

ПРЕОДОЛЕЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ **ВМЕСТЕ**

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИК ТЕАТРА УГНЕТЁННЫХ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

методическое пособие

Эдгар ХАЧАТРЯН

ПРЕОДОЛЕЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ **ВМЕСТЕ**

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИК ТЕАТРА УГНЕТЁННЫХ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

методическое пособие

Эдгар ХАЧАТРЯН

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
О международном проекте «Преодолеем последствия войны вместе»	9
Об образовательной программе «Использование метода Форум-театра в переговорной и миротворческой деятельности»	11
Слова благодарности	15
ВВЕДЕНИЕ	19
Для кого предназначена данная публикация	20
Что такое Театр угнетённых?	21
Основные направления (техники) Театра угнетённых	23
Что мы подразумеваем под миротворческой работой	25
В чём мы видим взаимосвязь между Театром угнетённых и миротворческой работой	27
ФОРУМ-ТЕАТР	36
Что такое Форум-театр?	36
Кто такие Антагонист и Протагонист и как их распознать	39
Правила игры для аудитории (спект-актёров)	41
Кто такой Джокер	43
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ	49
Особенности использования Форум-театра в деятельности представителей гражданского общества по трансформации конфликтов	50
Понимание контекста и формулировка проблемы	52
Определение целей и задач работы	60
Определение целевой аудитории и ключевых акторов	63
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФОРУМ-ТЕАТР	71
Подготовка группы к работе Форум-театра	74
Ознакомление участников с навыками актёрского мастерства	77
Обсуждение и выбор темы для спектакля	79
Разработка сценария	84
Разработка характеров персонажей	88
Распределение ролей в спектакле	91

Распределение ролей и обязанностей в группах и подготовка спектакля	92
Распределение времени	95
Обратная связь со стороны участников	96
Специфика подготовки Форум-спектаклей с привлечением профессиональной театральной труппы или группы людей, имеющих опыт работы с методом Форум-театра	97
Рекомендации по проведению Форум-спектаклей	99
Мониторинг и оценка проведённой деятельности: анализируем и учимся на собственном опыте	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	111
Рекомендации по проведению миротворческой работы с применением техники Форум-театра	112
ПРИЛОЖЕНИЕ «ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЭТАПА РАБОТЫ С ГРУППОЙ УЧАСТНИКОВ ПО СОЗДАНИЮ ПОСТАНОВКИ В ФОРМАТЕ ФОРУМ-ТЕАТРА»	121
Блок упражнений на знакомство	122
Блок упражнений на разогрев и командообразование	124
Блок упражнений на доверие	133
Блок упражнений на развитие доверия в группе	137
Блок упражнений на работу с воображением, импровизацией и творчеством, а также телесно-ориентированные упражнения	141
Блок упражнений на работу с голосом и слухом	147
Блок упражнений на работу по развитию образов и персонаже	151
Блок упражнений, направленных на разогрев зрительского зала при проведении Форума	162
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	169
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «ПРЕОДОЛЕЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ ВМЕСТЕ»А	173
АВТОР МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ, СОСТАВИТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА	183
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	191

Предисловие

Данное методическое пособие подводит итоги образовательной программы «Использование метода Форум-театра в переговорной и миротворческой деятельности»¹, проходившей с декабря 2016 по март 2018 в рамках международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе» (2016–2019 гг.)².

Основная цель образовательной программы – подготовить актёров гражданского общества Украины к использованию метода Форум-театра в своей работе для поиска решений социальных конфликтов, которые являются следствием военного конфликта в Украине.

Программа обучения была реализована в рамках одного из шести рабочих направлений международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе». Работу в рамках этого направления – «Работа по достижению диалога и мирного урегулирования конфликтов с помощью Форум-театра»³ – совместно осуществили немецкая НКО DRA (ДРА) и следующие партнёры проекта: Инна Айрапетян, тренер и эксперт содержательной части проекта («Синтем», Грозный, Россия), Эдгар Хачатрян, тренер и эксперт по миротворческой работе («Диалог мира», Ванадзор, Армения) и Владислава Крыжная, тренер («Наше будущее», Запорожье, Украина). Организационной работой на местах занимался главный партнёр международного проекта в Украине, организация «Країна вільних людей».

¹ www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/erfolgreicher-abschluss-der-schulungsreihe-forumtheater-zur-dialog-und-friedensarbeit-in-der-ukraine

² www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru

³ www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/themen/dialog-und-friedensarbeit-mittels-forumtheater_de

О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «ПРЕОДОЛЕЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ ВМЕСТЕ»

Международный проект «Преодолеем последствия войны вместе» (август 2016 – март 2019 гг.) был разработан и проведён немецкой неправительственной организацией «Немецко-Русский Обмен» (Deutsch-Russischer Austausch, DRA/ДРА) в сотрудничестве с семью неправительственными (общественными) организациями из пяти стран – Украины, Грузии, Армении, России (Северный Кавказ) и Германии – при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Основная цель проекта – поддержка гражданского общества в решении проблем и конфликтов, возникших вследствие военных действий, и предотвращение новых послевоенных конфликтов – в особенности в Украине, где в результате непрекращающихся военных действий многие задачи требуют быстрого решения, а также в Грузии, Армении и на Северном Кавказе, где неправительственные организации активно решают аналогичные проблемы.

Предыдущий проект, проведённый ДРА и партнёрами по этой же тематике и под тем же названием в 2015–2016 гг., продемонстрировал продуктивность живого общения между общественными организациями из разных регионов, где происходили или происходят военные действия⁴. При этом мы считаем гражданское общество центральным фактором преодоления конфликтов и миротворчества во всех участвующих в проекте странах.

⁴ Cp. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/vorgaengerprojekt

Поддержка гражданского общества в разрешении и предотвращении обусловленных войной проблем и конфликтов в рамках проекта осуществляется во многих форматах. **Они включают в себя:**

- курсы повышения квалификации для мультипликаторов и людей, работающих в нижеперечисленных шести направлениях;
- финансовую и экспертную поддержку небольших проектов участников обучений;
- международные встречи представителей негосударственных организаций из (пост)конфликтных регионов: международные конференции, круглые столы и образовательные поездки;
- межрегиональные информационные кампании;
- публикацию информационных материалов, методических пособий и специальной литературы.

Тематически проект охватывает шесть рабочих направлений:

- работа с психологическими травмами, обусловленными военным конфликтом;
- стратегии противодействия домашнему насилию, обусловленному последствиями войны;
- работа по достижению диалога и мирного урегулирования конфликтов с помощью Форум-театра (включая представленную здесь программу обучения, а также пять субгрантовых проектов и данное методическое пособие);
- противодействие дискриминации, обусловленной военным конфликтом;
- интеграция вынужденных переселенцев и беженцев;
- содействие развитию социального предпринимательства для разрешения социально-экономических конфликтов.

Подробное описание проекта «Преодолеем последствия войны вместе» вы найдёте на стр. 173–181 этого издания и на сайте проекта (на немецком, украинском, русском и английском языках):

www.overcome-war.org

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФОРУМ-ТЕАТРА В ПЕРЕГОВОРНОЙ И МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Программа обучения «Использование метода Форум-театра в переговорной и миротворческой деятельности» была реализована с 2016 по 2018 год в Украине в рамках международного проекта ДРА (DRA) «Преодолеем последствия войны вместе» (2016–2019 гг.) в сотрудничестве с экспертами-партнёрами и тренерами Инной Айрапетян («Синтем», Грозный, Россия), Эдгаром Хачатряном («Диалог мира», Ванадзор, Армения) и Владиславой Крыжной («Наше будущее», Запорожье, Украина).

Её адресатами были мультипликаторы, представляющие гражданское общество Украины и уже занимающиеся Форум-театром. К обучению были приглашены и участники предыдущего проекта (2015–2016 гг.), которые в рамках обучения «Точка опоры в перемёнах»⁵ в 2015 году впервые в своей жизни познакомились с методом Форум-театра и стали его использовать в своей социальной работе с разными группами населения, пострадавшими от военных действий на Востоке Украины⁶.

Программа обучения данного проекта дала украинским мультипликаторам шанс ознакомиться с различными стратегиями касательно того, как можно использовать Форум-театр в качестве средства для построения диалога между сторонами конфликта, включая нужную подготовительную работу, как например: анализ конфликта, страхов и потребностей всех сторон конфликта. Кроме того, участники имели шанс вместе с теоретическими знаниями сразу получить практический опыт миротворческой работы посредством этого метода, реализуя собственные миротворческие проекты и получая при этом профессиональную поддержку от экспертов-тренеров.

⁵ <https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/erfolgreicher-abschluss-der-schulungsreihe-forumtheater-zur-dialog-und-friedensarbeit-in-der-ukraine>

⁶ Один из результатов этого обучения предыдущего проекта – Форум-постановка, которая приглашает к обсуждению разрешения разных проблем и конфликтов, развивающихся в украинском обществе вследствие военных действий. Видео этой постановки можно посмотреть на сайте проекта «Преодолеем последствия войны вместе»: <https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/videomaterial-ru-2/#forum-theater>

Данное методическое пособие объясняет основы подхода использования метода Форум-театра в миротворческой работе, как он был преподнесён и использован в рамках нашей образовательной программы. При этом в пособии учтён и опыт, приобретённый во время реализации программы с 2016 по 2018 годы в Украине.

Образовательная программа «Использование метода Форум-театра в переговорной и миротворческой деятельности»⁷ состояла из двух модулей (длиной в общей сложности в девять дней), и включала в себя реализацию участниками программы пяти субгрантовых проектов при экспертной поддержке двух тренеров обучения – Инны Айрапетян и Владиславы Крыжной. Они проводили индивидуальные и групповые консультации, а команда проекта помогала в организационных вопросах.

Все субгрантовые проекты были нацелены на проработку и разрешение разных социальных конфликтов, возникших или усилившихся вследствие военных действий на Востоке Украины и на сокращение участившихся вследствие войны в обществе актов насилия и агрессии.

Проекты были реализованы с апреля по август 2017 года в следующих городах: Запорожье, Одесса, Киев, Бахмут и Ивано-Франковск.

В общей сложности в шести проектах приняли непосредственное участие 996 человек. Из них 130 человек участвовали в тренингах по Форум-театру. Вместе с ними были поставлены и показаны Форум-постановки 866 зрителям. Актёры и организаторы этих постановок вместе со зрителями обсуждали показанные проблемы и конфликты и возможные стратегии разрешения этих конфликтов и проблем.

