятно и увлекательно для группы людей с одинаковым этническим/национальным происхождением и культурными особенностями.

Фасилитация – один из терминов, использующихся для обозначения интерактивной, управляемой дискуссии после представления, которая происходит с участием и аудитории.

Жест – физическое действие, вовлекающее часть тела. Этот термин так же относится к движению целевой группы, например, во время танца, или эмоциональному моменту во время пьесы, например, жест одержимости беспокойством.

Импровизация – игра без подготовленного сценария. Актеры могут приобрести навыки импровизации, и часто группы следуют некой подготовленной линии, в рамках которой могут импровизировать. Но заученного сценария не существует, если речь идет об импровизации.

Импульсы – спонтанные побуждения. Большинство людей учатся подавлять свои импульсы в повседневной жизни. Тем не менее, это неоценимый ресурс для актера.

ЗОП – знание, отношение и поведение. Образовательные программы должны повышать уровень знаний, влиять на отношение и оказывать позитивное воздействие на поведение.

Кинестетическая энергия – невидимая энергия, которая стимулируется движениями и напряжением тела, которая соединяет, пронизывает и удерживает вместе все живое. Прикосновение к этой энергии является основной задачей большинства игр.

Нейтральный – положение тела, при котором оно выровнено, не перекашивается ни в одну сторону, голова направлена четко по центру (не наклоняется ни в одну из сторон, не поднята вверх). Нахождение нейтрального положения тела очень важно, так как любая другая позиция может рассказать какую-либо историю или отвлечь аудиторию. Применяется при фасилитации.

Ролевая игра – простая сцена между двумя или большим количеством людей, обычно разыгрываемая в качестве одного из элементов

обучающей программы тренерами. Чаще всего ролевые игры не репетируют или репетируют по минимуму. Их часто используют, чтобы обучать навыкам общения или решения проблем.

Сценарий – еще одно название для «сцены». Полный сценарий чаще всего включает экспозицию, кульминацию (центральное событие или конфликт). Однако многие сценарии превосходно обходятся без разрешения.

Целевая аудитория – та аудитория, которой адресована постановка или программа в целом. Целевая аудитория может быть узкой или широкой. Форум-театр всегда привязан к целевой аудитории.

Кто? Что? Где? – Фактические элементы, необходимые для создания сцены: кто (герои и их взаимоотношения), что (конфликт, главное действие) и где (местоположение). Установление этих фактов в самом начале импровизированной сцены быстро продвинет ее вперед.

ИСТОРИЯ ВОЗНІКНОВЕНІЯ ТЕАТРА УГНЕТЕННЫХ

Создателем и разработчиком Театра Угнетенных (ТУ) является выдающийся бразилец Августо Боаль. Он родился в 1931 г. в Рио-де-Жанейро в семье иммигрировавшего в Бразилию из Португалии пекаря Хосе Боалья и его жены Альберты Пинто.

Театр интересовал Августо Боалья с самого детства. Но, несмотря на это, после окончания школы он поступает в университет Рио-де-Жанейро на специальность инженер-химик. Такого было желание его отца, который хотел, чтобы его сын занимался серьезным, хорошо оплачиваемым, перспективным делом. Изучение химии вовсе не вдохновляет Боалья, в университетские годы он продолжает интересоваться театром, организует у себя на факультете цикл лекций с участием бразильских писателей и драматургов.

В 1952 Боаль оканчивает университет и отправляется в США. Помимо продолжения учебы по своей специальности, он посещает лекции Джона Гасснера на факультете драматического искусства Колумбийского университета, знакомится с системой Станиславского, погружается в мир Нью-йоркской актерской студии.

«Благодаря занятиям в Актерской студии, я начал восхищаться актерами, которые по-настоящему вживаются в свои роли. Потрясающе видеть, как актер преображается, давая жизнь до поры до времени дремлющим в нем потенциальным возможностям. Лучший способ понять человека – это наблюдать за творческим процессом его игры на сцене».

В 1955 году Боаль возвращается в Бразилию и вскоре становится руководителем Театра «Арена» в Сан-Паулу. Под его руководством в театре ставились пьесы авторов со всего мира, в том числе и Бертольда

Брехта, который является одним из кумиров Боалья. С помощью его поучительных пьес молодой режиссер стремится вывести зрителей из их пассивной роли.

А в это время Бразилия переживает времена общественных и политических перемен. В стране начинается экономический бум, население крупных промышленных городов растет громадными темпами. Из-за нехватки жилья миллионы людей вынуждены ютиться буквально на головах друг у друга, что только подогревает нарастание социального напряжения. Угнетенные слои населения объединяются, возникает широкое движение народной культуры (culture popular). В самой бедной части страны, на северо-востоке открываются Центры Народной Культуры (Centros Populares de Cultura), в которых начинается широкомасштабная кампания по ликвидации неграмотности. В рамках этих культурных центров, помимо прочего, организуются театральные группы, в которых актеры, студенты и активисты пишут собственные пьесы и ставят их на публике. Театр «Арена» Августо Боалья присоединяется к этому движению. Вместе со своей труппой он хочет создать народный театр, предназначенный для простых людей, отражающий реальную жизнь и реальные проблемы Бразилии.

Так, театр «Арена» начинает работать для новой публики, Августо Боаль вместе с труппой актеров отправляется в путешествие по стране, выступает перед населением бедных районов: батраками, рабочими организациями, чтобы просветить «народ» о его положении и призвать его к сопротивлению против гнета и борьбе с несправедливостью!

В 1961 году Августо Боаль знакомится с Виргилио, одним из жителей бедных районов на северо-востоке, где народное движение было очень мощным. Это встреча оказалась судьбоносной, она вошла в историю ТУ как история Виргилио и была одним из факторов, сформировавших основные принципы ТУ, каким мы его знаем сейчас.

ИСТОРИЯ ВИРГИЛИО

Выступая перед крестьянами одной деревушки с музыкальным спектаклем, труппа Театра «Арена» закончила его песней со словами «Давайте прольем нашу кровь!». Публика была покорена. В конце представления к актерам подошел крепкий мужчина, который, казалось, был готов расплакаться. Он был поражен, узнав, что актеры настолько хорошо понимают простых крестьян, что они настолько солидарны с простым народом и поддерживают их в борьбе за правое дело. Актеры были очень горды собой, ведь им удалось донести свой посыл до аудитории. Но Виргилио, так звали этого мужчину, продолжал: «Вы можете присоединиться к нам! Все вместе, вы – с вашими ружьями, а мы – с нашими, расправимся с угнетателями!». Актеры испугались, они постарались объяснить, что это только пьеса, что они верят в то, что

говорят на сцене, но ружья у них не настоящие – это просто реквизит. «Ненастоящие ружья? – удивленно спросил Virgilio. – Какой же от них толк? Хотя знаете, это не важно. Пусть ружья не настоящие, но вы-то, вы настоящие, вы так воодушевленно пели, что мы должны пролить нашу кровь, пойдете с нами, оружия хватит для всех!». Актеры труппы были уже просто в панике. Невозможно было объяснить Virgilio, да и самим себе, почему мы – честные актеры, хотя ружья у нас не настоящие. Они оправдывались, как могли. Теперь, однако, пришла очередь Virgilio удивляться: «Как же так? Вы говорите о крови, которая должна пролиться, но имеете в виду только нас и наши жизни, не себя?». Это было очень серьезное заявление. В этот момент Августо Боаль осознал свою ошибку, ведь заявляя о солидарности с народом, он был совсем не готов взять на себя такую же долю риска.

И с тех пор им не было создано ни одной пьесы, которая содержала бы совет или призыв, за исключением тех случаев, когда он был сам готов идти на такой же риск.

Чего хотел достигнуть Боаль в своем народном театре? Он стремился заставить зрителей не только думать самим, но и самим действовать. Они должны не только ставить под вопрос свое теперешнее угнетенное положение, но и попробовать изменить его. А сцена для них была отличной возможностью потренироваться.

Чтобы все больше привлекать зрителей в театральную постановку, убрать границу между зрителями и актерами, Боаль придумывает нового персонажа – Джокера, своеобразного модератора театрального представления. Он может прервать действие, инициировать повтор отдельных сцен, может обращаться к зрителям, спрашивать их мнения, узнавать, что они хотят и предлагают изменить.

С 1970 года он вместе со своими актерами разрабатывает новый метод – Газетный театр, первый метод ТУ, который был создан еще в Бразилии. Вскоре, однако, он решает отправиться в иммиграцию в Перу, где принимает участие в национальной компании по борьбе с неграмотностью. Боаль работает с крестьянами и батраками, но не понимает их языка – и вот почему на свет появляется новая методика Театр образов. Не имея единого языка общения, он и его студенты общаются с помощью создания образов.

В этот период времени Боаль также экспериментирует с новой театральной формой, называемой «синхронной драматургией». Он ставит постановки, в которых говорится о какой-либо насущной проблеме, а в момент кульминации, когда герой должен принять то или иное решение, пьеса обрывается. Затем на сцене появляется Джокер и обращается к аудитории, спрашивает, как можно решить эту проблему. Зрители высказывают свои предложения, а актеры воплощают их на сцене.

И это поистине был шаг вперед для театра, ведь актеры больше не дают советов, они учатся и меняются вместе со зрителями. Но зрители на сцену по-прежнему не попадают, вся власть здесь принадлежит актерам.

В следующем шаге в развитии этой методики, ставшей в последующем одной из ключевых в ТУ, Августо Боалью помогла полная женщина, и вот как это было...

ИСТОРИЯ ПОЛНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Однажды к Августо Боалью подошла женщина и рассказала свою историю. Её проблема была совсем не политическая, все дело было в её муже.

Каждый месяц, а иногда даже чаще, он требовал от неё деньги на строительство дома для их семьи, для неё. Сам муж почти не работал, но, несмотря ни на что, она отдавала ему все свои сбережения. Периодически он давал ей чеки, якобы на строительство дома, однако они были написаны от руки и пахли женскими духами. На просьбы женщины показать её дом, он отвечал лишь, что ещё не время. Однажды они сильно поссорились, и женщина обратилась к соседу, который был обучен грамоте, и попросила прочитывать эти надушенные квитанции. Как оказалось, это были никакие ни квитанции, а любовные записки, которые писала её мужу его любовница.

Рассказав о своей проблеме, она спросила, что же ей делать. И Августо Боаль вместе со своими актерами решили разыграть эту ситуацию. В тот же вечер они показали эту сцену с использованием метода синхронной драматургии. Наступил переломный момент – муж возвращается из якобы командировки. Что дальше? Джокер обращается к зрителям за возможными вариантами решения. Из зала поступают самые разные предложения. Одни предлагают простить и принять мужа обратно, другие – не пускать его на порог. И вдруг Августо Боаль обращает внимание на очень полную, крепкую женщину, сидящую в третьем ряду. Она была вне себя от ярости. И он обратился к ней с просьбой внести свое предложение. Её предложение заключалось в том, что муж и жена должны поговорить начистоту, и только потом женщина должна была принять решение. Прямо скажем, очень мирное решение, идущее в разрез с поведением полной женщины. Актеры разыграли эту идею – безрезультатно.