Так в Бахмуте проект «Урбантеатр» положил начало столь необходимому диалогу между вынужденными переселенцами-студентами из институтов, переехавших из Горловки, которая больше не находится под украинским контролем, и студентами местного университета.⁸

⁷ Подробный отчёт о программе обучения можно найти здесь: <https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/erfolgreicher-abschluss-der-schulungsreihe-forumtheater-zur-dialog-und-friedensarbeit-in-der-ukraine>

⁸ См. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/форум-театр-для-разрешения-конфликто

В проекте «Я тебя слышу» в Запорожье и его окрестностях путём участия в театральных постановках Форум-театра и их публичных выступлениях были созданы пространства для диалога между внутренне перемещёнными лицами, участниками военных действий и различными социальными группами принимающих общин. Удалось минимизировать конфликты между ними и рассмотреть проблему частого насилия в семьях, возникшего вследствие войны, и инициировать изменения. В результате проекта были сформированы три постоянные театральные группы, которые продолжают свою работу и в настоящее время работают, например, с участниками войны по теме насилия, обусловленного войной, в гражданской жизни.⁹

В Ивано-Франковске проекту «Как найти общий язык?» удалось уменьшить количество предрассудков в отношении русскоязычных вынужденных переселенцев, а также инициировать диалог и взаимопонимание между представителями русскоязычных вынужденных переселенцев и представителями украиноязычной принимающей общины посредством двух театральных постановок Форум-театра.¹⁰

Проект «Агенты перемен» успешно разрушил связанные с войной стереотипы между детьми внутренне перемещённых лиц, детьми (бывших) участников военных действий, детьми из Киевской области и детьми из зоны военных действий в детском лагере «Лесная застава», а также в двух школах в Киевской области, и решить дискриминационные конфликты между детьми, а также стабилизировать и эмоционально укрепить детей, пострадавших от дискриминации.¹¹

В Одессе проект «Точка опоры в переменах» привёл к установлению взаимопонимания между внутренне перемещёнными лицами и сотрудниками, ответственными за внутренне перемещённых лиц в соответствующих городских администрациях, повысил мотивацию общественности поддерживать внутренне перемещённых лиц и способствовал осознанию ею проблем и повседневных трудностей этих людей.¹²

⁹ См. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/я-тебя-слышу-в-запорожье-помогают-услы/ и www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/o-субгрантовом-проекте-я-тебя-слышу

¹⁰ См. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/как-найти-общий-язык-в-субгрантовом

¹¹ См. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/агенты-перемен-за-мир-и-взаимопоним

¹² См. www.kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/in-zeiten-des-wandels-sucht-man-nach-stuetzpunkten-mit-hilfe-des-forumtheaters-in-odessa

Субгрантовые проекты так же, как и общение с другими актёрами, которые занимаются Форум-театром, ясно показали, как сложна и трудна миротворческая работа, и насколько важен здесь чувствительный подход и принятие во внимание страхов и потребностей всех участвующих в этих конфликтах групп, чтобы не разжигать конфликт, а уменьшать его. Также стало очевидно, что чёткая и глубинная подготовка такой миротворческой работы возможна только на основе детального анализа конфликта, который хочется проработать.

Целью данного методического пособия поэтому является пошаговое объяснение миротворческой работы методом Форум-театра, начиная с анализа конфликта и определения целевой аудитории и заканчивая мониторингом проделанной работы после показа Форум-постановки.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

В первую очередь я хочу поблагодарить автора этой публикации, Эдгара Хачатряна, за продуктивное сотрудничество, проведение очень важной части обучения, посвящённой теме «Анализ конфликта», а также за данное высокопрофессиональное методическое пособие по миротворческой работе методом Форум-театра.

Огромное спасибо хочу также сказать тренеру-эксперту Владиславе Крыжной за подбор и чёткое описание разных упражнений для проведения тренинга по Форум-театру в приложении к данному методическому пособию.

Особенно хочу поблагодарить тренеров-партнёров проекта – Инну Айрапетян и Владиславу Крыжную за проведение всех модулей нашей образовательной программы и за профессиональное и интенсивное консультирование наших участников по их субгрантовым проектам.

Спасибо и всем немецким, и украинским коллегам, внёсшим свою лепту в успех мероприятия.

Мы очень признательны самим участникам программы за их активное сотрудничество, за все то, чего они достигли в контексте обучения и реализации своих субгрантовых проектов, а также за их готовность, несмотря на все сложности и большой объем работы, заниматься миротворческой деятельностью. Мы искренне желаем им успеха в их важной работе!

Мы также хотим поблагодарить Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия за эту возможность внести свой вклад в совместное преодоление последствий войны путём тематически разнообразного международного сотрудничества и обмена опытом представителей гражданского общества.

Мария Слезачек

*Руководитель международного проекта
«Преодолеем последствия войны вместе»*

1 модуль
образовательной программы
«Использование метода
Форум-театра в переговорной
и миротворческой
деятельности»,
19.11.-25.11.2016, Чернигов

Введение

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Данное методическое пособие было разработано на основе опыта миротворческой работы активисток и активистов гражданского общества Украины в рамках международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе». В публикации обобщён опыт деятельности участников, а также тренеров проекта – экспертов по Форум-театру из Армении, России (Северного Кавказа) и Украины, направленной на разрешение конфликтов, вызванных последствиями военных действий в каждой из стран.

Публикация была задумана в первую очередь как подспорье для персонала организаций, работающих в области миротворчества с применением театральных инструментов. В ней уделено важное место анализу эффективности тех или иных инструментов, в зависимости от контекста работы, интересов и мировоззрения людей, для которых данная работа проводится, и целей проводимой работы. Материал может послужить ресурсом для всех, кто интересуется миротворчеством и Театром угнетённых.

Надеемся, что данное методическое пособие даст возможность читателям глубже разобраться во взаимосвязи миротворческой работы и театральных методов, разработанных бразильским театральным режиссёром и политическим деятелем Аугусто Боалем, увидеть возможные риски использования тех или иных инструментов, а также распознать потенциал Театра угнетённых и других театральных инструментов в работе по построению мира.

Однако пособие может быть полезным в том числе и для людей, делающих первые шаги в использовании Театра угнетённых. Публикация призвана также поощрить читателя реализовывать свои собственные идеи, приспособив содержащиеся в публикации примеры к потребностям своего сообщества и особенностям локального контекста.

ЧТО ТАКОЕ ТЕАТР УГНЕТЁННЫХ?

На первый взгляд писать о Театре угнетённых после работ Аугусто Боалья, основателя этого театрального метода, его сподвижников и последователей по всему миру, – занятие не из лёгких. Начиная с восьмидесятих годов прошлого столетия, работы Боалья переводились на разные языки, а его театральные методы активно использовались во многих, казалось бы, «нетеатральных областях», таких как образование, журналистика, конфликтология.

Являясь активным политическим и общественным деятелем, бразильский театральный режиссёр Аугусто Боаль много экспериментировал с различными театральными школами, считая, что идеальный зритель должен быть непосредственным участником театральной постановки. Идея создания концептуально нового театра возникла у Боалья в семидесятых годах прошлого столетия, когда после военного переворота на родине и тюремного заключения он был выслан в Перу.

Там Боаль знакомится с ещё одним именитым бразильцем Паулу Фрейре, основоположником образовательной концепции под названием «Педагогика угнетённых». Фрейре считал, что ученик должен быть активным участником совместного диалогового творения знаний, а не являться пустым сосудом, который наполняется знаниями со стороны учителя. Именно «Педагогика угнетённых» впоследствии легла в основу театрального подхода Боалья.

Под угнетением Боаль и Фрейре понимали подавление воли людей властью имущими. Исходя из своих политических взглядов, оба этих деятеля связывали феномен угнетения с колониализмом и империализмом и рассматривали угнетение как неравномерное распределение власти в обществе, при котором колонизаторы, у которых есть больше власти, ограничивают свободу колонизируемых. По сути, многолетние старания Боалья и Фрейре были направлены на усиление возможностей угнетаемого класса для преодоления угнетения и освобождения от оков угнетателей.

Театр рассматривался Боалем в первую очередь как инструмент преобразования общества. Аугусто Боаль считал, что театр изначально возник как общественный институт, доступный для всех без исключения, хотя простые люди постепенно были лишены этого права. Он утверждал, что театр всегда играл важную политическую роль. В вопросе политичности театра Боаль придерживался точки зрения немецкого философа Карла Маркса, считавшего, что искусство не имеет ценности само по себе, а необходимо как один из способов изменения существующего общественного строя. Сам же Боаль полагал, что театр – всего лишь инструмент и смысл любого представления в том, чтобы **помочь участникам увидеть путь к освобождению от угнетения и начать действовать.**

Театр угнетённых был разработан Аугусто Боалем как система театральных техник, которые работают с телом, чувствами и личным опытом зрителей-участников. Эти техники направлены на создание возможностей для диалога, критической рефлексии и активного поиска общеприменимых решений актуальных для общества проблем и конфликтов.

В связи с этим необходимо отметить, что в контексте проекта «Преодолеем последствия войны вместе» с учётом современных политических и социальных реалий в Украине, внимание организаторов и участников проекта было сфокусировано на различных проявлениях дискриминации в обществе как выражении угнетения. Многие из примеров, с которыми работали участники проекта, были связаны с последствиями военных действий на востоке этой страны и в большинстве своём отражали проявления негативного, предвзятого отношения к определённым социальным группам. По сути, в этом контексте под угнетением понимается ограничение прав людей по причине их принадлежности к определённой социальной группе, например, переселенцы, русскоговорящие люди, экс-комбатанты, сообщества рома и синти, сообщество ЛГБТ и т. д.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ТЕХНИКИ) ТЕАТРА УГНЕТЁННЫХ

Основными направлениями (техниками) Театра угнетённых являются:

- Театр образов
- Форум-театр
- Невидимый театр
- Театр газет
- Радуга желания
- Законодательный театр

ТЕАТР ОБРАЗОВ представляет собой технику исполнения, в которой один человек, действуя как скульптор, формирует скульптуры (статуи), состоящие из одного или нескольких человек. Для создания скульптур используются только прикосновения и не используются речь или моделирование зеркального изображения.