Полная женщина была еще более недовольна, чем прежде. «Я же сказала, что она должна поговорить с ним начистоту, без утайки». Актеры попробовали еще раз – опять ничего. А полная женщина, тем временем, сердилась все больше и больше! Очевидно, она все еще была недовольна тем, как актеры разыграли её предложение: «Нет! Не так! Она должна всё ему высказать!». И тогда Августо Боаль предлагает ей самой выйти на сцену и показать, что она имела в виду.

Именно это она и сделала, она поднялась на сцену. Схватила бедного актера, играющего мужа, за шиворот и прочитала ему основательную лекцию о взаимоотношениях мужчины и женщины. Закончив, она кинула свою жертву на стул и сказала: «А теперь, после того, как мы серьезно поговорили, можешь пойти на кухню и приготовить мне ужин!».

Так зрители получили возможность активно вмешиваться в пьесу и выходить на сцену, ведь ни один актер не может передать все то, что чувствует и хочет донести человек, побывавший в проблемной ситуации и пытающийся найти из неё выход. И так родился Форум-театр.

После Перу Боаль отправляется в Аргентину, где на свет появился Невидимый театр, а затем вместе с семьей он отправляется в Европу. Там знакомится с формами внутреннего угнетения, с которыми он никогда не сталкивался в Латинской Америке – одиночеством, неуверенностью в себе, саморазрушением. В результате он начинает заниматься индивидуальными проблемами личности, разрабатывает новые методики – Радуга желаний и, как её составной элемент, Полицейский в голове.

Спустя 15 лет, проведенных вдали от родины, Августо Боаль возвращается в Рио-де-Жанейро, где он основал крупный центр ТУ (Centre du Theatre del'Opprime – СТО), целью которого было изучение и обсуждение вопросов культуры и разных форм угнетения с помощью театра. Став депутатом городского совета в Рио-де-Жанейро, он создает еще один метод ТУ – Законодательный театр, с помощью которого он разрабатывает новые законы, вносит законодательные инициативы, 13 из 40 впоследствии стали законами.

Театр угнетенных – это живой организм, никогда не останавливающийся, все время находящийся в развитии. Он расположен точно на границе между реальностью и театральной выдумкой. Ведь каждая постановка в рамках Театра угнетенных начинается на сцене, но цель её – стать реальностью!

ДЕРЕВО ТЕАТРА УГНЕТЕННЫХ

В 1970 году Августо Боаль начал работу над первой из разработанных им техник в рамках Театра угнетенных – Газетным театром. С этого момента и началась история развития этого уникального явления, которое и по сей день не стоит на месте. В Бразилии и других странах всего мира постоянно появляются новые методики, отвечающие реалиям времени, места и ситуации.

При этом важно понимать, что каждая из техник в рамках ТУ не может и не должна существовать обособленно, все они связаны, основанные на принципах Морали, Политики, Истории и Философии, и призваны служить помощью в борьбе против угнетения. Эти четыре столпа являются своеобразной почвой, на которой произрастает дерево ТУ.

Уникальное явление ТУ уходит корнями к таким базовым процессам восприятия окружающего мира как СЛОВО (все участники самостоятельно создают истории для постановок), ЗВУК (подразумевается создание новых звуков, способов работы с ним) и ОБРАЗ (включает изобразительное искусство, скульптуру, фотографии).

Стержнем любой из техник ТУ являются игры и игровые упражнения, так как они содержат два существенных компонента, присущих также и нашему обществу. Это правила, ведь, равно как и общество, игра не может существовать и продолжаться без законов. Вторым компонентом является свобода и созидание, благодаря которым игра, равно как и жизнь, не превращается в простое подчинение. Игра невозможна без правил, жизнь невозможна без свободы.

Помимо этого, игры способствуют демеханизации и расслаблению тела и сознания, захваченных рутинной каждодневных дел. Ведь тело и сознание действуют как единое целое, одновременно реагируют и влияют на окружающий мир. А в процессе игры постепенно тело избавляется от своей постоянной маски так же, как и сознание выходит за рамки привычной парадигмы поведения в обществе.

Слово – величайшее изобретение человечества, однако его использование ведет к ослаблению всех остальных способов восприятия окружающей действительности.

А ведь искусство – есть процесс поиска истины посредством использования всех имеющихся у нас в арсенале приспособлений. Вот почему так важен и нужен – Театр образов, который является центральной техникой ТУ. В нем мы не используем слова, дабы прислушаться к другим чувствам. Мы используем тело, предметы вокруг нас, цвета, чтобы почувствовать то, что происходит, вместо того, чтобы просто называть явления вокруг нас лишь символическими обозначениями.

Газетный театр включает в себя 12 техник, позволяющих преобразовать статьи из газет и газетные заголовки в театральную постановку. Используя образы и слова, можно придать этим статьям форму, посмотреть, что стоит за буквами в газетной статье. Эта методика используется, чтобы разоблачить мнимую беспристрастность СМИ, показать, что все, что мы видим в газетах и журналах, слышим по радио – лишь пропаганда того, что необходимо сильным мира сего.

Такой же аналитический процесс, но уже на личностном уровне, можно наблюдать в рамках метода «Радуга желаний», который позволяет продемонстрировать внутреннее угнетение, которому подвергается каждый из нас. Эта методика используется для индивидуальной работы, однако при этом ориентируется и связана с реакцией группы. Целью использования Радуги желаний является показать, что наши внутренние проблемы часто возникают из-за давления со стороны общества. Одно из главных упражнений методики – Полицейский в Голове – показывает, что внутренние противоречия часто вызваны внешним воздействием.

Форум-театр, пожалуй, самый известный и практикуемый метод ТУ. Форум-театр это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, улучшению общества через изменение своего поведения. Задача представления – подтолкнуть зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискуссию в обществе. Зрители играют главную роль в рамках этой методики, выполняя не просто роль наблюдателя, а скорее активного участника представления. Каждому желающему предоставляется возможность выйти на сцену, используя свои мысли, чувства и желания, вмешаться в ход пьесы и предложить зрителям возможный выход из сложной ситуации. В данном случае театр – это репетиция для возможных социальных изменений и реальных действий в жизни, это только начало, не конец!

Как известно, ТУ во всех его формах и проявлениях стремится, главным образом, к преобразованию общества, к улучшению положения угнетенных. Сюда относятся непосредственные действия по проведению социальных изменений, а так же подготовка к этим действиям. Не достаточно осознать и понять проблему, важно также действовать в направлении её решения.

Еще одной методикой ТУ, работающей непосредственно с преобразованием действительности, является Невидимый театр, который использует театральные методы, не раскрывая его перед зрителями. Актеры, использующие эту методику, выступают не на сцене, а в реальной жизни, в месте, где проблема действительно могла бы возникнуть и развиваться – на улице или площади, в магазине или на рынке, в очереди за билетом или в кино. И каждый присутствующий может вмешаться в ход действий и попробовать решить эту проблему. Актеры и зрители встречаются в условиях реальной жизни, исключается элемент отношений между зрителями и сценой. В данном случае все на одном уровне.

Прямое Действие (в контексте ТУ) включает в себя театрализованные представления, изображающие демонстрации, марши, парады, встречи работников с использованием всевозможного театрального реквизита – маски, песни, танцы, хореография.

И, наконец, Законодательный театр – методика, представляющая собой смесь Форум-театра и классического процесса законотворчества. Главной целью её использования является создание и формулировка эффективных и жизнеспособных законопроектов. Начиная с этой методики, затем продолжается процесс законотворчества в виде представления законопроекта на рассмотрение в Парламент и его лоббирование.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ФОРУМ-ТЕАТР

Форум-театр, пожалуй, самый известный и наиболее практикуемый метод ТУ. Форум-театр это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, улучшению общества через изменение своего поведения. Задача представления – подтолкнуть зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискуссию в обществе.

Зрители играют главную роль в рамках этой методики, выполняя не просто роль наблюдателя, а скорее активного участника представления. Каждому желающему предоставляется возможность выйти на сцену, используя свои мысли, чувства и желания, вмешаться в ход пьесы и предложить зрителям возможный выход из сложной ситуации. В данном случае театр – это репетиция для возможных социальных изменений и реальных действий в жизни, это только начало, не конец! Как известно, ТУ

во всех его формах и проявления стремится, главным образом, к преобразованию общества, к улучшению положения угнетенных. Сюда относятся непосредственные действия по проведению социальных изменений, а также подготовка к этим действиям. Не достаточно осознать и понять проблему, важно также действовать в направлении ее решения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРУМ-ТЕАТРА

Форум-театр состоит из 4 функциональных компонентов: целевая аудитория, актеры, джокер и сценарий.

Целевая аудитория

Первые показы форум-театров Августо Боалья проходили в среде бразильских крестьян нередко прямо на рыночной площади («форум» переводится с латыни как «площадь»).

Современные форум-театры демонстрируются как на улице, так и в аудиториях учебных заведений, учреждений и организаций. Нередко форум-театр используется в рамках самых разнообразных образовательных программ.

Работа по технологии форум-театр может быть эффективна для любого человека или группы, которые идентифицируют себя с жертвами угнетения и насилия.

Актеры

На первом этапе работы форум-театра Августо Боалья актерская группа состояла из представителей разных социальных слоев (чаще всего крестьяне), которые не были профессиональными актерами.

Актерами современных форум-театров в мире являются представители целевых групп, которые заинтересованы и мотивированы заниматься разрешением своих проблем через изменение общества.

Джокер

Роль джокера заключается в организации процесса подготовки актеров, он проводит упражнения, корректирует сценки, помогая группе достигать наибольшей выразительности, и осуществляет работу с аудиторией во время показа.

Сценки и сценарии

При разработке сценариев необходимо учитывать, что основой любого драматического действия является конфликт. В форум-театре сцена заканчивается на пике конфликта. Конфликт сознательно доводится до максимально остроты. Решение конфликта не дается в сценарии.

Найти решение и разрешить его на сцене, а затем в жизни – задача аудитории, «активных зрителей» форум-театра.

ПОСТАНОВКА В РАМКАХ ФОРУМ-ТЕАТРА

1. Всегда основывается на актуальном социальном конфликте;
2. Подразумевает четкое разделение персонажей на угнетателей и угнетаемых;
3. Включает минимум 4 участника:
 - протагонист (угнетаемый) – он является главным героем пьесы, от его лица ведется рассказ, как символа, представителя той группы, которая угнетается в обществе;
 - антагонист (агрессор) – угнетатель, представитель группы, оказывающий давление на протагониста;
 - союзник протагониста – человек, который поддерживает и помогает протагонисту, он на его стороне;
 - союзник антагониста – человек, находящийся на стороне угнетателя, помогающий и поддерживающий его начинания.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В РАМКАХ ФОРУМ-ТЕАТРА

Для работы с методом Форум-театр не нужно какого-либо специального образования или подготовки, каждый может принять участие в постановке, попробовать себя в качестве Джокера, Актера или Зрителя.

Все упражнения, используемые в рамках методик Театра Угнетенных формально можно разделить на 7 групп:

- Упражнения на разминку и демеханизацию
- Игры вслепую и упражнения на доверие
- Упражнения на развитие актерских навыков и импровизацию
- Внутреннее раскрепощение
- Театр образов
- Упражнения для разработки постановки в рамках Форум-театра
- Репетиционные техники

Помимо этих 7 категорий упражнений, в случае, если вы работаете с новой группой, с группой людей, которые между собой не знакомы, имеет смысл провести для начала несколько упражнений на знакомство, необходимых, чтобы участники лучше знали и понимали друг друга, приобрели чувство единой команды.