ФОРУМ-ТЕАТР – короткая сценка, показывающая угнетение и проигрываемая множество раз для того, чтобы зрители имели возможность заменить угнетаемого персонажа и сыграть его роль таким образом, чтобы вывести её/его из ситуации угнетения путём изменения ситуации и действий угнетаемого или достижения поддержки со стороны других «вспомогательных» персонажей. Эта техника более детально описана в последующих разделах пособия.

НЕВИДИМЫЙ ТЕАТР – это форма театрального представления, которая проигрывается в многолюдных местах, где люди обычно не ожидают увидеть спектакль (например, на улице или в торговом центре). Актёры невидимого театра обычно скрывают тот факт, что это спектакль, заставляя зрителей рассматривать его как реальное событие и тем самым вовлекая их в происходящее.

ТЕАТР ГАЗЕТ представляет собой систему упражнений, созданных для того, чтобы дать аудитории возможность трансформировать ежедневные новостные статьи в театральную сцену.

РАДУГА ЖЕЛАНИЙ – это система упражнений, сосредоточенных на формах интернализированного (внутреннего) угнетения. Под интернализированным угнетением принято понимать социальный феномен, при котором угнетённая группа использует методы угнетателя против самого себя. Несмотря на то, что на ранних стадиях деятельности Боаль избегал использования Театра угнетённых как «драматической терапии», позже он использовал Радугу желаний и другие интроспективные методы как форму театральную терапии.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР – последняя из серии техник Театра угнетённых, разработанных Боалем. Эта форма театра была создана Боалем в те годы, когда он работал в городском совете Рио-де-Жанейро, с целью дать своим избирателям возможность высказать своё мнение. Техника по своей конструкции подобна Форум-театру, но темой для представлений обычно является закон: согласно идее зрители спектакля могут выходить на сцену и высказывать своё мнение, тем самым помогая в создании новых законов.

Все вышеизложенные техники создавались Боалем в разные годы его театральной деятельности для оказания поддержки угнетаемым людям, создания возможностей для политического диалога, а также активного поиска общеприменимых решений социальных проблем и поощрения критической рефлексии о социально-политических реалиях. Однако в рамках данного пособия наше внимание будет сосредоточено на разборе лишь некоторых из техник Театра угнетённых, а точнее технике Форум-театра, которая наиболее часто и эффективно используется в миротворческой работе активистами гражданского общества именно из-за своего потенциала по формированию диалога и нахождения путей выхода из критической ситуации, связанной с угнетением или конфликтом.

ЧТО МЫ ПОДРАЗУМЕВАЕМ ПОД МИРОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Последствия военных действий непосредственно отражаются на повседневной жизни и социальных взаимоотношениях обычных людей, включая взаимоотношения в семьях, в школе и на работе. Это, в свою очередь, негативно влияет на полноценное развитие общества, экономики, социальной стабильности и т. д. В подобных контекстах неоспорима важность роли представителей гражданского общества в нахождении точек соприкосновения между разными акторами, имеющими потенциал и возможное воздействие на динамику конфликтов.

Многие исследования относительно роли гражданского общества в миротворчестве предлагают довольно широкий спектр возможного вовлечения гражданских активистов и представителей НПО в процессы по трансформации насильственных конфликтов¹³. **Например:**

- создание альтернативных средств массовой информации;
- мониторинг выборов, мониторинг деятельности государственных учреждений и других мероприятий, связанных с демократизацией;
- работа с молодёжью (социальная политика и расширение прав и возможностей на уровне общин);
- поддержка реформ сектора образования и инициатив в области образования в духе мира;
- формирование и распространение культуры мира – преодоление культуры войны посредством искусства, музыки, фильмов и культурных событий;
- расширение прав и возможностей женщин и проведение кампаний по правам женщин;
- инициативы по демобилизации, разоружению и демилитаризации;
- защита прав уязвимых групп, групп меньшинств и беженцев;
- реинтеграция репатриантов, беженцев и создание общин;

¹³ См. Fischer M. Civil Society in Conflict Transformation: Strengths and Limitations in Austin, B., Fischer, M. and Giessmann, H.J., eds. 'Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II', Barbara Budrich Publishers, Opladen/Framington Hills, 2011, https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/fischer_cso_handbookII.pdf

- мониторинг прав человека;
- документирование военных преступлений, установление фактов и выявление пропавших без вести;
- борьба с травмами и психосоциальная поддержка;
- инициативы по диалогу, примирению и построению конструктивных отношений.

В общем и целом, в данном методологическом пособии под миротворческой работой подразумевается деятельность активистов гражданского общества и представителей НПО в направлении достижения долгосрочного и устойчивого мира и уменьшении риска решения конфликтов насильственным путём.

В ЧЁМ МЫ ВИДИМ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕАТРОМ УГНЕТЁННЫХ И МИРОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Основатель теории трансформации конфликтов, норвежский конфликтолог Йохан Галтунг, выявил прямую взаимосвязь между прямым насилием – очевидной формой насилия, когда жертва и преступник могут быть чётко идентифицированы, с другими формами насилия: структурным и культурным.

В своей статье «Violence, Peace, and Peace Research» (Насилие, мир и исследование мира), Галтунг определяет структурное насилие как форму насилия, при котором социальные институты создают условия, не позволяющие людям удовлетворять свои основные (базовые) потребности. Галтунг предполагал, что структурное насилие по-разному затрагивает людей в различных социальных структурах, оно очень тесно связано с социальной несправедливостью, приводит к неравной власти и, следовательно, к несбалансированным жизненным возможностям. Согласно Галтунгу не существует конкретного субъекта, совершающего структурное насилие, он встроен в социальные институты, создающие условия, при которых распределение ресурсов происходит неравномерно. Институционализированный расизм, национализм, эйджизм, классовая дискриминация, элитизм и этноцентризм являются примерами структурного насилия.

Культурным насилием Галтунг называл аспекты культуры, которые используются для оправдания или легитимации прямого или структурного насилия, например: религия и идеология, язык и искусство, и т. д. Культурное насилие способствует тому, что прямое и структурное насилие перестают восприниматься как нечто неправильное, когда акты прямого насилия и факты структурного насилия легитимируются и таким образом становятся приемлемыми в обществе.

Галтунг считал, что культурное и структурное насилие ведут к прямому насилию, при котором осуществляется преднамеренное применение физической силы или власти в виде угрозы, направленное против иного лица, группы лиц или общины. В свою очередь прямое насилие усиливает воздействие первых двух. Он видел прямую взаимосвязь между существующими нерешёнными политическими

конфликтами и насилием в семье, гендерным насилием, расовым насилием, преступлениями на почве ненависти, а также насилием со стороны полиции и государственных силовых структур.

Проявления структурного и культурного насилия в контексте Украины можно рассмотреть на основе ряда примеров. Например, начиная с 2014 года, в Украине обострилась тема «языка». В восточных регионах этой страны население в основном общается на русском языке, хотя украинский язык знают и изучают в школах. Несмотря на то, что в высших учебных заведениях преподавание ведётся только на украинском, а во всех государственных учреждениях документация ведётся исключительно на государственном украинском языке, население этих регионов продолжает общаться на русском. Примечательным является тот факт, что до начала военных действий на востоке Украины тема языка не была актуальной: люди свободно передвигались по стране и понимали друг друга. Ситуация коренным образом изменилась после войны (прямого насилия). Военные действия в этой стране по-разному затронули все группы населения, тем самым разделив общество Украины по принципу, каким именно образом отразился конфликт на той или иной группе. При этом каждая из групп стала активно подпитывать свой нарратив структурными и культурными аспектами, например, в виде определённых социальных норм поведения и законов или в виде материалов в СМИ, фильмов, литературных произведений, песен и анекдотов. В конечном счёте подобное разделение привело к ситуации, при которой группы стали приписывать друг другу определённые отрицательные свойства и характеристики и обвинять представителей других групп в нежелании понять их чувства и потребности. Более того, в подобной ситуации определяющим фактором при общении стало не то, кем человек является на самом деле, а то, к какой из групп его или её причисляют. То есть в контексте Украины выбор языка общения может рассматриваться не только как выбор наиболее удобного способа общения, а скорее как фактор причисления себя к той или иной группе.

Как уже описано выше, **под миротворческой деятельностью представителей гражданского общества в рамках данного пособия подразумевается именно работа, направленная на преодоление проявлений прямого, структурного и культурного насилия, которые очень часто проявляются в виде угнетения или дискриминации.**

Работа в этих направлениях, безусловно, подразумевает усиление общества для того, чтобы люди распознавали проявления насилия. Распознавание насилия обществом есть путь к формированию политического диалога, направленного на совместное нахождение путей выхода из сложившейся критической ситуации и совместного построения более справедливого общества, не воспринимающего насилие и дискриминацию как способ разрешения конфликтных ситуаций.

Именно по этой причине активная деятельность по защите мира и прав человека с использованием Театра угнетённых и языка искусства в целом постепенно завоёвывает все больше и больше сторонников в среде гражданских активистов.

Для многих групп активистов из стран, вовлечённых в конфликты, искусство стало единственно возможным способом борьбы за права человека, демократию и мир. Особенно это касается тех стран, где свобода слова оказалась под запретом или ограничена. Именно в этих странах развитие языка искусства, арт-методов, даёт шанс сложной проблеме выйти на поверхность и стать темой, открытой для общественной дискуссии. Существует множество примеров, когда благодаря безграничным возможностям интерпретации и импровизации были созданы условия для решения самых сложных проблем современного общества.

Более того, со временем Театр угнетённых и непосредственно Форум-театр приобрели свойства, изначально не предусмотренные и не являющиеся характерными для них. Можно предположить, что применением Театра угнетённых представители гражданского общества пытались заполнить вакуум, вызванный отсутствием других, более эффективных инструментов для миротворческой работы неправительственных организаций.

Например, изначально Форум-театр не был задуман как инструмент по организации активистских кампаний по повышению уровня информированности граждан, он не создавался как средство для реинтеграции беженцев или обеспечения психосоциальной поддержки для жертв конфликта. Однако сегодня театральные методы, разработанные Аугусто Боалем, используются представителями гражданского общества для решения этих и ещё более широкого спектра вопросов и задач. Список проблем, для решения которых используются техники Театра угнетённых, достаточно широк.