Еще одним важным элементом работы с упражнениями в рамках методики является постоянная рефлексия и оценка полученного опыта, эмоций, чувств, переживаний участников в процессе выполнения упражнений участия в играх. После каждого выполненного задания Джокер задает вопросы участникам: что они ощущали в процессе упражнения? Что испытали нового, а что было знакомым и привычным? Когда чувствовали себя некомфортно и наоборот?

В процессе продвижения работы с методикой, логично, что упражнения становятся более личными, нацеленными на раскрытие проблем участников. Поэтому после каждого упражнения важно, помимо прочего, попросить участников провести параллели, какие ассоциации вызвало упражнение касательно их самих, касательно ситуации в обществе, в стране?

Эти вопросы и задания помогут не только Джокеру получить ответную реакцию от группы, но и самим участникам максимально использовать потенциал каждого упражнения, применить его к себе и к тому окружению, в котором он(а) живет.

ПЕРВЫЙ БЛОК

Знакомство с участниками. Сплочение группы, установление доверительного отношения среди участников

Перед непосредственным началом упражнений, посвященных к конкретной теме, необходимо проводить «энерджайзеры», которые способствуют концентрации внимания и позволяют участникам отвлечься от проблем, не относящихся к групповой работе, обратить внимание друг на друга, почувствовать группу, полностью переключиться на ситуацию «здесь и теперь», повышают групповую активность и энергию участников. В результате проведения этих упражнений выравнивается эмоциональное состояние участников, создается благоприятная для работы атмосфера.

Энерджайзеры

Название: «Ветер дует на того, кто...»

Цель: концентрация внимания, развитие интереса друг к другу, поднятие настроения

Расходный материал: стулья по количеству участников

Время: 10 мин

Описание: Все участники, кроме одного – ведущего, садятся на стулья, образуя круг. Ведущий говорит, например: «Ветер дует на того, у кого карие глаза», тогда все участники, у которых карие глаза, должны встать, найти другой свободный стул и сесть на него. Тот, кто остался без стула, становится ведущим, встает в круг и говорит: «Ветер дует на того, у кого... (например, кто умывался, любит мороженое, смелый, красивый, и т.д.)... и игра продолжается.

Название: «Дракон, принцесса, рыцарь»

Цель: развитие способности договариваться, поднятие настроения, концентрация внимания

Расходный материал: не требуется

Время: 10 мин

Описание: образуются 2 команды, которые становятся напротив друг друга. В игре 3 действующих лица: рыцарь, дракон и принцесса. При этом рыцарь побеждает дракона, дракон принцессу, а принцесса рыцаря. Рыцарь делает выпад и разит дракона мечом, дракон ведет себя как типичный монстр, а принцесса поет: «на-на-на». Каждый раз команда договаривается, кого она будет изображать. Ведущий считает и на «три», каждый игрок изображает фигуру своей команды. Игра продолжается до трех очков одной из команд.

Примечание: такая разминка хороша для поддержания групповой динамики, после больших перерывов, при этом лучше проводить энерджайзер в группе от 20-25 человек. Эту игру лучше проводить в рекреации или ином пространстве, где имеется значительное свободное место.

Название: «Гостер-миксер»

Цель: эмоциональная и физическая «встряска». Повышение групповой активности и энергии участников

Расходный материал: не требуется

Время: 10 мин

Описание: участники стоят в кругу лицом внутрь, в центре водящий. Он показывает на какого-нибудь играющего и отдает одну из заранее условленных команд, тот, на кого он показал и два его соседа должны изобразить соответствующую команде фигуру. Затем водящий показывает еще на какого-нибудь играющего и так далее. Тот, из изображающих фигуру, кто ошибается становится водящим, а водящий встает на его место.

Команды и фигуры возможны следующие:

Телевизор: боковые показывают руками перед центральным квадратный экран, центральный, делая вид, что он – диктор, что-то якобы говорит и, жестикулируя, выпрямляет правую руку сквозь экран.

Миксер: центральный поднимает руки вверх и сгибает в кистях к головам боковых – ручка миксера. Боковые крутятся вокруг своей оси.

Слон: центральный берет себя левой рукой за нос, а правую просовывает через получившееся кольцо и выпрямляет ладонью вперед. Боковые руками показывают уши слона.

Пальма: центральный поднимает руки вверх, боковые тоже, но они еще и отклоняются каждый в свою сторону.

Тостер: центральный подпрыгивает, боковые берутся за руки перед и за ним.

УПРАЖНЕНИЯ НА ЗНАКОМСТВО

Знакомство осуществляется после вступительного слова ведущего, в котором он говорит о целях тренинга, кратко раскрывает понятия, используемые в ходе занятий, обсуждает с участниками принципы и режим работы тренинговой группы.

В этом разделе представлены некоторые варианты знакомства участников группы. Их специфика связана с особенностями программы, для реализации которой необходимо с самых первых шагов создавать в группе креативную среду – среду, побуждающую к проявлениям творческого мышления и поведения.

Название: «Спички»

Цель: знакомство

Расходный материал: 1 коробка спичек

Время: 10 мин

Описание: такое представление требует от участников изобретательности, гибкости мышления, предлагая несколько необычный подход для рассмотрения своих качеств, особенностей личности. Действие, к которому побуждает участников группы задание, согласуется с характеристиками креативной среды. Участники семинара, вместе с тренерами, становятся в круг (можно и сидя). Далее коробка со спичками передается одному из участников и ему предлагается зажечь спичку и, пока спичка не погаснет, представиться и рассказать о себе. Таким образом, коробка передается по кругу.

Название: «Моя характеристика»

Цель: знакомство

Расходный материал: не требуется

Время: 10 мин

Описание: все участники сидят в кругу. Начинает ведущий – он поднимает руку и говорит, с кем он себя ассоциирует. Например, я учитель, я оратор, я белка. Сидящие в кругу, в случае, если они также ассоциируют себя с этим словом, тоже поднимают руку. Вслед за ведущим, каждый может поднять руку и назвать то, с чем или кем он себя идентифицирует.

Упражнение выявляет общие черты и характеристики у участников группы, показывает, что хоть все мы и разные, у нас обязательно найдется что-то общее.

Название: «Портрет»

Цель: знакомство участников друг с другом, развитие коммуникативных навыков, взаимодействие участников

Расходный материал: бумага А4, маркеры по количеству участников (вместе с тренерами)

Время: 20 мин

Описание: Для проведения данного упражнения раздается бумага и маркеры для каждого участника, которые должны подписать свои листки. Они получают задание нарисовать овал своего лица (только овал) на листке. По команде тренера участники начинают ходить и хаотично передавать листочки. После команды «Стоп», участники садятся на свои места и рисуют уже глаза человека, чей листок они держат в руках. По истечении 2-3 минут, тренер вновь дает команду и участники встают и начинают снова ходить и хаотично меняться листками. Следующим они рисуют нос, уши, волосы, рот и т.д., каждый раз меняя листки. Упражнение заканчивается, когда завершаются полностью портреты.

Название: «Принятие правил группы»

Цель: определить правила для эффективной работы в группе

Расходный материал: флипчартная бумага, маркеры

Время: 15 мин

Описание: участникам предлагается разработать правила, которые будут действовать на всем протяжении семинара. Существует несколько методов выработки правил с участием группы, которыми пользуются тренеры. В данном случае, мы будем вместе с группой обсуждать и принимать правила. Общими правилами, которые можно встретить на любых семинарах, обычно являются:

1. Правило взаимоуважения;
2. Правило поднятой руки;
3. Правило пунктуальности;

4. Правило «критикуешь – предлагай»;
5. Правило полного участия (или активности);
6. Правило отсутствия гаджетов во время тренингов или переключение их на режим «без звука»;
7. Правило конфиденциальности и т.д.

Для эффективного действия правил необходимо разработать «санкции» за нарушение данных правил. К примеру, спеть песенку, рассказать стихотворение или целый день делать комплименты и т.д.

УПРАЖНЕНИЯ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Название: «Перевал»

Цель: сплочение группы, осознание каждым участником своей роли, функций в группе и развитие умения работать в команде

Расходный материал: бумажный скотч, два стула

Время: 20 мин

Описание: участникам дается следующее условие и задание: «Вы «большой караван», которому нужно преодолеть «ущелье с пропастью» и «выступами». И нужно всё это сделать вместе, так как вы связаны между собой подобно верблюдам в пустыне». Задача: перейти всем через препятствие не прорвав скотч, которым привязаны их ноги.

Для проведения данного упражнения, участники становятся в шеренгу, а ведущий перевязывает ноги по принципу: левая нога одного участника, с правой ногой другого. Ведущий подготавливает препятствия: одно, которое нужно перешагнуть, и другое, находящееся на уровне колен участников, которое они должны пройти. После этого дается старт, и участники пытаются перейти препятствия. Если в процессе выполнения упражнения у кого-то из участников рвется скотч, то они возвращаются к старту.

Рефлексия:

- Что вы скажете, это была групповая работа или все же среди вас был лидер, который направлял и помогал советами?
- Как вы думаете, почему у вас получилось или не получилось что-то?
- Какая у вас была тактика?
- Как можно было организовать вашу работу, если бы у нас была возможность заранее обсудить способ решения этой задачи?

Примечание: в ходе обсуждения участники группы обычно приходят к мнению, что успешно решать такую задачу в ходе совместной деятельности помогает доброжелательное, бережное отношение друг к другу, забота о том, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, постоянная

ориентация в ситуации, учет мнения каждого, появление оригинальных идей и т.д. Этот материал может быть полезен в содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает группу. Однако в силу того, что оно предполагает тесный физический контакт, использовать его надо с большой осторожностью. Если тренер предполагает, что у кого-то из участников в результате проведения упражнения возрастет напряженность, следует воздержаться от его проведения.

Название: «Воздушные замки»

Цель: формирование навыков командной работы

Расходный материал: бумага формата А4

Время: 20 мин

Описание: ведущий объединяет участников в несколько команд по 5-6 человек. Каждой команде раздает по стопке бумаги. Дается задание: построить замки высотой в человеческий рост, используя при этом только бумагу. Дается на это 15 минут. Ведущий должен создать атмосферу соревнования, чтобы участники чувствовали дух соперничества. Упражнение завершается, когда всем командам удастся «построить» эти замки.

Рефлексия:

- Что помогало вам справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение?
- Был ли среди вас кто-то лидером?
- Что можно было бы делать иначе для того, чтобы быстрее справиться с поставленной задачей?

Название: «Тайный друг»

Цель: содействие переносу в жизнь способов коммуникации, внутреннее сплочение коллектива, формирование теплых, доброжелательных отношений в группе

Расходный материал: маленькая коробочка с именами всех участников (без тренеров)

Время: до конца семинара

Описание: в маленькую коробочку кладутся и перемешиваются листки с именами всех участников, и каждый из них тянет листок с именем. Задача участников в течении всего семинара «ухаживать» (уделять знаки внимания, дарить подарки, писать письма) за тем человеком, листок с чьим именем ему попался. Важно при этом, чтобы человек делал это все анонимно. В конце семинара участники в общем кругу говорят, кто был их «тайным другом» по их мнению.

Название: «Белые люди»

Цель: сплочение группы, развитие умения взаимодействовать в команде, нахождение общего между участниками

Расходный материал: стулья в количестве $\frac{1}{2}$ от количества участников, белые наклейки

Время: 20 мин

Описание: участники объединяются в две группы. Вторая группа выходит за дверь. Первая получает белую наклейку на спину. Эта группа садится в круг на стулья.

Инструкция для первой группы: «Вы чудесная страна, в которой все прекрасно, у вас в стране есть 2 закона, которые необходимо исполнять всем: в вашей стране не понимают вопросительных обращений и не понимают тех, кто говорит с вами не на уровне «глаза в глаза».

Задание для второй группы: «Вы эмигранты, вам надо остаться жить в этой стране».

Игра длится до логического завершения (участники второй группы принимают или не принимают в свою страну участников первой группы).

Рефлексия:

- Как вы себя чувствуете?
- Что у вас не получилось?
- Что необходимо было сделать, чтобы быть принятым?
- Почему вы не хотели (приняли) «эмигрантов»?
- Что надо знать, чтобы быть принятым?

Название: «Создай музыку»

Цель: раскрепощение, развитие чувства ритма, развитие слухового анализатора

Расходный материал: не требуется

Время: 20 мин

Описание: участники в группах по 4-5 человек передают друг другу ритм, извлеченный ладонями из колен, хлопками, любыми подручными материалами (бумага, бутылки, стаканы). Следует добиться стройного звучания, сначала в своей мини группе, потом синхронности с другими группами.

Рефлексия:

- Что помогло вам добиться нужного результата?
- Сложнее было добиться стройного звучания в мини-группе или в общей?

Название: «Остров»

Цель: сплочение группы, эмоциональная разрядка

Расходный материал: 1-2 листа флипчартной бумаги (либо ватман)

Время: 5 мин

Описание: На пол кладется лист флипчартной бумаги. Ведущий дает команду участникам встать всем на данный лист и прокричать «Мы – команда!», после чего данный лист складывается пополам, и участники снова должны встать любым образом на лист и прокричать «Мы – команда!». Таким образом, лист опять складывается, и участники становятся на него. Упражнение продолжается до того момента, пока лист не станет слишком маленьким, чтобы все на него поместились.

ВТОРОЙ БЛОК

Продолжение командообразования, развитие актерского мастерства, способности к импровизации, быстрого создания и интерпретирования выразительных образов

Название: «Падающая ширма»

Цель: запоминание имен, продолжение знакомства

Расходный материал: 1 одеяло

Время: 10 мин

Описание: участники объединяются в две команды. Ведущие при помощи покрывала разделяют пространство помещения на 2 части, каждую из которых занимают команды, присаживаются на корточки, чтобы не было видно лиц. Важно, чтобы участники каждой из команд не имели возможности наблюдать события, происходящие «по ту сторону занавеса». От каждой из команд выделяется человек, который присаживается напротив середины покрывала. На счет «три» ведущие опускают одеяло, и выигрывает та команда, чей представитель быстрее назовет имя противника (человека, который сидит напротив). Человек из проигравшей команды переходит в команду победителя. Игра продолжается до тех пор, пока в какой-нибудь из команд не останется один человек.

Название: «Волк и козлята»

Цель: развить навыки самопрезентации, внимательности, актерского мастерства

Расходный материал: не требуется

Время: 15 мин

Описание: упражнение проходит по мотивам сказки «Волк и 7 козлят». Участники объединяются на 2 команды: козлята и прочие. Среди

прочих участников роля распределяются таким образом, чтобы половина оказались «волками», а другая половина – «родственниками» козлят.

К домику «козлят» поочередно подходят другие участники и просят пустить их в «домик», стараясь убедить, что они не «серые волки». На это каждому участнику отводится минута. «Козлята» совещаются и решают, пустить данного участника или нет. Игра завершается, когда все, кто был за пределами «домика», уже попробовали свои силы, и каждый сообщает, кто он на самом деле. Теперь можно подсчитать, сколько раз «козлята» были бы съедены, по ошибке впустив в дом волка, а скольких «родственников» они сами оставили на съедение волкам.

Рефлексия:

- Чем руководствовались «козлята», когда решали, кому можно верить, а кому нет?
- Что было важнее всего для тех, кто пытался убедить «козлят»?
- На основании чего мы судим об искренности или неискренности людей в реальных жизненных ситуациях?

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗМИНКУ И ДЕМЕХАНИЗАЦИЮ

Название: «Колокол доверия»

Цель: сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства

Расходный материал: не требуется

Время: 15 мин

Описание: участники упражнения становятся в плотный круг так, чтобы их плечи почти касались. Один из них входит в центр данного круга, складывает руки у плеч, закрывает глаза и падает на «стену» образованного «колокола». Задача участников, в сторону которых падает человек «внутри колокола» - аккуратно подхватить и медленно толкнуть в другую сторону «колокола». Так продолжается несколько минут. Потом на место участника, который стоял в центре, выходит один из тех, кто образовывал «стенки колокола». Упражнение заканчивается, когда все участники смогут побыть в центре «колокола».

Данное упражнение рассчитано на группы из 6-10 человек. Если участников больше, то их можно разделить на две группы.

Колумбийский гипноз

Описание: один актер (участник упражнения) держит руку ладонью к своему напарнику на расстоянии 20-40 см от его лица. Напарник, как если бы он был загипнотизирован, должен постоянно сохранять это расстояние между своим лицом и ладонью «гипнотизера», лоб – на уровне кончиков пальцев, подбородок – на уровне запястья.

«Гипнотизер» начинает выполнять различные движения рукой: вверх и вниз, вправо и влево, вперед и назад, рука вертикально/горизонтально/по диагонали по отношению к земле и т.п. – партнер должен максимально подстраиваться с тем, чтобы сохранить заданное расстояние между лицом и ладонью, лицо и ладонь при этом параллельны. Если необходимо, «гипнотизер» может поменять руку, например, чтобы провести напарника между ног «гипнотизера». Рука должна двигаться не слишком быстро, чтобы за ней можно было следовать, но и не должна останавливаться.

«Гипнотизер» должен провести своего напарника через самые разнообразные, смешные, странные и неудобные позиции. Таким образом, он заставит заработать те мышцы, которые почти всегда остаются незадействованными, активизирует так называемые забытые мышцы тела.

Через несколько минут актеры меняются местами.

Завершающей стадией упражнения может быть одновременное исполнение роли ведущего и ведомого. Правой рукой актер «гипнотизирует» своего напарника, при этом также следует за правой рукой партнера.

Упражнение с шариком

Описание: Джокер запускает в воздух воздушные шарики (один, два, три, столько, сколько необходимо, в зависимости от количества участников), направляя их на актеров. Актеры должны поддерживать эти шарики в воздухе, не давая им упасть, с помощью любых частей тела, не только рук, как будто части их тела – это продолжение шариков, к которым они дотрагиваются. Актеров необходимо поощрять думать о собственных телах, как о шариках, надутых, летающих в воздухе поблизости от настоящих шариков. Эффект этого упражнения может быть расслабляющим.

Занять все пространство

Описание: все актеры (участники упражнения) двигаются очень быстро, но не бегут. При выполнении упражнения важно постоянно на приблизительно одинаковом расстоянии от остальных участников, при этом заняв максимально все пространство зала. Время от времени Джокер будет говорить «Стоп!». В этот момент каждый должен немедленно замереть на месте - и при этом не должно быть заметно ни одного существенного пробла в пространстве зала.

Самое важное – не останавливаться, пока Джокер не скажет «Стоп!». Как только кто-нибудь видит пустое незанятое место, он или она должны его занять, но оставаться постоянно там нельзя, т.е. спустя мгновение это место опять оказывается пустым, его занимает кто-то другой, но он(а) ведь тоже не может там остановиться, он(а) продолжает двигаться, место занимает кто-то другой и т.д.

Сутью данного упражнения является создание коллективного мышления в группе, развитие способности думать и чувствовать, как единое целое, работать как одна команда.

ИГРЫ ВСЛЕПУЮ И УПРАЖНЕНИЯ НА ДОВЕРИЕ

Звуки

Описание: Участники группы разбиваются по парам: один из них будет «слепым», другой будет ведущим. Ведущий произносит какой-нибудь животный звук, как кот, собака, птица или любое выдуманное животное, а его партнер слушает. Затем все «слепые» закрывают глаза, а все ведущие одновременно начинают произносить свои звуки, за которыми последуют их «слепые» партнеры. Когда ведущий перестает издавать звук – его партнер должен остановиться. Ведущий ответственен за безопасность своего «слепого» партнера, в случае опасности столкновения с другим человеком или каким-нибудь предметом, он должен остановить его/ее, перестав произносить кодовый звук.

Ведущий должен постоянно менять свое местоположение, если «слепой» хорошо улавливает сигнал и правильно за ним следует, ведущий должен по возможности отойти на максимальное расстояние. «Слепой» участник должен концентрироваться только на своем звуке, не реагируя на остальные. Упражнение позволяет обострить слуховые сенсоры участников и требует строго концентрации и доверия к своему партнеру.

Путешествие в слепую

Данное упражнение проводится в парах.

Описание: «слепой» партнер должен пройти через ряд реальных и вымышленных препятствий, выбранных или выдуманных его провожатым, как если бы они вдвоем находились посреди леса (или в любом другом выдуманном месте – центр мегаполиса, поверхность луны, супермаркет и т.д.). При выполнении этого упражнения говорить запрещено, так как это отвлекает внимание от образов и звуков вокруг, от того, что мы воображаем. Вся информация должна даваться провожатым посредством физического контакта. Если возможно, он должен двигаться так же, как и его «слепой» напарник, воображая, что он действительно находится в выдуманном им мире.

Провожатые должны использовать предметы комнате – стулья, столы, все, что возможно – чтобы комбинировать реальные препятствия с воображаемыми.

«Слепой» участник должен попробовать представить, где он(а) находится. Например: У реки? Есть ли там крокодилы? Львы? Скалы? И т.п.

Провожатый может использовать прикосновения, дыхание или звуки как средство ориентирования своего напарника. «Слепой» может двигаться лишь так, как его проинструктировали.

Через некоторое время упражнение останавливается, и «слепой» участник должен очень тихо рассказать провожатому, где он находится, кто находится рядом и т.п. – вкратце он(а) должны рассказать всю реальную информацию, которую они смогли понять и почувствовать, используя все свои чувства, за исключением зрения. Затем он(а) рассказывает, как выглядел выдуманный мир, по которому они путешествовали – а провожатый рассказывает свою версию, и они сравнивают свои впечатления и ощущения.

Страсбургский вампир

Название упражнения немного волнительное – собственно, как и само упражнение. И вот как оно происходит.

Описание: все ходят по комнате с закрытыми (завязанными) глазами, руки скрещены на груди, не касаясь друг друга и избегая столкновений.

Джокер слегка царапает шею одного из участников, который становится первым «Страсбургским вампиром» - через несколько секунд он выставляет руки вперед, душераздирающе кричит и, начиная с этого момента, он должен искать других участников, а по находке оцарапать их шею, тем самым превратив их в вампиров. Крик первого вампира означает для других участников, что где-то рядом появилась угроза, и они должны попытаться спастись от злодея, чтобы самим не превратиться в вампиров.