В различных миротворческих проектах он используется как:

- инструмент для обеспечения безопасного пространства и построения доверия между участниками миротворческих инициатив;
- инструмент для достижения диалога и проведения медиации между сторонами, вовлечёнными в конфликт;
- инструмент для повышения осведомлённости граждан вокруг конкретных проблем;
- инструмент для формирования критического мышления и эмпатии по отношению к другой стороне конфликта;
- метод разрешения и предотвращения конфликтов;
- метод для визуализации и озвучивания тем и проблем, находящихся под табу в обществе;
- метод для адвокатиrowания, расширения прав и возможностей различных уязвимых групп и усиления общества;
- метод для образовательной работы с молодёжью;

Это далеко не полный перечень задач, которые сегодня ставятся перед Театром угнетённых и непосредственно Форум-театром со стороны различных групп гражданского общества. Причём некоторые из поставленных целей, такие как усиление общества и формирование диалога, лежат в основе метода, другие – построение доверия и повышение осведомлённости, достигаются в качестве вторичного эффекта, а третьи, такие как работа с травмами или адвокатиrowание, требуют дополнительных инструментов и профессиональных усилий и навыков.

1 модуль
образовательной программы
«**Использование метода
Форум-театра в переговорной
и миротворческой
деятельности**»,
19.11.-25.11.2016, Чернигов

Форум-театр

ЧТО ТАКОЕ ФОРУМ-ТЕАТР?

В контексте данного методического пособия под Форум-театром подразумевается методика интерактивной работы среди разных слоёв общества, направленная на решение актуальных социальных проблем и конфликтов. В рамках данной методики Аугусто Боаль ввёл понятие «спект-актёр» (англ. spect-actor), вместо привычного spectator (рус. зритель), тем самым наделив зрителя возможностью не соглашаться с тем, что происходит на сцене, и, более того, предлагать свой собственный вариант развития событий.

Форум-театр предполагает наличие базовой истории, которую сначала разыгрывают по заранее придуманному сценарию. Действие идёт по нарастающей и в момент кульминации или, другими словами, на пике конфликта, мизансцена обрывается «стоп-кадром» (то есть не показывается, чем ситуация разрешилась). Далее, раз за разом сцена переигрывается в соответствии с представлениями зрителей (спект-актёров) и развитие сюжета в большей степени зависит от их интервенций. Интервенции зрителей осуществляются путём выхода на сцену и проигрывания роли персонажа таким образом, чтобы вывести его из ситуации угнетения. Этот процесс обсуждений и интервенций со стороны аудитории, которые согласно методике являются одновременно актёрами, был назван Боалем Форумом. Таким образом, суть методики состоит в совместном поиске путей решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации: угнетения, дискриминации или обстоятельства, связанного с каким-либо конфликтом.

«Каждый может заниматься театром, даже актёры... Театр можно делать повсюду и даже в театре» Боаль

Исходя из этого утверждения, основными составляющими Форум-театра являются следующие компоненты:

- Участником Форума может стать любой, независимо от профессии, социального статуса и возраста.
- Для проведения Форума не нужно ничего, кроме помещения, времени и желания участников.

Характерно, что литературная составляющая базовой истории или выбранной темы может вовсе не иметь художественной ценности: она всего лишь призвана проиллюстрировать конкретную проблему или конфликт и рассказывает о ней в простой, понятной и узнаваемой форме. **При этом выбранная тема должна иметь отношение к какой-либо социальной проблеме и так или иначе быть связанной с угнетением, то есть подавлением воли одного или нескольких людей человеком или группой людей по какой-либо причине наделённых большей властью. Целью Форума, собственно, и является коллективное или индивидуальное преодоление этого угнетения.**

Споры вокруг «театральности» Театра угнетённых продолжают по сей день. Вышесказанное не означает, что постановка Форум-спектакля лишена театральной эстетики. Хотя Форум в основном не подразумевает наличие специализированных сцен, громоздких декораций, однако очень многие специалисты, практикующие Форум-театр, создают декорации и подготавливают сцену, подключая участников труппы. Усилиями членов труппы создаются театральные атрибуты, необходимые для обеспечения вспомогательной эстетики представления: это могут быть маски, парики или другие сценические атрибуты, сделанные из подручных средств. В отличие от классического театра в Форуме нечасто используются другие средства художественной выразительности. Например, в Форум-театре редко используют режиссёрские метафоры. Музыка во время Форум-представлений допустима, если её использование оговорено автором в тексте пьесы (часто во время Форум-представлений используется живое исполнение).

В отличие от обычного театрального спектакля, где не существует категории утилитарной пользы (или, по крайней мере, эта категория не является основополагающей), важнейшим результатом Форум-театра считается изменение сознания участников. От общепринятого театрального подхода форум отличается также и тем, что драматургом форума при желании может быть любой человек, а разыгрывать первоначальную историю могут как актёры, так и обычные люди, прошедшие короткий тренинг.

В одном из своих самых известных произведений **«Игры для актёров и неактёров»**¹⁴ Боаль задаётся вопросом: «Когда заканчивается сеанс Театра угнетённых?».

«Никогда! ... Цель Театра угнетённых состоит не в том, чтобы закрыть цикл, привести к катарсису или закончить повествование. ... Напротив, Театр угнетённых должен быть инициатором перемен, кульминацией которого является не эстетическое явление, а реальная жизнь». Боаль

Как уже отмечалось выше, Боаль рассматривал Форум-театр как призыв к действию, направленному на освобождение от угнетения.

По сути, перефразируя Боаля, можно утверждать, что **«театральная» часть Форум-театра служит подготовкой участников к форуму – процессу диалога, обсуждения и переосмысления увиденного в спектакле и трансформации ситуации в реальной жизни.**

¹⁴ Английская версия второго издания книги Аугусто Боаля «Игры для актёров и неактёров» доступна для бесплатного пользования по ссылке <https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf>.

КТО ТАКИЕ АНТАГОНИСТ И ПРОТАГОНИСТ И КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ

Одними из базовых в Форум-театре являются понятия «Протагонист» и «Антагонист». Протагонист и Антагонист – это типы персонажей в спектаклях Форум-театра. Протагонистом принято называть угнетаемого персонажа, Антагонистом же называют персонажа, который угнетает Протагониста. Обычно в Форум-спектаклях Антагонист наделён бóльшей властью и своими действиями или бездействием препятствует протагонисту в достижении своих стремлений или намеченных целей.

Очень часто в сценах Форум-спектаклей в качестве антагонистов выступают представители доминирующих групп, государственных учреждений и органов власти, лица по какой-либо причине наделённые определённой формальной или неформальной властью, которые злоупотребляют властью для достижения своих (не всегда легитимных) целей. Протагонистами же обычно являются представители общественных групп или меньшинств, которые по какой-либо причине лишены власти или не могут использовать свою власть для удовлетворения своих основных потребностей.

В этой связи важно подчеркнуть также, что **на основе опыта представителей гражданского общества по применению театральных методик в миротворческой работе в конфликтных и постконфликтных сообществах у аудитории очень часто возникают проблемы с восприятием угнетения и, соответственно, с пониманием, кто из персонажей является Антагонистом, а кто – Протагонистом.**

Постоянно распространяющаяся милитаристская пропаганда и десятилетиями муссируемый образ врага привели общество к пониманию, что ключ к решению всех их проблем лежит в наращивании военной мощи их сторон, и объединении усилий общества в борьбе с общим врагом. Идеология убеждает людей, что их проблемы на всех уровнях могут быть решены только после того, как общими усилиями они достигнут победы над врагом. А до тех пор, пока враг не побеждён, они должны набраться терпения и мужества, чтобы перебороть временные трудности и лишения, и быть начеку, чтобы враг

не нарушил их единства. Причём под единством может подразумеваться единство языка, религии, социальных норм поведения, традиций и т. д. Такая идеология, насаждаемая на протяжении многих лет на всех уровнях, начиная со школы и заканчивая средствами массовой информации, привела к ситуации, когда люди воспринимают любое инакомыслие, как потенциальную угрозу или вражескую попытку разрушить их единство.

Подобная гомогенизация общества, и неприятие чуждых ей явлений, также сильно воздействует на восприятие людьми конфликтов и проблем, затрагиваемых во время сеансов Форум-театра. Например, в конфликтных контекстах желание человека не служить в армии, а посвятить себя другим областям деятельности может быть воспринято аудиторией как «неверное» стремление. При этом персонаж не будет воспринят как Протагонист, а, скорее, как «заблудший» Антагонист. В то же время персонаж/и, заставляющие уклониста¹⁵ следовать сложившимся нормам поведения, могут рассматриваться как Протагонисты, стремящиеся поддержать единство и безопасное существование общества.

Таким образом, **для более детального понимания типов персонажей в постановках Форум-театра необходимо определить:**

- Кто из персонажей наделён большей властью.
- Кто из персонажей злоупотребляет властью для достижения целей, а кому из персонажей не хватает власти для изменения ситуации и удовлетворения своих основных общечеловеческих потребностей.

Очень часто в постановках Форум-спектаклей вводятся персонажи, которые являются помощниками антагониста или сочувствующими протагонисту. Также в некоторых спектаклях могут быть введены нейтральные персонажи, которые непосредственно не являются сторонниками или противниками центральных фигур постановок. Таких «второстепенных» персонажей обычно называют союзниками антагониста или протагониста.

¹⁵ Уклонист – гражданин, который подлежит призыву на обязательную военную службу или уже проходящий воинскую службу, совершающий умышленные действия, направленные на освобождение от призыва или дальнейшего прохождения службы.

ПРАВИЛА ИГРЫ ДЛЯ АУДИТОРИИ (СПЕКТ-АКТЁРОВ)

В книге «Игры для актёров и неактёров» Боаль рассматривал свои театральные подходы как своего рода игру. Как и любая игра, Форум-театр подразумевает определённые правила, без которых игра не может существовать. **Правила, придуманные автором для своей аудитории, достаточно просты.**

- В первую очередь аудитория смотрит спектакль, в котором рассказывается о каком-либо конфликте, проблеме или об угнетении.
- Одним из важнейших элементов Форум-театра является Джокер или ведущий спектакля. Его задача заключается в поощрении и оказании содействия аудитории для того, чтобы зрители активно заменяли персонажей. После того, как сценка закончена и аудитория аплодисментами отблагодарила актёров за их старания, аудитории даётся возможность обсудить увиденное между собой и подумать о том, как можно было бы изменить ситуацию, показанную в сценке.
- Желающие заменить персонажей приглашаются на сцену Джокером. Согласно правилам Форум-театра, аудитория может заменить того персонажа, у которого есть стремление изменить ситуацию и перебороть угнетение. Правила позволяют также заменить других персонажей, которые могли бы поддержать и помочь основному персонажу в его действиях, направленных на изменение ситуации. Именно по этой причине, обычно в Форум-театре Антагонист не заменяется, так как это именно тот персонаж, который не заинтересован в изменении ситуации. По сути, замена антагониста будет означать аннулирование проблемы или конфликта, требующего решения.
- Важно учитывать, что предложения должны быть реалистичными и правдоподобными. Например, нельзя предложить вариант разрешения ситуации путём волшебства или произнесения магического заклинания.
- Если по какой-то причине никто из аудитории не решается предложить и сыграть свой альтернативный вариант развития сюжета, спектакль будет продолжаться и заканчиваться на том

же моменте, как и в первый раз, где проблема остаётся неразрешённой и персонаж остаётся в угнетении.