Первый вампир находит жертву, оцарапывает её, этот участник издает пронзительный крик, и вот у нас уже два вампира, затем три, четыре и т.д.

Иногда один вампир может случайно оцарапать другого вампира, тогда этот участник, издав звук величайшего наслаждения, снова становится человеком и снова складывает руки на груди. Разумеется, когда другие участники слышат этот крик радости, это дает им понять не только то, что кто-то вновь стал человеком, но и то, что где-то там еще есть вампиры.

Участники должны избегать наиболее вампиро-заполненных участков. Любопытно (и вполне понятно), как участники чувствуют в некотором роде облегчение, когда их превращают в вампиров, ведь сейчас, вместо избегания других людей, они должны их преследовать. Без сомнений, подобный же механизм действует в тех ситуациях, когда угнетенный становится угнетателем.

С одной стороны, угнетенный (участник) становится угнетателем (вампиром) – он освобождается от угнетения, страха, страданий. Он перестает быть жертвой и становится мучителем. С другой стороны, он

развивает в себе способность бороться – понимает, что любую ситуацию угнетения можно побороть, преодолеть.

УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ АКТЕРСКИХ НАВЫКОВ И ИМПРОВИЗАЦИЮ

1, 2, 3 Брэдфорд

Актеры становятся в пары, поворачиваются друг к другу лицом. В упражнении можно выделить 4 и более частей:

- На первом этапе упражнения они просто считают вслух до трех, по очереди называя цифры. Актер А говорит «1». Актер В – «2». Актер А - «3». Актер В – «1». Актер А - «2». Актер В – «3», и так далее . У них должно получаться как можно быстрее.
- На втором этапе упражнения, вместо «1», актер А делает какое-либо ритмичное движение, сопровождаемое звуком, которые в последующем все время будут заменять цифру 1. Упражнение принимает следующий вид: Актер А делает движение со звуком. Актер В - «2». Актер А – «3». Актер В делает движение со звуком. Актер А - «2». Актер В – «3», и так далее.
- На третьем этапе точно так же, но другим движением и звуком, происходит замена цифры 2. И это новое движение и звук в дальнейшем все время заменяет цифру 2. Упражнение принимает следующий вид: Актер А делает движение со звуком, соответствующее цифре 1. Актер В делает движение со звуком, соответствующее цифре 2. Актер А – «3». Партнеры снова делают несколько минут упражнение, пока у них все не получается наиболее быстро и свободно.
- На четвертой стадии, конечно же, таким же образом заменяется цифра 3. Теперь можно наблюдать своего рода танец с последовательными движениями и звуками, где цифры вообще не произносятся.

Упражнение лучше всего работает, когда каждое новое действие и звук, заменяющие цифры, очень отличаются от предыдущих. В этом случае актеры меньше путаются.

Название: «Инсценировка конфликта»

Цель: показать наглядно сценку Форум-театра: антогонист, протогонист, «китайский кризис» и кульминация конфликта

Расходный материал: не требуется

Время: 20 мин

Описание: основной блок, непосредственно на тему «Форум-театр», введение, цели и задачи, рассказ про историю создания метода и его

основателя, лучше начать с наглядного примера. Если тренинг ведут два человека, они заранее договариваются, какую ситуацию конфликта разыграют между собой. В случае, если только один тренер, то с кем-то из участников семинара можно попробовать. Важно включить в конфликт все ключевые моменты форум-театра: наличие желание протAGONиста, препятствие со стороны антогониста к достижению этого желания. Конфликт должен нарастать, а на самой кульминации «стоп» - конфликт останавливается без развязки. Аудитория должна поверить, что все происходит по-настоящему, для того, чтобы максимально привлечь внимание, проследить за их реакцией, поведением в данной ситуации. Ведь они неосознанно становятся трихогонистами – сторонними наблюдателями. После тренеры говорят аудитории, что это была инсценировка, обсуждают увиденное и после рассказывают историю форум-театра.

Рефлексия:

- Что вы увидели?
- Как вы себя чувствовали во время конфликта? Хотелось ли вмешаться?
- Какие главные действующие лица здесь были? Чего они хотели?
- Как бы вы себя вели в подобной ситуации?

Название: «Поздороваться как»

Цель: стимуляция индивидуальной активности, развитие актерского мастерства

Расходный материал: не требуется

Время: 10 мин

Описание: участникам предлагается, хаотично передвигаясь по комнате, поздороваться друг с другом различными способами:

- ✓ как люди очень застенчивые, стеснительные;
- ✓ как люди куда-то спешащие, торопящиеся;
- ✓ как люди, которые не видели друг друга несколько лет;
- ✓ как люди из психиатрической лечебницы;
- ✓ как сильно выпившие люди.

Рефлексия:

- Как вы себя ощущаете?
- Было ли сложно так быстро переключаться с одной роли на другую?
- Какая роль далась сложнее всего? Почему?

Название: «Парижский клоун»

Цель: раскрепощение, развитие актерского мастерства

Расходный материал: не требуется

Время: 20 мин

Описание: участники объединяются в пары. Один человек идет вперед, другой – за ним, гримасничая и утрированно передразнивая. Его задача: застыть, если первый человек внезапно повернется. Задача первого человека, внезапно обернувшись, застать второго человека двигающимся, если это получилось, то они меняются местами.

Название: «Зеркало»

Цель: концентрация внимания, раскрепощение, развитие актерского мастерства

Расходный материал: не требуется

Время: 10 мин

Описание: участники в парах зеркально повторяют движения друг друга, не договариваясь предварительно, кто в какой момент будет исполнять роль «зеркала».

Название: «Имитация»

Цель: развитие фантазии

Расходный материал: пластиковая бутылка и стул

Время: 20 мин

Описание: все участники сидят в кругу, в центр которого тренер ставит бутылку и стул и дает задание попробовать каждому использовать эти два предмета не по назначению. Участники по желанию выходят в центр круга и молча показывают свою «имитацию», а остальные отгадывают, что показывает участник.

Название: «Синхронные клоуны»

Цель: развитие фантазии, эмпатия, развитие актерского мастерства, импровизация

Расходный материал: 2 пары клоунских носов

Время: 30 мин

Описание: тренер выбирает двух добровольцев, которые выводятся из аудитории и получают задание: «Вы сейчас заходите в аудитории и начинаете представление со слов: Мы клоуны. Мы поем и танцуем синхронно. Вы не можете договариваться, кто начнет, какую композицию и движения будете использовать, но при этом делать все синхронно. Ваша задача внимательно следить друг за другом, тогда у вас все получится». Аудитория же только знает, что будет «представление». После двух добровольцев заводят и они начинают свое «шоу», после которого у зрителей спрашивают: «Ребята, это было синхронно?». Если ответ

отрицательный, то двое участников вновь выходят на 30 секунд и потом пытаются снова, до тех пор, пока зрителя не подтвердят, что действия и слова были синхронны. Важно, чтобы тренер выходил вместе с участниками, чтобы не дать им возможность договориться. Можно предложить оставшимся участникам тоже попробовать себя в роли «синхронных клоунов».

Рефлексия:

- Комфортно ли вы себя чувствовали в этой «роли»?
- Что дало вам данное упражнение?
- Все ли сразу получилось? Почему?

Петушиные бои

Игра для развития легкости в импровизации. Проводится в парах.

Описание: один участник обвиняет другого в том, что тот поступил несправедливо, нечестно. Второй участник должен начать защищаться и оправдать себя, обосновать свой поступок, одновременно с этим создавая себе персонажа, образ. Например, один участник говорит: «Я просил тебя вчера прикрыть меня на работе и не говорить начальнику, что я ушел на час раньше! Ты обещал, но выдал меня!». Второй участник начинает защищаться: «Я не хотел, но начальник спросил меня, где ты. Я не хотел себя подставлять» и т.д. Во время этого диалога, второй участник может представить себя молодым сотрудником, который с трудом получил работу, очень за нее держится.

Два откровения святой Терезы

Название этого упражнения относится к месту в Рио-де-Жанейро, где оно было придумано, и к религии не имеет никакого отношения. Группа решает, какие именно межличностные отношения они хотят исследовать – муж/жена, родитель/ребенок, учитель/ученик, доктор/пациент и т.д. Могут выбираться только близкие связи, в которых есть возможность возникновения какого-либо напряжения.

Описание: Группа разбивается на пары. В парах партнеры решают только:

- кто играет какую роль;
- где они обычно встречаются;
- их возраст.

Импровизация начинается с момента, когда пара встречается. Они должны сказать друг другу то, что, по их мнению, выбранные персонажи обычно говорят и сделать то, что, на их взгляд, эти персонажи обычно делают, включая все обычные клише, используемые в разговорах.

Спустя несколько минут, Джокер говорит: «Один из вас делает первое откровение». Затем, не выходя из образов, актер А должен сказать

актеру В какую-то очень важную информацию, которая может сильно повлиять на дальнейшие отношения, изменить их в лучшую или худшую сторону. Актер В должен отразить наиболее вероятную, по его мнению, реакцию. Несколько минут актеры разыгрывают сложившуюся ситуацию. Затем Джокер горит актеру В также сделать откровение, раскрыть что-то очень важное. Актер А должен, в свою очередь, на это среагировать. Снова дается время на проигрывание ситуации.

Далее Джокер говорит, что один из актеров должен уйти, и они импровизируют расставание от «увидимся завтра» или «спокойной ночи» и до «прощания навсегда».

Эта игра особенно полезна, если необходимо показать стратификацию определенной культуры. Во-первых, где обычно муж с женой, например, встречаются и разговаривают – на кухне или в постели? Какие откровения молодые девушки обычно высказывают мамам – они беременны от женатого мужчины или хотят сделать аборт? Собираются ли они покинуть дом или уехать из страны?

Сравнение разных пар, где они встречаются, какой важной информацией делятся, - очень эффективный способ демонстрации механизации данного общества.

ВНУТРЕННЕЕ РАСКРЕПОЩЕНИЕ

Кем я являюсь? Чего я хочу?

Очень простое, и в тоже время ужасно сложное упражнение.

Описание: каждый человек пишет на листке бумаги 3 определения себя, имена добавлять не надо.

Кто я, кем я являюсь? Человеком, учителем, отцом, матерью, мужем, другом, белорусом, писателем, директором, путешественником, политиком и т.д. Какая из этих ролей приходит на ум первой? Что именно выбирает каждый человек?

Чего я хочу? Быть счастливым, путешествовать, быть богатым, научиться плавать, делать других людей счастливыми, петь, что еще?

Джокер собирает все листки, анализирует, систематизирует и раскрывает их содержание группе, не соотнося с кем-либо конкретно.

Та же возможен другой вариант этого упражнения. Когда участники пишут три определения себя и прикрепляют себе на одежду. Так в течении нескольких минут в свободном порядке они ходят по помещению, осматривают друг друга. А по завершении Джокер собирает все листики и прикрепляет в одно место.

3 стула

Описание: в центре зала стоят три стула. Медленно участники ходят по залу. Каждый из них может встать на стул и рассказать что-то о себе, что его беспокоит, волнует, что причинило ему боль, рассказать что-то

личное о себе. Пока все 3 стула не будут заняты, участники продолжают двигаться по кругу. Когда 3 человека заняли стулья, все остальные останавливаются. Каждый из тех, кто на стуле, по очереди говорит, при этом все остальные должны смотреть на говорящего. После они спускаются, и все повторяется снова, другие или те же люди становятся на стулья и что-то рассказывают. Суть упражнения в том, чтобы открыться, рассказать что-то сокровенное для себя – таким образом, возможно, освободившись от чего-то гнетущего, поделив это с другими участниками группы.