- И последним правилом для аудитории является следующее: нельзя предлагать насильственное действие в качестве предложения по изменению ситуации в спектакле. Существует история, о том, что во время одного из спектаклей Боалья, участница, вызвавшаяся заменить угнетённого персонажа, сильно покалечила одного из актёров, игравшего роль угнетателя. Есть предположение, что именно после этого инцидента Боаль решил включить правило о неприменении физического насилия в качестве интервенции в Форум-театре.

КТО ТАКОЙ ДЖОКЕР

Джокер считается одним из важных персонажей в Форум-театре. Фактически, Джокер является ведущим Форум-представления, то и дело прерывающий действие и приглашающий публику поучаствовать в обсуждении и обыгрывании сценки. Именно этот персонаж помогает публике сформулировать проблему, показанную в спектакле, понять, кто из персонажей является Антагонистом и кто Протагонистом.

Многочисленные исследователи Боалья считают, что именно он придумал Джокера и снабдил его особой ролью для ведения Форум-спектакля. Тем не менее другая часть исследователей считает, что Боаль позаимствовал свою идею по разрушению границы между сценой и залом и провоцирования зрителей на физическое вмешательство в театральное действие у Якоба Морено, основоположника психодрамы и групповой психотерапии.

Тем не менее все исследователи едины в одном, в том, что Джокер Форум-театра должен быть опытным и знающим специалистом. Джокер должен знать, когда прервать игру, как и каким образом распределить роли и как деликатно закончить спектакль. **Однако при этом он должен быть абсолютно незаметен. Важно, чтобы участники воспринимали Джокера как ведущего, но ни в коем случае не как режиссёра или начальника процесса, даже в случаях, когда в роли Джокера выступает режиссёр постановки. В своих представлениях в роли Джокера обычно выступал сам Боаль, который разработал ряд правил для этого персонажа.**

- Джокер должен избегать всех действий, которые могут манипулировать аудиторией или влиять на неё. Джокер никогда не должен навязывать аудитории личную интерпретацию событий.
- Джокер ничего не решает сам. Он лишь подвергает сомнению решения, предложенные аудиторией, и постоянно спрашивает у аудитории, работает ли то или иное решение или нет.
- Джокер следит за тем, чтобы интервенции, предложенные аудиторией, были реалистичными и применимыми в реальной жизни.

Он может спросить аудиторию, верят ли они, что такое решение возможно, или нет. Джокер может прервать интервенцию спект-актёра, если публика посчитает интервенцию неправдоподобной.

- Желательно, чтобы во время репетиций Джокер обсуждал с актёрами возможности введения новых персонажей, которые не были показаны в сцене. Например, если Протагонист живёт с отцом, но в сцене не показана мать, может ли она быть задействована как персонаж или нет. Такие обсуждения необходимы для того, чтобы помочь аудитории в более детальном понимании показанной ситуации и во избежание неправдоподобных и «волшебных» решений, например, введения несуществующих персонажей, которые помогут Протагонисту выйти из ситуации.
- Джокер помогает аудитории в генерировании идей и действий.
- Для Джокера важнее добиться хорошего обсуждения, чем получения решений.
- Джокер должен чувствовать и понимать аудиторию, менять свою тактику в зависимости от её потребностей и интересов.

1 модуль
образовательной программы
**«Использование метода
Форум-театра в переговорной
и миротворческой
деятельности»**,
19.11.-25.11.2016, Чернигов

От теории к практике

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМ-ТЕАТРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРАНСФОРМАЦИИ КОНФЛИКТОВ

Когда речь идёт о применении театральных методов в миротворческих проектах, важно учитывать, что сама проектная деятельность всегда преследует очень конкретные цели. Спектр целей очень разнообразен¹⁶: начиная с формирования площадок для диалога между сообществами, вовлечёнными в конфликт, и заканчивая защитой прав и интересов групп и индивидуумов, непосредственно пострадавших в результате насильственных конфликтов. Естественно, вышесказанное означает, что Форум-театр, первоначально нацеленный на коллективное и индивидуальное преодоление угнетения, приобретает дополнительные задачи, в зависимости от потребностей и целей групп, использующих его в качестве инструмента для преобразования общества. Иначе говоря, исходя из специфики контекста, преодоление угнетения может быть важным, но не единственным ожиданием от Форум-театра как инструмента преобразования общества. При этом инструмент приобретает свойства, изначально не предусмотренные и не являющиеся характерными для него.

Выбор стратегии, как и выбор целевых аудиторий, свойственны проектам гражданского общества, включая миротворческие проекты. Такие проекты в основном нацелены на результат, хотя сам Форум-театр больше ориентирован на процесс. Подобная ситуация приводит к тому, что группам, использующим театральные методы и непосредственно Форум-театр в миротворческих проектах, приходится адаптировать инструмент исходя из специфики своих стратегий и целей, так как эффективность работы всегда зависит от того, насколько детально продумана идея, насколько учитывались уроки, извлечённые из прошлого опыта, и насколько проделываемая работа соответствует требованиям специфического контекста.

Исходя из вышесказанного, в рамках данного методического пособия мы предлагаем пошаговую инструкцию по подготовке и проведению миротворческих инициатив с использованием метода Форум-театр.

¹⁶ См. Глава I, Введение, раздел «Что мы подразумеваем под миротворческой работой».

Причём исходя из специфического фокуса данной публикации, каким является использование Театра угнетённых, именно в целях построения устойчивого мира мы предлагаем синтез театральных и нетеатральных инструментов, которые призваны помочь читателям в планировании и проведении своих инициатив. По сути, все нетеатральные инструменты, предлагаемые в рамках данной главы, являются широко используемыми в конфликтологии инструментами анализа, направленными на более детальное понимание конфликтных ситуаций и потребностей людей, живущих в зоне конфликта, а также нахождения возможных путей для трансформации конфликтной ситуации и предотвращения насилия.

Полагаем, что предлагаемые инструкции и инструменты могут быть полезны как для представителей гражданского общества, в частности неправительственных организаций, которые уже проводят миротворческие мероприятия с применением техник Театра угнетённых или ищут эффективные способы для реализации своей деятельности, так и для представителей театральных труп, сотрудничающих с гражданскими организациями и содействующими им при подготовке подобных мероприятий.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА И ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Как уже отмечалось выше, контекст имеет ключевое воздействие на то, как и каким образом характеры и символы, показанные во время Форум-спектаклей, будут восприниматься аудиторией. Например, тот же самый спектакль о насилии в семье будет по-разному воспринят, в зависимости от того, смотрит ли его человек, подвергавшийся насилию, или человек, осуществляющий насилие, т. е. в зависимости от его/её опыта. Также по-разному воспримут спектакль люди из разных слоёв общества, исходя из того фактора, что в данном контексте подразумевается под насилием и насколько насилие воспринимается как приемлемый механизм выхода из конфликтной ситуации.

Другими словами, существует ряд индивидуальных и групповых факторов, влияющих на то, что будет означать увиденное и услышанное для разных людей, и на то, какое воздействие они оказывают на их выбор поведенческих стратегий. Учитывать эти факторы особенно важно в чувствительных конфликтных контекстах, где восприятия о правоте и справедливости радикально отличаются друг от друга. Существующие конфликтные нарративы могут также оказать критическое воздействие на восприятие разного рода проблем, связанных с конфликтами. Например, Форум-спектакль о проблемах переселенцев может абсолютно по-разному интерпретироваться в зависимости от того, где (какой из сторон) он показывается. С учётом политических реалий, связанных с развитием конфликтов в регионе, обсуждения, вызванные одним и тем же спектаклем, могут радикально отличаться по своему содержанию по разные стороны конфликта или даже в разных группах в пределах одной и той же стороны, в зависимости от того, насколько проблема затронула данную группу.

Одним из важнейших принципов миротворческой деятельности является принцип «Не навреди». Работая в конфликтных контекстах, где существует постоянный риск эскалации, необходимо тщательно задумываться над вопросом: «Каким образом наша деятельность может отразиться на отношениях между представителями конфликтующих сторон, какое воздействие наша работа (спектакль, мероприятие и т. д.) могут оказать на общую динамику ситуации?».

Чем более конкретно и реалистично определена проблема, тем больше шансов, что остальные люди из сообщества, которых данная проблема по какой-либо причине не коснулась, поймут и поддержат нас и тем больше возможности достичь положительных перемен, способствующих решению выдвинутой проблемы.

Спросите себя: «В чём заключается проблема или конфликт, наличие которых не позволяет людям из нашего сообщества достигать своих стремлений или заветных целей?». Вовлечение людей из сообществ поможет определить проблемы, которые их волнуют. Избегайте выбора широких, глобальных проблем: например, *«отсутствие мира в регионе»*, *«отсутствие демократии в стране»*, *«коррупционность властей или чиновников»*. Эти проблемы недостаточно специфичны для работы с ними в рамках проектов с применением техники Форум-театра. Необходимо сформулировать проблему таким образом, чтобы в формулировке было видно, каким образом её наличие препятствует реализации стремлений и целей определённой группы людей из сообщества. Иными словами, выражаясь лексиконом Театра угнетённых, детальное формулирование проблемы поможет найти ответ на вопрос *«В чём заключается угнетение?»*.