Расскажи собственную историю

Описание: актер подробно рассказывает о каком-либо опыте из жизни

(важно, чтобы история на самом деле с ним случалась). После, его коллеги проигрывают показанную историю. Актер-рассказчик не имеет право вмешиваться в представление либо вносит поправки. В конце группа обсуждает различия. Таким образом, рассказчик имеет возможность сравнить собственные реакции с реакциями коллег во время представления.

ТРЕТИЙ БЛОК

Театр образов, упражнения и интерактивные игры для развития способности трансляции образов.

Название: «Найди по звуку»

Цель: развитие навыков доверия, новые ощущения, сплочение, стимуляция слуха

Расходный материал: не требуется

Время: 15 мин

Описание: участникам предлагают встать в круг. Каждый сообщает своему соседу справа звук. Цель каждого- запомнить звук, и впоследствии, когда вся группа движется с закрытыми глазами, найти по звуку своих соседей справа и слева и взять их за руки. По команде тренера участники закрывают глаза и начинают произвольно передвигаться по помещению, «свой звук» начинают произносить по знаку тренера. Открыть глаза и перестать произносить звук можно только при условии, что участник нашел обоих соседей. Тренер следит за безопасностью во время выполнения упражнения.

Название: «Спонтанное включение»

Цель: развитие воображения, актерского мастерства, взаимодействие в группе

Расходный материал: не требуется

Время: 30 мин

Описание: участники объединяются в тройки, один человек выходит из комнаты, двое оставшихся придумывают какие-то предлагаемые обстоятельства. Когда первый участник входит, он должен спонтанно и органично включиться в них.

Название: «Музей скульптур лидеров»

Цель: развитие мимики, пантомимики, пластики, выразительности движений, координации

Расходный материал: спокойная музыка

Время: 40 мин

Описание: тренер делит всех участников на две группы: одна из которых скульпторы, а вторые – материал, из которого скульпторы изготавливают свою фигуру. Затем участники находят свои пары, у каждого «скульптора» должен быть свой «материал», из которого он «вылепит» из другого скульптуру лидера. Это может быть как видение лидера, так и реально существующий лидер. «Скульпторы» находят в помещении удобное место и могут разместить свой продукт где угодно. На все это дается 15 минут, затем все фигуры остаются на местах, а скульпторов выводят. Включают спокойную музыку и «скульпторы» приглашаются в «музей», чтобы посмотреть все «творения». После выставки участники в парах меняются ролями и процедура повторяется.

Рефлексия:

- Понравилось ли вам посещение «музея»?
- Что помогало вам именно так изобразить лидера? Это был вымышленный персонаж или взят из реально существовавших?
- Что было сложнее: быть скульптором или материалом, из которого лепят фигуру?

Название: «Интонация»

Цель: развитие навыков доверия, новые ощущения, стимуляция слуха

Расходный материал: не требуется

Время: 20 мин

Описание: в центр круга выходят два участника по желанию. Ведущий дает установку участникам: одному необходимо встать спиной к другому и медленно уходить от него, другому – с помощью одного слова «стой» и подборки разной интонации, остановить уходящего и сделать так, чтобы он захотел обернуться. Участники, при желании, могут поменяться ролями или же попробовать с другими.

Рефлексия:

- Что вы чувствовали, когда уходили от участника?
- Какие у вас были ощущения, когда пытались остановить?
- Трудно ли было подобрать интонацию?

Название: «Говорящие предметы»

Цель: развитие фантазии

Расходный материал: не требуется

Время: 30 мин

Описание: ведущий предлагает участникам походить по комнате, и выбрать какой-то один предмет, который по каким-либо причинам остановил на себе их внимание. Остановиться возле него, максимально почувствовать себя этим предметом и потом произнести от его имени монолог.

Название: «Машина»

Цель: развитие навыков транслирования и интерпретирования образов

Расходный материал: не требуется

Время: 25 мин

Описание: по заданию тренера участники изображают машину. Участники выходят на сцену по одному и подстраиваются к композиции, изображая один из элементов машины. Каждый из них может выполнять только одно повторяющееся движение и издавать один звук.

Тренер может давать задание показать «государство как машину», «идеальное государство, как машину». Не участвующим в подстройке предлагается менять кого-либо из персонажей для повышения художественной убедительности сцены. Рефлексия строится как вокруг художественной убедительности созданных образов, так и вокруг сути понятий, которые транслировали участники.

Название: «Жертва-агрессор»

Цель: развитие навыков транслирования и интерпретирования образов, коммуникативный опыт

Расходный материал: не требуется

Время: 20 мин

Описание: участникам в парах предлагается изобразить жертву и агрессора. Как правило, в ходе упражнения можно наглядно увидеть, что поза агрессора выше позы жертвы. Упражнение выполняется в парах. Без слов участники определяют, кто в каждой паре является «жертвой», а кто «агрессором». Агрессор пытается:

- одним взглядом передать «жертве» агрессивный посыл;
- для передачи агрессии подключается мимика;
- подключаются жесты.

Рефлексия:

- Каковы ваши ощущения на месте жертвы/агрессора?
- Легко ли было изобразить угнетенность/агрессию?
- Как с помощью простых приемов добиться большей художественной выразительности?

Образ часа

Описание: Джокер называет определенное время дня, и актеры должны делать всевозможные движения, которые они обычно делают в названное время. Джокер пробегает по различному времени, разным событиям, важным датам и т.д.: 6 часов, 7, 8, 9, полдень, 14:00, 20:00, полночь, обед в воскресенье, день выборов, когда вы просыпаетесь в ваш день рождения, что вы делаете наиболее охотно, без всякого желания, и т.д.

Пустой персонаж

Описание: главный герой (протагонист) воображает кого-то, настоящего человека, который является одним из его угнетателей. Это долже быть конкретный человек. Не абстракция, как «система образования», «капитализм», «глобализация» и т.д., а кто-то реальный, хорошо известный протагонисту, человек, через которого проявляются притеснения.

перед протагонистом стоит полностью нейтральный, «пустой персонаж», который понятия не имеет, о чем протагонист думает.

Игра начинается, когда Джокер говорит: «Только глаза». С этого момента протагонист должен начать выдавать себя за его угнетателя и думать, и чувствовать, как угнетатель, но при этом выражая все свои чувства только через глаза. «Пустой персонаж» поймет и почувствует что-то. Вскоре Джокер говорит: «Глаза и все лицо», - что позволяет протагонисту выражать эмоции не только глазами, но уже используя и мимику. Затем «Глаза, лицо и руки» с последующим «Все тело на месте» и «Все тело в любой точке пространства», что позволяет протагонисту передвигаться. Далее следуют «Голос, но без слов» и, наконец, «Диалог», когда можно выражать свои мысли и чувства через любые языки. С помощью различных этапов, «пустые персонажи» медленно воспринимают, кем является протагонист/угнетатель, где они находятся, какая между ними связь, - и они могут выразить это пройдя те же этапы, что и протагонист: через глаза, лицо, руки и т.д. В конце, «пустой

персонаж» должен первым сказать, какой посыл он получил от протагониста и в какой момент.

Никто никогда не ошибается в этой игре: если я воспринимаю Священника вместо Отца, это означает, что в своем послыле протагонист показал мне отца таким образом, что в его поведении существовали какие-то характеристики священника.

Образ слова (может быть задана определенная тема)

Модель

Упражнение может выполняться двумя способами

Первый способ

Джокер просит 5 или более добровольцев изобразить выбранную схему с помощью визуального образа. Каждый работает обособленно, не видя, что делают другие, чтобы образы получились уникальными, без влияния со стороны.

Один за другим они выходят в центр игрового пространства и, используя только тело, изображают заданную тему. Затем, не произнося ни слова, они замирают в определенном положении, выражая этим образом свой опыт, идею, связанную с выбранной темой. Создав образ, они не должны объяснять или оправдывать избранную форму – образ говорит сам за себя. После того, как каждый из добровольцев показал свои индивидуальные образы. Джокер обращается к аудитории: может ли кто-то из присутствующих создать образ на заданную тему, отличный от уже представленных. Ответ почти всегда положительный. Один за одним каждый, кто хочет, выходит в центр и показывает свое собственное понимание и видение проблемы. После того, как каждый желающий показал свое мнение, Джокер переходит к следующей стадии упражнения – динамизации.

Второй способ

Когда мы имеем дело с небольшой группой Джокер может предложить участникам, став в круг, по сигналу всем одновременно создать только с помощью тела образ на заданную тему. Затем участники, оставаясь в своей позе, могут оглянуться вокруг, посмотреть на видение других. Каждый образ должен быть статичен, даже если по сути он подразумевает движение. Актер может изобразить его как бы в процессе, но при этом не двигаясь. Каждый образ должен быть также обособленным, при этом он вполне может подразумевать присутствие других людей или объектов.

Динамизация

Джокер проводит динамизацию в два шага

Первый шаг

Все участники, которые побывали в центре, входят снова на площадки и одновременно все вместе замирают в своих образах. Что происходит? Изначально, каждый актер показывал свой образ, основываясь на субъективном, только ему присущем подходе к проблеме. Представление всех образов вместе одновременно дает нам комплексное видение проблемы, другими словами, обобщающую, объективную версию. На первом шаге динамизации, целью является выявление коллективного образа, не что один человек думает, а что думают все. Индивидуальные образы позволяют взглянуть на проблему с психологической точки зрения, в то время как коллективный образ привносит социальный аспект – мы видим, как определенная проблема влияет на общество.

Второй шаг

По сигналу Джокера участники начинают взаимодействовать друг с другом на сцене. Теперь недостаточно просто представить свой образ, каждый должен попробовать связать его с образами других участников. Каждый может продвинуться вперед или назад, с тем чтобы соотнести каким-либо образом свою позу с позами других участников. Прежде важен был каждый образ сам по себе, теперь же мы обращаем внимание на то, как они взаимодействуют, как проявляет себя макрокосм.

То, что мы получаем на этой стадии – не просто социальный взгляд на проблему, это организованный, органичный социальный подход. Образ отражает не просто коллективное видение проблемы, теперь это единая глобальная всеобъемлющая картинка действительности.

Построение связей

Упражнение может выполняться как со звуком, так и без него. Актер А начинает действие. Актер В подходит и с помощью видимых физических жестов устанавливает отношения с актером А, в соответствии с характером роли, которую он выбрал – брат, отец, сын, дядя, начальник и т.д. Первый актер должен разобраться, что это за роль, и среагировать соответствующим образом. Сразу же после этого Актер С выстраивает отношения с первыми двумя, потом приходит четвертый, и так далее. Первая часть этого упражнения должна быть в тишине, чтобы отношения с внешним миром могли развиваться через органы чувств, а не через слова.

Мысль, речь, действие, как продолжение предыдущего

Описание: один из участников создает образ его угнетения. Этот образ может быть реалистичным, символическим, сюрреалистическим,

каким угодно. Важно, то что для этого человека, изображение «говорит». Он может использовать тела других участников для построения изображения, два, три, четыре, столько, сколько необходимо; одинаково он может использовать объекты – стулья, столы, простыни, матрасы, ручки, бумагу, что-либо под рукой.

Динамизация: Около пяти минут (что уже составляет довольно долгое время), все участники изображения должны озвучить свои внутренние монологи, тихо и не останавливаясь.

Все, что приходит на ум, как символы, а не как отдельные лица; иными словами, все, что это тело в таком положении могло думать. Тело думает. Могут возникать противоречие между человеком, который играет образ, и изображением, которое он показывает – идея состоит в том, чтобы думать то, что думает образ. Например: если меня поставили в изображение, где я пытаюсь задушить кого-то, я должен выразить все мысли человека, который кого-то душит, даже если я лично не способен на такое действие.

Единственные правила: участники не должны прекращать проговаривать свои мысли, и они не должны двигаться, каждый должен оставаться замороженным в своих позициях.

Участники должны стараться не слушать то, что говорят другие. Таким образом, каждый начинает опускаться в глубь внутреннего монолога их персонажа, чтобы выявить все свои мысли, которые могли принадлежать этому персонажу, который, на данный момент, не более, чем тело, которое тихо думает вслух.

Следующие 5 минут в режиме стоп-кадра участники должны говорить друг с другом. Таким образом, монолог сменяется диалогом. Внутренние размышления уступают социальной структуре. Люди говорят друг с другом, но никто не двигается. Иногда будут значительные несоответствия между тем, что люди говорят, и позициями, в которых они в этот момент находятся. Так же может быть расхождение между монологом и диалогом, между тем, что люди думают и тем, что они в конечном итоге говорят.

Теперь, не говоря, участники вкладывают в движение все, о чем думали (монолог) и все, что говорили (диалог). Движения должны быть в замедленном темпе, чтобы позволить каждому непрерывно подводить итоги, думать, передумывать, медлить, колебаться, чтобы была возможность выбрать между несколькими альтернативами. Движения крайне медленные.

На основе упражнения Театра образов группа выбирает тему и начинает разрабатывать постановку. Однако прежде, чем использовать различные репетиционные техники и упражнения для разработки форум-постановки, следует четко уяснить, что из себя представляет подобного рода выступление и что оно в себя включает.

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК

Работа в малых группах, проявление лидерских качеств для решения конфликтов из личных историй.

Кто такой «Джокер»?

Репетиционные техники в форум-театре. Представление сцен и проведение форум-театра.

РЕПЕТИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, РАЗРАБОТКА ПОСТАНОВКИ

Стоп! Мысли вслух!

В упражнении «Стоп! Мысли вслух!» в любой момент режиссер/Джокер может остановить репетицию и крикнуть «Стоп! Подумайте!». В этот момент все актеры одновременно должны начать говорить вполголоса, давая выход внутреннему монологу, всему, что находится в сознании их героев в тот конкретный момент. Таким образом, все актеры говорят в непрерывном потоке, что делает их мысли явными, пока режиссер не скажет «Продолжаем!». В этот момент актеры подхватывают именно то место, где они остановились, и продолжают сцену без перерыва.

Эта процедура может быть проделана сколько угодно раз в любом месте.

Поскольку мысли актеров находятся в постоянном движении, в прямой зависимости от того, что происходит на сцене, это упражнение может помочь предотвратить их от впадения в такие «эмоциональные застои», как печаль или радость, или любое эмоциональное состояние, которому не присущ постоянный поток идей. Упражнение также может помочь структурировать сцену вокруг центрального действия, при условии, что мысли связаны с этим центральным действием. Кроме того, упражнение помогает актеру подготовить подтекст.

Реконструкция

Описание: Актеры репетируют сцену напротив группы. Когда бы актер ни пришел к моменту, который для него является важным, он может повернуться к зрителям и прямо к ним обратиться, в образе, оправдывая свои действия во время сцены: «Я делаю это по такой-то и такой-то причине» или «Я говорю это, потому что испытываю те либо иные эмоции». Когда один актер говорит, все другие участники сцены замирают.

Играем мотивацию, эмоции, жанр!

Мотивация

Часто актеру на сцене сложно показать всю сложность мотивации его героя, так же как художнику порой нелегко использовать все краски, когда он создает картину.

Разборная репетиция мотивации героя включает в себя работу отдельно над каждым составляющим мотивации: сначала желание, затем контр-желание и, наконец, доминирующее желание. Например, Гамлет хочет покончить жизнь самоубийством, но он также хочет жить. Сначала репетируем желание умереть, только его, обособленное от других компонентов мотивации, полностью исключая желание жить. Сценарий не меняется, меняется только мотивация героя. Следующий шаг – репетируем сцену только с желанием жить, исключая суицидальный компонент. И наконец, репетиция с доминирующим, комплексным желанием.

Эта техника поможет актеру разобраться с различными желаниями своего персонажа, свести их к одному цельному направлению. Чем четче актер понимает желания и контр-желания своего персонажа, тем лучше он сможет показать доминирующие акценты героя.

Эмоции

То же относится и к эмоциям – в реальной жизни они никогда не бывают четко определены. Не бывает абсолютной ненависти, абсолютной любви и т.п. Но в процессе создания характера героя актерам иногда необходимо прочувствовать обособленно каждую эмоцию. Проиграйте сцену, дав актерам установку на одну конкретную эмоцию (обычно основными являются любовь и ненависть). Актеры проигрывают постановку с ненавистью, каждое слово и движение, каждая реакция должны быть наполнены этой эмоцией. Затем то же самое, но с любовью. Далее, в зависимости от проблематики постановки, её можно репетировать с разными эмоциями: нетерпеливость, нервозность, равнодушие, страх, смелость, трусость и т.п.

Жанр

Вариацией на тему этого упражнения может быть проигрывание постановки в разных жанрах: цирк, мелодрама, фарс, ситком, детектив и т.п. Неважно, подходит жанр к тематике или нет, важно, что он может дать новый материал для работы над постановкой.

Противоположные обстоятельства

Цель этого упражнения – сломать устоявшуюся модель действия и реакций актера, которая может возникнуть, когда он(а) точно знает, что он(а) сделает, скажет или услышит дальше. Актер привыкает к выходу на сцену и уже не задумывается над, тем, что он делает.

Чтобы это избежать, предложите актеру проиграть сцену в обстоятельствах противоположных тем, к которым он привык. Например, сцену серьезного насилия пусть сыграет абсолютно спокойно, не эмоционально. Те же самые действия он совершает с использованием других слов и эмоций. Другой вариант – измените обстановку; проиграйте безмолвную сцену со словами; сцену с большим количеством реквизита – совсем без него. То, что рождается в результате этого упражнения, часто может быть использовано в сценарии, а также непосредственно в постановке.

Актерские техники используются для быстрого повышения качества сцены в сжатые сроки. При использовании актерских техник содержательное наполнение сцены может меняться, благодаря их применению участники более гибко воспринимают образ своего героя. В условиях ограниченного времени и отсутствия актерских навыков у участников, группе следует объяснить подробно, для чего нужна эта работа, и подчеркнуть, что актерские техники – это только способы улучшить сцену. Ниже приведены наиболее часто используемые техники:

«Стоп-кадр»

Во время проигрывания сцены по сигналу тренера действие останавливается, и актеры начинают вслух произносить мысли, которые могли бы приходиться в голову их персонажам в данной ситуации. Техника применяется для осмысления актерами логики действий своего персонажа и всех персонажей в сценке.

«Ускоренное кино»

Актеры играют роли вдвое быстрее обычного. Данная техника позволяет убрать лишние реплики и действия персонажей в сцене.

«Замена ролей»

Участники сценки на время меняются ролями. Техника помогает лучше понять логику разыгрываемого конфликта, генерирует новые реплики и сюжетные элементы, повышающие выразительность сценки. После этого этапа тренер может предложить одному из участников перераспределить роли актеров так, чтобы они наиболее подходили участникам.

«Мексиканский сериал»

Актерам предлагается сыграть сценку пафосно, преувеличенно драматично. Техника позволяет изменить содержательное наполнение сцены, повысит ей выразительность.

«Злые»

Актеры играют сцену так, как будто каждый из персонажей перевозбужден и крайне раздражен. Техника позволяет повысить энергетику сцены, применяется в случае, если актеры вялы и пассивны. Если группа перевозбуждена и это негативно отражается на подготовке сцены, модератор может предложить актерам своих персонажей, наоборот, быть очень добрыми.

«Глухие»

Актеры играют сцену так, будто все очень плохо слышат. Техника позволяет выровнять уровень звука в сцене – актеры, произносившие свои реплики слишком громко, начинают играть тише, а те, кто говорил чересчур тихо, начинают говорить громче.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ФОРУМ-ТЕАТРА

Ситуация сюжета изначально должна быть дискомфортной. Кульминация и развязка истории сливаются воедино, и постановка должна заканчиваться катастрофой. Здесь важно, чтобы зритель почувствовал, что эта сцена может закончиться по-другому. И захотел что-то изменить, выразил свой протест.

В сценарии должны быть хорошо описаны характеры героев: социальное положение, возраст, окружение, образование, интересы, привычки, особенности в жестах, мимике и пр.

Не стоит непосредственно писать текст для героев, лучше просто обозначить, некоторые особенности голоса, своеобразный язык персонажа и пр. В сценарии должны так же быть заложены так называемые «БОМБЫ», которые призваны спровоцировать публику на действия по разрешению, предотвращению конфликта. Зритель должен сказать, подумать: «Стоп! что здесь происходит?»

Необходимо очень тщательно прописывать действия героев и их реакции, драматургия строится на подготовленных действиях, текст – импровизация. Сценарий постановки обычно рассчитывается на 15-30 минут.

Перед представлением постановки, если мы имеем дело с аудиторией, которая не знакома с методикой форум-театра, Джокер должен выйти на сцену и рассказать, что подразумевает эта техника, что ожидает зрителей, зачем мы вообще здесь собрались.

Форум-постановка обычно проигрывается два раза. Первый раз – от начала до конца. Зрители знакомятся с содержанием, узнают проблему, видят трагичный, часто катастрофический финал.

После того, как труппа проигрывает постановку первый раз, на сцену выходит Джокер (ведущий, выполняющий роль фасилитатора всего действия).

Его задача – спровоцировать дискуссию, вовлечь в диалог как можно больше зрителей, заставить их задуматься над вопросами, поднимаемыми в постановке, задуматься над возможным выходом из ситуации.

После этого, актеры начинают проигрывать постановку с самого начала, и в любой момент каждый из зрителей может поднять руку, сказать «Стоп!», выйти на сцену и заменить любого персонажа (за исключением угнетателя, по крайней мере, сначала). Т.е. встать на его место, пьеса продолжится с остановленного момента, но только зритель будет вести себя так, как он считает будет правильным и поможет избежать трагического конца.

Когда интервенция закончена, Джокер задает вопрос аудитории: реально ли то, что было предложено на сцене, может ли это быть использовано в жизни, помогла ли интервенция протагонисту? и только зрители, не Джокер, могут дать оценку.

Всего может быть осуществлено 3-5 интервенций, в зависимости от динамики и активности группы. В конце Джокер подводит итог: чего мы добились? К каким выводам пришли? Что новое для себя открыли? Как может каждый из нас использовать этот опыт в реальной жизни?

РЕПЕТИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, РАЗРАБОТКА ПОСТАНОВКИ

Стоп! Мысли вслух!

Описание: в упражнении «Стоп! Мысли вслух!» в любой момент режиссер/Джокер может остановить репетицию и крикнуть «Стоп! Подумайте!». В этот момент все актеры одновременно должны начать говорить вполголоса, давая выход внутреннему монологу, всему, что находится в сознании их героев в тот конкретный момент. Таким образом, все актеры говорят в непрерывном потоке, что делает их мысли явными, пока режиссер не скажет «Продолжаем!». В этот момент актеры подхватывают именно то место, где они остановились, и продолжают сцену без перерыва.

Эта процедура может быть проделана сколько угодно раз в любом месте. Поскольку мысли актеров находятся в постоянном движении, в прямой зависимости от того, что происходит на сцене, это упражнение может помочь предотвратить их от впадения в такие «эмоциональные застои», как печаль или радость, или любое эмоциональное состояние, которому не присущ постоянный поток идей. Упражнение также может помочь структурировать сцену вокруг центрального действия, при условии, что мысли связаны с этим центральным действием. Кроме того, упражнение помогает актеру подготовить подтекст.

Реконструкция

Описание: Актеры репетируют сцену напротив группы. Когда бы актер ни пришел к моменту, который для него является важным, он может повернуться к зрителям и прямо к ним обратиться, в образе, оправдывая свои действия во время сцены: «Я делаю это по такой-то и такой-то причине» или «Я говорю это, потому что испытываю те либо иные эмоции». Когда один актер говорит, все другие участники сцены замирают.

Играем мотивацию, эмоции, жанр!

Мотивация

Часто актеру на сцене сложно показать всю сложность мотивации его героя, так же как художнику порой нелегко использовать все краски, когда он создает картину.

Разборная репетиция мотивации героя включает в себя работу отдельно над каждым составляющим мотивации: сначала желание, затем контр-желание и, наконец, доминирующее желание. Например, Гамлет хочет покончить жизнь самоубийством, он так же хочет жить. Сначала репетируем желание умереть, только его, обособленное от других компонентов мотивации, полностью исключая желание жить. Сценарий не меняется, меняется только мотивация героя. Следующий шаг – репетируем сцену только с желанием жить, исключая суицидальный компонент. И наконец, репетиция с доминирующим, комплексным желанием. Эта техника поможет актеру разобраться с различными желаниями своего персонажа, свести их к одному цельному направлению. Чем четче актер понимает желания и контр-желания своего персонажа, тем лучше он сможет показать доминирующие акценты героя.

Эмоции

То же относится и к эмоциям – в реальной жизни они никогда не бывают четко определены. Не бывает абсолютно ненависти, абсолютной любви и т.п. Но в процессе создания характера героя актерам иногда необходимо почувствовать обособленно каждую эмоцию. Проиграйте сцену, дав актерам установку на одну конкретную эмоцию (обычно основными являются любовь и ненависть). Актеры проигрывают постановку с ненавистью, каждое слово и движение должны быть наполнены этой эмоцией. Затем то же самое, но с любовью. Далее в зависимости от проблематики постановки, её можно репетировать с разными эмоциями: нетерпеливость, нервозность, равнодушие, страх, смелость, трусость и т.п.

Жанр

Вариацией на тему этого упражнения может быть проигрывание постановки в разных жанрах: цирк, мелодрама, фарс, ситком, детектив и т.п. Неважно подходит жанр к тематике или нет, важно, что он может дать новый материал для работы над постановкой.

Противоположные обстоятельства

Цель этого упражнения – сломать устоявшуюся модель действия и реакций актера, которая может возникнуть, когда он(а) точно знает, что он(а) точно знает, что он(а) сделает, скажет или услышит дальше. Актер привыкает к выходу на сцену и уже не задумывается над, тем, что он делает.

Чтобы это избежать, предложите актеру проиграть сцену в обстоятельствах противоположных тем, к которым он привык. Например, сцену серьезного насилия пусть сыграет абсолютно спокойно, не эмоционально. Те же самые действия он совершает с использованием других слов и эмоций. Другой вариант – измените обстановку; проиграйте безмолвную сцену со словами; сцену с большим количеством реквизита – совсем без него. То, что рождается в результате этого упражнения, часто может быть использовано в сценарии, а также непосредственно в постановке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суть принципа Форум театра заключается в том, что в ходе тренинга участники группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, личные ресурсы, возможности, особенности. В тренинге люди вовлекаются в специально разработанные действия. Это может быть проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других по специальной схеме. Активность возрастает в том случае, если мы даем участникам установку на готовность включиться в совершаемые действия в любой момент. Особенно эффективными методами в достижении целей тренинга являются те ситуации и упражнения, которые позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно.

Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что слышит, пятьдесят процентов того, что видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто того, что делает сам. Поэтому Форум Театр является наиболее эффективным методом в этом плане.

Форум-театр приобретает все большую популярность в мире как метод развития демократии, активизации общества, формирования

культуры прав человека, защиты и продвижения интересов различных общественных групп.

Основная идея форум-театра – показать обществу необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение социальной ситуации в стране зависит от них самих.

«Театр – это форма знаний: он должен и может быть способом трансформирования общества. Театр может помочь нам построить наше будущее, вместо того, чтобы просто ждать этого будущего»

Августо Боаль

ПРИМЕР ФОРУМ-ПОСТАНОВКИ

КУКУшка

Драма в 3-х действиях.

Действие 1

КТО: Главный герой (протагонист) Яна, специалист отдела кадров, 30 лет,
3
коллеги

ГДЕ: Офис, комната отдыха персонала

ЧТО ПРОИСХОДИТ: 3 коллеги сидят и пьют чай, обсуждают заболевание Яны. Одна из них – работница медицинского пункта, рассказывает о том, что Яна «лежала в психушке», что с ней теперь страшно даже в одной комнате находиться. Другая из коллег – Янина подруга, пока Яна не заболела, они были в хороших отношениях, но сейчас под давлением коллег, эта приятельница не знает, на чью сторону встать, поддерживать Яну или быть как все. Затем входит Яна. Она рада вернуться в знакомое окружение, на работу. Но коллеги приветствуют её очень сухо, отпускают шуточки по поводу того, что она, якобы, наконец «вернулась из отпуска». Не дав Яне ничего объяснить, они встают и уходят.

ВОПРОС К СЦЕНЕ: Насколько должно быть просвещенным общество, чтобы люди с психическими заболеваниями воспринимались адекватно?

Действие 2

КТО: Яна и её семья (мать и младшая сестра)

ГДЕ: Дом, гостиная

ЧТО ПРОИСХОДИТ: Яна приходит с работы расстроенная, её не принимают в коллективе, и она хочет уволиться. Она ищет поддержки у семьи. Но мать категорически заявляет, что увольняться ей нельзя, ведь денег совсем не хватает, медицинские счета накапливаются, младшая сестра скоро школу заканчивает. Неужели Яна такая эгоистка, думает только о себе? Вот если бы она была более общительной, открытой, у неё возможно и не было бы этих проблем на работе! Ведь врач сказал, что Яна теперь здорова, так что она должна работать и начать, наконец, помогать семье. Яна начинает кричать, что её совсем не слушают, что её не понимают в этой семье! Младшая сестра становится на сторону мамы,

прикрикивает на Яну, чтобы та замолчала и не волновала мать, ведь она и так жизнь положила, чтобы заботиться о больной старшей сестре, а на неё младшенькую у мамы времени уже и не оставалось. Яна кричит, что уходит из дома, раз она для всех здесь только обуза и больше ничего!

ВОПРОС К СЦЕНЕ: Насколько семейные ценности зависят от стереотипов в обществе, насколько подвержены их воздействию?

Действие 3

КТО: Яна, подруга, медсестра в психоневрологическом диспансере

ГДЕ: Дом – улица – диспансер- улица

ЧТО ПРОИСХОДИТ: Яна уходит из дома, не знает, куда идти и звонит подруге. Но у подруги своя жизнь, она не может позволить Яне пожить у неё, не может даже пустить её переночевать на одну ночь. Яне некуда идти, единственное место, которое ей знакомо – это больница, туда она и направляется. На проходной сидит медсестра. Яна говорит, что ей немедленно надо увидеть главврача, что ей очень плохо, что ей нужна помощь. Медсестра узнает её, сначала она с радостью смотрит на пациентку, которая не забыла, пришла в гости навестить её, она обнимает Яну. Но когда слышит, что та хочет пройти, тут же отталкивает её, выражение лица ожесточается. Конечно, Яна не может пройти, это режимное учреждение, а не проходной двор. Яна теперь здорова, её выписали, а с врачом она может проконсультироваться в приемные часы после выходных, какой же врач вечером в пятницу? Яна умоляет её пропустить, ей больше некуда идти, не к кому обратиться. Но медсестра её отталкивает и захлопывает дверь, ведь если она пропустит Яну ей грозит увольнение! Яна в полном одиночестве, у неё нет совсем никого, некуда идти, всем на неё наплевать, это конец...

ВОПРОС К СЦЕНЕ: Где люди с заболеванием или на реабилитации могут найти поддержку?

В промежутках между действиями были сценки с «социальной антирекламой». Она затрагивает важные проблемы в обществе, однако по форме является их пропагандой, «рекламой». Наличие вставок помогает отвлечь внимание зрителей во время смены декораций на сцене.

Пример одной из реклам:

Актер1: Внимание всем! Магазин на диване! Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Мы хотим вам представить новый, инновационный продукт, который на рынке уже более 15 лет и уже плотно вошел в жизнь всего общества. И так, это – булавка нетерпимости! Булавка нетерпимости – вы стали меньше сплетничать, вы стали внимательнее относиться к людям, вы стали сочувствовать инвалидам – значит наша булавка для вас! Способ использования булавки очень прост. Как только у вас появляются добрые мысли, один укол – и они исчезают. Давайте поговорим с человеком, который давно использует булавку нетерпимости. Расскажите, как вы к этому пришли.

Актер 2: Знаете, раньше я была не такая, как все. Я начала заниматься волонтерской деятельностью, я подумала об установлении пандусов в подъездах, я подружилась с девочкой-изгоем в своей группе.

Актер 1: Скажите, пожалуйста, как же вы вернулись в нормальную колею?

Актер 2: Я просто не знала, что мне делать. Но однажды в моей жизни появилась булавка нетерпимости. И теперь, благодаря ей, мне плевать на ваши проблемы. И плевать на вас, в том числе. Я знаю, что один укол спасет меня от всего.

Актер 1: Замечательно. Закажите булавку нетерпимости прямо сейчас, и вы получите бесплатную доставку и шлем безразличия в подарок.

На примере пьесы КУКУшка можно проследить основных персонажей любой форум-постановки:

Яна – протагонист, главный герой, символ угнетаемой группы.

Образ угнетателя в данном случае получается комплексным: это и коллеги, и мать, и даже система здравоохранения.

Союзником протагониста в данной постановке является приятельница на работе, теоретически она на стороне Яны, вот только уверенности не хватает, чтобы активно поддерживать нашу главную героиню.

Союзниками угнетателя выступают младшая сестра, медсестра.

КАМПУС
ОО СК

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Рабочая тетрадь «Форум - театр»

Составитель: Фарахманд Париса Абдул Расуловна.