Для придания большей наглядности последующего материала в пособии рассмотрены конкретные примеры, с которыми работали участники проекта «Преодолеем последствия войны вместе», направленного на разрешение конфликтов, вызванных последствиями военных действий на востоке Украины. Во время реализации этого проекта с применением техники Форум-театра, участницы и участники очень часто затрагивали проблемы, касающиеся *«отсутствия доступа к средствам государственной социальной помощи и пенсий для лиц, временно перемещённых в результате конфликта»*.

«Комиссия может прийти в любой день, – рассказывают участники проекта, – если переселенец в этот момент не находился по адресу фактического проживания (например, вышел за хлебом в магазин или в больницу, или поехал навестить детей) их

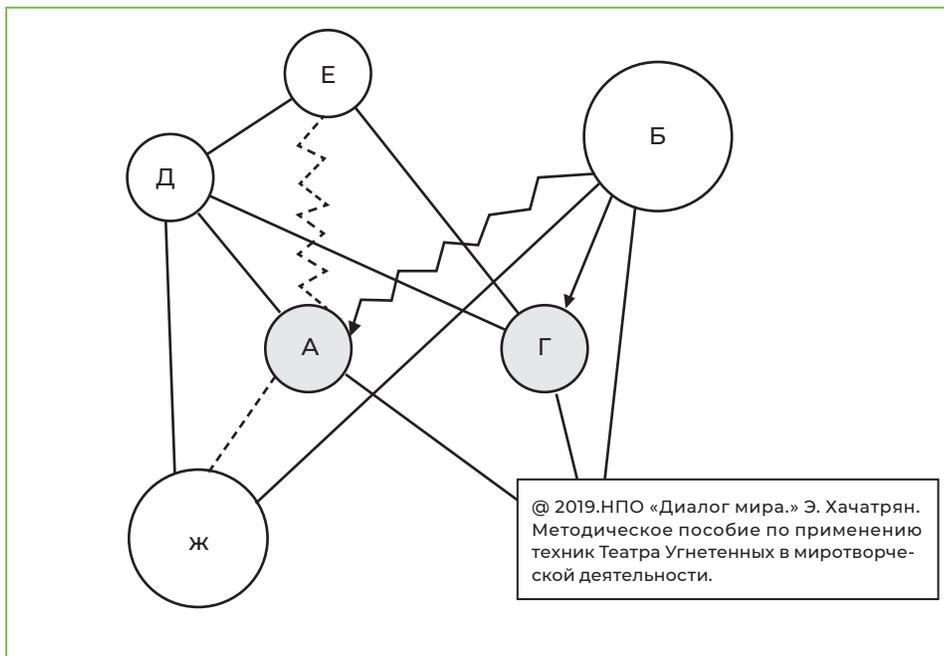
лишают выплат пенсий. Восстановление выплат возможно только через суд. Если пенсионер постарается решить проблему через суд, ему понадобится от нескольких месяцев до года, пока он найдёт юриста, соберёт необходимые документы, подготовит жалобу и т. д. Даже в случае выигрыша в суде пенсию за время, прошедшее до решения суда, не вернут. Начнут платить с момента вступления в силу постановления суда. Иногда возникает необходимость подавать на апелляцию. Более молодые идут на этот шаг, а большая часть пенсионеров вообще ничего не предпринимают, и по этой причине многие переселенцы пенсионного возраста не получают пенсий.»

Из приведённого примера достаточно наглядно видно, что сложившаяся ситуация приводит к дискриминации ВПЛ (временно перемещённые лица) пенсионного возраста. Для более детального изучения и понимания ситуации, попробуем разобраться, какие стороны (акторы) вовлечены в данную ситуацию и каким потенциалом для достижения перемен эти акторы обладают. Кроме этого, попробуем понять, каковы факторы, способствующие подобной несправедливости по отношению к дискриминируемой или угнетаемой группе.

Существует ряд аналитических инструментов, активно используемых в конфликтологии, которые применимы для подобного рода анализов. Сам процесс анализа контекста и конфликтов принято называть картографированием конфликта.

Одним из наиболее эффективных инструментов картографирования задействованных сторон, является «Карта акторов». Инструмент помогает выявить стороны, вовлечённые в ситуацию, изучить взаимоотношения этих сторон, а также распознать их влияние на ситуацию. (См. схематический рисунок 1).

Картографирование конфликта

Значение символов

	Окружность: Сторона, вовлеченная в конфликт		Зигзаг: Отрицательные прямые отношения
	Размер окружности: Наличие потенциала, формальной и неформальной власти		Прерывающийся зигзаг: Отрицательные опосредованные отношения
	Прямая линия: Положительные прямые отношения		Перекрещивающаяся линия: Нарушенные отношения
	Прерывающаяся линия: Положительные опосредованные отношения		Стрела: Направление власти
			Двухсторонняя стрела: Равномерное распределение власти

Схематический рисунок 1: Карта Акторов¹⁷

Для использования инструмента необходимо идентифицировать стороны, вовлечённые в проблему. Причём существуют условные обозначения для визуализации характеристик сторон. Например, ВПЛ являются стороной конфликта. Обозначим эту сторону окружностью А. Обозначим представителей комиссии, лишавшей ВПЛ

¹⁷ Fisher S. et al Working with Conflict: Skills and Strategies for Action, 2000.

пенсии, окружностью Б. Так как у представителей комиссии значительно больше формальной власти, сделаем окружность Б больше в размере. Одновременно покажем взаимосвязь между ВПЛ и представителями комиссии зигзагом, направленным от окружности Б к окружности А, что будет обозначать, что между этими сторонами существуют прямые отрицательные отношения, при которых власть представителей комиссии направлена на ВПЛ. При детальном изучении примера, становится понятно, что кроме ВПЛ и представителей комиссии, в ситуацию могут быть вовлечены также другие стороны, которые на первый взгляд непосредственно не фигурируют в истории. Такими сторонами могут являться представители парламента, которые принимают законы, регулирующие подобные вопросы, адвокаты или представители НПО, помогающие семьям ВПЛ, судьи и т. д. Таким же образом можно нанести на карту и другие стороны конфликта, например, отметим представителей парламента окружностью Ж, а связь между ВПЛ и парламентариями отметим прерывающейся прямой линией. Окружность Ж имеет больший размер, так как у представителей парламента есть больше власти и возможности повлиять на ситуацию, а прерывающаяся прямая линия будет обозначать, что между сторонами есть положительные, но опосредованные взаимоотношения. Для обозначения отношений между парламентариями и представителями комиссии используем прямую линию, соединяющую окружности Б и Ж и показывающую положительные прямые взаимоотношения между этими сторонами. На схематическом рисунке показано, какими условными знаками или символами можно обозначать разные типы взаимоотношений между задействованными сторонами.

Подобный анализ может помочь не только увидеть все стороны, вовлечённые в ситуацию, но и распознать потенциал каждой из сторон для достижения положительных перемен.

Для изучения факторов, поддерживающих статус-кво¹⁸ в существующей проблеме, можно использовать другой инструмент,

¹⁷ Термин «статус-кво» широко применяется в юриспруденции. Выражение «сохранить статус-кво» означает оставить всё так, как есть. Термин также используется в конфликтологии, политологии, социологии и других областях и имеет практически тот же смысл.

Опора власти

Схематический рисунок 2: Опора власти¹⁹

называющийся «Опоры власти» (См. схематический рисунок 2.) Проблема, несправедливость или угнетение на рисунке изображены в виде треугольника, стоящего вершиной вниз. Подобное изображение символизирует нестабильность несправедливости или проблемы, которая держится только благодаря опорам – факторам, делающим несправедливость устойчивой.

Для работы с инструментом следует:

1. Определить проблему (несправедливость или угнетение).
2. Определить какие именно факторы поддерживают стабильность проблемы.
3. Ответить на вопрос, каким образом опоры могут быть ослаблены.
4. Ответить на вопрос, какие именно из опор мы можем ослабить, исходя из своих возможностей.

¹⁹ См. тренинговую программу «Turning the Tide», <https://turningtide.org.uk/toolkit/pillars-of-power>

Основываясь на вышеприведённом примере, анализ может выглядеть таким образом:

- 1. ПРОБЛЕМА (НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, УГНЕТЕНИЕ):** лица, временно перемещённые в результате конфликта и достигшие пенсионного возраста, могут быть лишены пенсии, если во время проверок со стороны соответствующих гос. учреждений будут отсутствовать в месте своего временного проживания.
- 2. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:** несовершенство законодательства, некомпетентность судей, загруженность судов, незнание закона со стороны ВПЛ и недостаток правовых механизмов помощи людям в подобных ситуациях, недостаточная общественная и политическая поддержка семей ВПЛ, государственные структуры, ответственные за решение подобных вопросов не знают о проблеме и т. д. В качестве отдельного фактора можно рассматривать недостаточную востребованность решения этой проблемы в обществе. Кроме вышесказанного, в качестве фактора также можно рассматривать наличие предрассудков по отношению к ВПЛ. В целом, в украинском обществе, как среди обычных граждан, так и среди государственных чиновников, проявляется предвзятое отношение к переселенцам. Существующие по отношению к ним стереотипы и предрассудки подпитываются также тем фактом, что многие переселенцы приезжают на подконтрольную Украине территорию только ради получения пенсий и социальных выплат.
- 3. КАКИМ ОБРАЗОМ ОПОРЫ МОГУТ БЫТЬ ОСЛАБЛЕНЫ:** усовершенствование законодательства, повышение уровня информированности ВПЛ, формирование общественной востребованности для решения проблемы, информирование и подключение НПО и политических лидеров, повышение уровня осведомлённости представителей гос. структур, ответственных за решение подобных вопросов, и т. д. Подобным образом снижение воздействия стереотипных восприятий и предрассудков по отношению к разным группам населения также может служить фактором, ослабляющим дискриминацию по отношению к этим группам.

- 4 КАКИЕ ИМЕННО ИЗ ОПОР МЫ МОЖЕМ ОСЛАБИТЬ, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:** повышение уровня информированности ВПЛ, формирование общественной востребованности для решения проблемы, информирование и подключение НПО и политических лидеров, борьба с предрассудками и стереотипами, формирование диалога между ВПЛ, соответствующими гос. структурами, представителями гражданского общества и политических лидеров для нахождения путей выхода из сложившейся ситуации и т. д.

Аналогичный несложный анализ контекста и проблемы помогут нам лучше понять контекст, увидеть вовлечённые стороны, чётко сформулировать проблему, над решением которой мы хотим начать работу. На основе вышеприведённого анализа будет несложно сформулировать цель работы, исходя из имеющихся ресурсов, возможностей и знаний. Кроме этого, с точки зрения работы с применением техники Форум-театра, анализ даст нам возможность лучше представить Протагониста и возможного Антагониста нашей истории и более правдоподобно разработать сценарий для последующей постановки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАБОТЫ

Чётко сформулированные цели работы являются одним из ключевых компонентов при выборе стратегии. Постановка и показ Форум-представления не может быть самоцелью. Важно понимать, как и каким образом ваша постановка может содействовать решению поднятой проблемы или способствовать разрешению конфликта, который вы затрагиваете в вашем спектакле. Формулирование цели помогает нам понять и увидеть, что именно мы хотим изменить с учётом анализа проблем, о котором было сказано ранее. Задайте себе вопрос: *«Что изменится в жизни людей после того, как они примут участие в вашем проекте или мероприятии?»*.

Не нужно рассматривать цель как фактор, ограничивающий свободу действий, наоборот, чётко сформулированная цель работы должна восприниматься как ориентир, показывающий путь к намеченной перемене.

С большой долей вероятности правильное использование инструмента «Опоры власти» поможет в определении и чёткой формулировке целей работы. Ответы на вопрос номер 4 (См. стр. 57) в указанном инструменте содержат в себе формулировки возможных векторов деятельности, направленной на решение поднятой проблемы, несправедливости или угнетения.

Например, продолжая логику предыдущих примеров, в случае, если результаты нашего анализа показывают, что средства социальной помощи недоступны гражданам, перемещённым вследствие конфликта из-за того, что государственные структуры, ответственные за решение подобных вопросов, не знают о проблеме, то повышение уровня осведомлённости о существующей проблеме среди представителей властей, может стать одной из целей нашей работы.

Анализ может также показать, что проблема существует из-за того, что сами ВПЛ не знают о своих правах, и, как следствие, не могут получить полагающуюся им по закону социальную помощь. В этом случае, конечно же, имеет смысл направить свои ресурсы именно на усиление возможностей самих перемещённых лиц с целью недопущения ущемления своих прав.

Проблема может также существовать из-за несовершенства закона, который принят для того, чтобы представители законодательных (парламентарии) и исполнительных (гос. чиновники) властей осознали необходимость решения этой проблемы и оказания всяческой поддержки и помощи для её осуществления. При такой стратегии важно также учесть критическую роль общественной востребованности подобного закона. Для формирования востребованности необходимо проводить работу с другими представителями сообщества (гражданское общество, политические партии, интеллигенция и т. д.). Такую стратегию работы обычно называют лоббированием или адвокатированием, и Форум-театр при выборе такой стратегии может выступать в качестве инструмента для организации кампаний по законодательной реформе.

Большой объем работы с обществом подразумевает также деятельность в направлении преодоления стереотипов и предрассудков по отношению к переселенцам. Существует множество стратегий, направленных на уменьшение воздействия стереотипов на восприятия различных социальных групп из конфликтных контекстов. Примечательно, что театральные методы и непосредственно Форум-театр могут служить эффективными инструментами для работы по преодолению предрассудков и стереотипов, поскольку с помощью театрального представления возможно показать, какие чувства возникают у угнетённого человека, какие потребности человек не может удовлетворить из-за сложившейся несправедливости по отношению к нему. Кроме прочего, Форум-театр создаёт возможность переживания опыта дискриминируемой группы во время замен персонажей, таким образом добиваясь эффекта формирования солидарности, эмпатии и сострадания к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Необходимо также подчеркнуть, что, как правило, проблема возникает из-за всего комплекса вышеуказанных вызовов. То есть можно сказать, что проблема отсутствия доступа к средствам государственной социальной помощи для лиц, временно перемещённых в результате конфликта, существует и из-за того, что чиновники не всегда представляют проблемы граждан, и из-за того, что граждане не всегда умеют защищать свои права и не владеют механизмами

защиты своих прав, и из-за того, что законодательство обычно несовершенно и не может учитывать всех нюансов, обычно возникающих как форс-мажорное обстоятельство в результате военных действий.

В этой связи важно также выделить тот факт, что Форум-театр может использоваться в качестве инструмента для достижения также и других целей, помимо тех, что перечислены выше. Как уже отмечалось ранее, Форум-театр широко используется и в качестве инструмента для повышения уровня осведомлённости о существующих проблемах, и для усиления возможностей людей, и для достижения солидарности и поддержки со стороны сообществ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И КЛЮЧЕВЫХ АКТОРОВ

Как правило, понимание проблемы, над решением которой мы намерены работать, и формулирование чёткой цели дают нам возможность понять, кто является нашей целевой аудиторией и каких именно ключевых акторов, имеющих воздействие на решение проблемы, нам надо будет подключить для достижения поставленной цели.

В предыдущем разделе мы уделили достаточно внимания вопросам анализа контекста, одним из компонентов которого был анализ акторов, тем или иным образом задействованных в проблеме, над которой мы решили работать. Однако после формулирования цели нашей работы в рамках широкого круга возможных заинтересованных сторон нам нужно определить именно ту целевую группу людей, на которых мы планируем воздействовать при осуществлении конкретного проекта.

Возвращаясь к вышеизложенному примеру, в зависимости от выбранной цели работы, целевой аудиторией для работы могут быть и представители сообщества ВПЛ (переселенцы), и депутаты, и гос. чиновники, и представители гражданского сектора. Например, в случае если мы поставили перед собой цель усилить ВПЛ-сообщество и дать им механизмы для защиты собственных прав, нашей целевой аудиторией станут именно переселенцы. В этом случае чиновники, депутаты, представители гражданского общества и политические лидеры будут рассматриваться нами как стороны, имеющие воздействие на создавшуюся ситуацию и потенциал изменить ситуацию в лучшую сторону. В то же время, если была выбрана цель, связанная с преодолением стереотипного восприятия по отношению к ВПЛ-сообществу, в этом случае многие из вышеупомянутых групп могут стать основной целевой аудиторией.

Причём необходимо отметить, что выбор целевой аудитории может непосредственно отразиться на специфике работы с Форум-театром. К примеру, с учётом особенностей контекста вряд ли вам удастся привлечь политиков или госчиновников на семинар по подготовке Форум-спектакля. Однако их стоит пригласить на сам спектакль.

²⁰ Ma slow, A. Towards a Psychology of Being. 1968.

Более того, участие ключевых акторов на спектакле или других активностях создаст несколько критически важных возможностей, имеющих потенциал приблизить нас к поставленной цели.

Например:

- Даст возможность быть услышанными.
- Сформирует публичный дискурс (тему всеобщего обсуждения) вокруг беспокоящей нас темы или проблемы.
- Сформирует площадку для диалога между группой, страдающей от нерешённой проблемы и группой, ответственной за решение проблемы.
- Создаст возможности для взаимопомощи и совместного нахождения выхода из сложившейся ситуации и т. д.

Для наиболее эффективной работы с выбранной целевой аудиторией необходимо чёткое понимание особенностей группы.

Подумайте, кто они, каковы их интересы, каковы их гендерные роли, чего они ожидают от вас и как они могут помочь вам в достижении вашей цели. Чем больше вы знаете о вашей целевой аудитории, тем больше шансов правильно выбрать подход для работы.

В конфликтологии, с целью изучения потребностей групп, вовлечённых в конфликт, очень часто используется инструмент «Пирамида страхов и потребностей». Базируется он на теории американского психолога Абрахама Маслоу, раскрывающей суть иерархической модели потребностей человека. Маслоу считал, что **люди имеют множество различных потребностей, которые можно разделить на пять основных категорий**²⁰:

1. Физиологические потребности: голод, жажда и т. д.
2. Потребность в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни.
3. Социальные потребности: социальные связи, общение, привязанность, забота о других и внимание к себе, совместная деятельность.

²¹ См. La Conte Consulting, <http://laconteconsulting.com>.

4. Потребность признания: самоуважение, уважение со стороны других.
5. Духовные потребности: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация.

Причём согласно теории они расположены в иерархическом порядке и по мере удовлетворения потребностей более низкого порядка, например, физиологических, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня, например, потребность в признании или духовные потребности. На основе этой теории конфликтологами была разработана теория о страхе человека перед невозможностью удовлетворить свои потребности. На схематическом Рисунке 3 можно увидеть модель анализа потребностей и страхов, который даёт возможность детально проанализировать мотивацию действий тех или иных акторов, вовлечённых в конфликт.

Пирамида потребностей и страхов

Схематический рисунок 3: Пирамида страхов и потребностей²¹

Работу с инструментом можно протестировать на примере проблемы *«отсутствия доступа к средствам государственной социальной помощи и пенсий для лиц, временно перемещённых в результате конфликта»*. Для этого достаточно прописать потребности и страхи всех сторон, которые были определены с помощью инструмента **«Карта акторов»** (См. стр. 55).

При этом данный инструмент можно эффективно использовать не только для того чтобы определить потребности вашей целевой группы, но и непосредственно во время подготовки самого Форум-спектакля. Использование инструмента даст возможность глубже понять роли Протагониста и Антагониста, осмыслить и проработать мотивы их действий и показать в спектакле таким образом, чтобы для зрителей было максимально понятно, кто из персонажей является угнетённым, а кто угнетателем.

2 модуль
образовательной программы
**«Использование метода
Форум-театра в переговорной
и миротворческой
деятельности»**,
20.02.-24.02.2018

1 модуль
образовательной программы
**«Использование метода
Форум-театра в переговорной
и миротворческой
деятельности»**,
19.11.-25.11.2016, Чернигов

**Подготовка и проведение
миротворческих инициатив
с использованием метода
Форум-театра**

После определения проблемы или конфликта, на решение которых мы решили направить нашу работу, формулирования чёткой цели и определения целевой группы, можно приступить к планированию мероприятия с применением метода Форум-театра. Проведение вышеприведённого анализа даст нам возможность решить, хотим ли мы провести одноразовое мероприятие или нужно будет провести цикл мероприятий, которые приблизят нас к намеченной цели. Для такого решения нам также нужно будет учесть наши возможности и имеющиеся ресурсы.

Если уже существует театральная труппа или группа мотивированных людей, у которых уже был опыт работы с Форум-театром, то вам не нужно знакомить людей с методом, с основами актёрского мастерства и т. д. В этом случае мы можем сфокусировать внимание на подготовке самого спектакля: разработке сценария, определении и продумывании характеров персонажей, распределении ролей в спектакле, а также назначении ролей в команде.

Стратегия работы будет отличаться в случае если нам нужно организовать Форум-представление в результате тренинга с конкретной группой участников. Например, если мы поставили перед собой цель «содействовать преодолению стереотипного восприятия по отношению к ВПЛ-сообществу среди представителей различных социальных групп: студентов, педагогов, представителей НПО, представителей политических партий и т. д.», то можно организовать тренинг для заинтересованных лиц, в течение которого можно будет одно-временно знакомить их с методом Форум-театра и обсуждать проблемы, беспокоящие их. В таком случае тема для спектакля может быть основана на реальных историях, рассказанных участницами и участниками мероприятия. Обычно подобный тренинг с неподготовленной группой может продлиться до 5–6 дней. В некоторых случаях процесс требует ещё больше времени, в зависимости от целей проекта и потребностей группы.

В течение подобного тренинга необходимо:

- подготовить группу к работе с Форум-театром,
- ознакомить участников с навыками актёрского мастерства,
- обсудить и выбрать тему для спектакля,
- разработать сценарий,
- продумать характеры персонажей,
- распределить роли в спектакле,
- назначить роли в команде и т. д.

Ниже приведены рекомендации по каждому из представленных пунктов, которые призваны помочь читателям самостоятельно инициировать и провести подобный тренинг и подготовить Форум-спектакль на волнующую тему.

ПОДГОТОВКА ГРУППЫ К РАБОТЕ ФОРУМ-ТЕАТРА

Подготовка обычно начинается со знакомства с участниками и представления целей и задач тренинга. Кроме этого, важно при первой встрече также обозначить правила совместной работы. Например, важно подчеркнуть принцип уважения к мнению других, даже в случае несогласия, а также принцип добровольного участия в упражнениях, предлагаемых во время тренинга и т. д. Желательно, чтобы правила разрабатывались совместно, всей группой, таком случае в правилах будут учтены потребности и интересы всех участников группы.

Существует ряд упражнений, разработанных Аугусто Боалем, призванных раскрепостить участников и подготовить их к дальнейшей театральной работе. Боаль считал, что актёрское образование для работы с Форум-театром необязательно, но желательно проведение подготовительных упражнений и ознакомление присутствующих с некоторыми техниками. Во время подобных тренингов разработанные Боалем упражнения применяются в различных целях.

Они широко используются для:

- создания пространства для знакомства участников с группой;
- разогрева и командообразования;
- развития доверия между членами команды;
- работы с воображением и развитием импровизационных навыков;
- работы по усовершенствованию постановки²²;
- разогрева зрительного зала непосредственно перед показом представления²³.

В рамках данного методического пособия, в разделе «Приложение» представлены некоторые практически примеры упражнений из

²² Такие упражнения принято называть репетиционными техниками. Довольно большой спектр упражнений направлен именно на подготовку неактёров к актёрской работе.

²³ Такие упражнения помогают установить контакты на вербальном и невербальном уровнях между актёрами и зрителями (спект-актёрами). Они помогают зрителям быстрее войти в атмосферу театрального действия и не боятся стать участниками представления.

арсенала игр и упражнений Аугусто Боалья²⁴, которые использовались тренерами Владиславой Крыжной и Инной Айрапетян при работе с участниками и участницами проекта «Преодолеем последствия войны вместе». Будем рады, если они будут полезны в вашей работе по подготовке Форум-спектаклей о волнующих вас проблемах.

Знакомство участников между собой

Для того чтобы участники тренинга познакомились друг с другом, можно использовать два-три упражнения из «Блока упражнений на знакомство» (См. стр. 122), приведённых в разделе «Приложение». Упражнения проводятся в течение 15–20 минут в определённой последовательности. Усложняясь по содержанию и эмоциональности, они вовлекают все большее число участников в действие. Все упражнения проводятся в кругу. Обычно они начинаются с самых простых движений, не предполагающих особенных усилий и раскрепощающих участников.

Знакомство участников с методом Форум-театра

После того как участники узнали о целях и задачах тренинга, разработали свод правил и принципов для совместной работы, а также познакомились друг с другом, необходимо ознакомить их с методом Форум-театра: с базовыми принципами метода, основными понятиями и т. д. Например, участников необходимо ознакомить с понятиями «Форум-театр», «Антагонист», «Протагонист», «спект-актёр», «Джокер» и т. д. Кроме ознакомления с терминами, необходимо понять функции и роли основных участников Форум-постановок (Антагониста, Протагониста, вспомогательных персонажей) и понять философию методологии.

Одним из наиболее эффективных методов ознакомления участников с методом является игра «Солдаты и уклонист» (The Soldiers and the Skipper²⁵).

²⁴См. Boal A., Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3. The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2002.

²⁵См. MacDonald, S. & Rachel D. Augusto Boal's Forum Theatre for teachers, 2000, <https://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/games-theater-of-oppressed.pdf>

Для упражнения необходимы пять добровольцев из числа участников. Четверым из них предлагают маршировать с одного конца помещения до другого и обратно. Они солдаты и их цель – продолжать маршировать по заданному маршруту любой ценой. После нескольких минут марширования по сцене появляется пятый доброволец – уклонист (skipper), который хочет не маршировать, а танцевать. Его роль – подпрыгивать и танцевать вокруг марширующих солдат. Так как уклонист мешает солдатам маршировать, они бросают его на землю и, переступив через него, продолжают свой марш.

После просмотра сценки ведущий тренинга предлагает участникам занять место уклониста и попытаться предотвратить повторение притеснения. Упражнение помогает не только разобраться, какой из персонажей является угнетаемым, а какой угнетателем, но и понять логику Форум-театра в целом.

Обычно во время тренингов на фазу ознакомления участников с методом Форум-театра отводится до 3–4 часов. Причём необходимо учесть, что для подготовки группы необходимо комбинировать теоретическую часть с активными упражнениями по работе с телом.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ С НАВЫКАМИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА

Для ознакомления участников с навыками актёрского мастерства широко используются упражнения и игры из арсенала²⁶ Аугусто Боалья.

На этом этапе тренинга можно использовать упражнения для:

- разогрева и командообразования;
- развития доверия между членами команды;
- работы с воображением и развитием импровизационных навыков.

В качестве примера, также можно использовать упражнения, приведённые в разделе «Приложение» (См. стр 122). На этом этапе будут полезны упражнения, включённые в категории «Блок упражнений на развитие доверия в группе» и «Блок упражнений на работу с воображением, импровизацией и творчеством, а также телесно-ориентированные упражнения».

В своей книге «Игры для актёров и неактёров» упражнения для ознакомления участников с навыками театрального мастерства **Боаль разделил на следующие категории**²⁷:

- тренировка тактильных ощущений;
- тренировка слуховых анализаторов или органов слуха;
- тренировка нескольких анализаторов вместе;
- тренировка зрительных анализаторов;
- собственно постановка спектакля.

²⁶ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3: The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2000, p. 48.

²⁷ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3: The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2000, p. 48.

Все эти упражнения призваны раскрыть актёрские навыки у людей, не имеющих опыт работы с театром. Причём время, отводимое для фазы ознакомления участников и участниц тренинга с навыками актёрского мастерства, зависит от многих факторов: от уровня подготовленности группы, от времени, отведённого на тренинг в целом и т. д. Важно отметить, что при подготовке спектаклей даже профессиональные театральные труппы отводят некоторое время для упражнений по тренировке ощущений и анализаторов, делают упражнения на доверие и командообразование. **В случае работы с группой неподготовленных участников на эту фазу работы необходимо выделить достаточно времени, возможно даже один полный тренинговый день (около 6 часов).**

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ

Одним из ключевых моментов по подготовке Форум-спектакля в рамках тренинга является обсуждение и выбор темы для постановки. **При этом предполагается, что в самом начале тренинга участники ознакомились с целями и задачами тренинга.** На основе вышеприведённых примеров можно предполагать, что организаторы поставили участников в известность, например, что целью данного тренинга является *информирование общественности о проблемах вынужденно перемещённых лиц в результате конфликтов на востоке Украины или формирование диалога между представителями сообществ, разделённых в результате военных действий и т. д.*

При таком подходе необходимо дать возможность самой группе определить темы для дальнейшего развития сценария постановки. Так как в этом случае есть вероятность, что участники поднимут именно те вопросы, которые им наиболее близки, понятны и более актуальны для них, что в конечном итоге означает, что это именно те вопросы, на которые участники ищут ответы.

При обсуждении тем для предстоящего спектакля также можно использовать театральные инструменты, разработанные Боалем. Одним из эффективных средств при такой работе может стать театральная техника, названная автором «Театром образов²⁸».

Во время своей работы со студентами из различных стран Аугусто Боаль задался вопросом, насколько слова, произнесённые на неродном языке, действительно несут тот смысл, который они стремятся передать. В своей книге «Игры для актёров и неактёров» Боаль описывает свой опыт работы со студентами из стран Центральной и Латинской Америки. Языком общения для всех студентов был испанский, которым владели все, однако этот язык не являлся родным ни для кого из них. Автор рассказывает, что именно тогда он осознал, что большую часть времени студенты использовали одни и те же слова, имея в виду совершенно разные вещи, или использовали разные слова, чтобы описать одно и то же понятие. Боаль

²⁸ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3: The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2000, p. 174.

пишет, что в этот период он начал просить студентов выражать свои мысли с помощью образов.

«Конечно, эти образы не заменяют слов и не могут быть переданы словами – они являются языком сами по себе» – поясняет Боаль. В начале автор назвал эту технику «Театром скульптур», так как показываемые образы были статичными. Позже он добавил в эту технику движения и на основе Театра скульптур была основана техника, получившая название «Театр образов». **Идея Театра образов основана на множественности отражений увиденного – разные люди видят один и тот же образ, но он может вызвать у них абсолютно разные интерпретации, чувства и ощущения.**

В контексте обсуждения и выбора темы для предстоящего спектакля можно использовать этот метод в качестве инструмента для визуализации актуальных именно для участников проблем и стимулирования диалога вокруг затрагиваемых вопросов. Для этой цели рекомендуется сделать следующие шаги.

Разделить участников на малые группы. В зависимости от количества участников, желательно, чтобы сформировалось три-четыре группы, максимум по три участника в каждой. Например, если количество участников 12, то образуется 4 группы по три человека. Один из участников в каждой малой группе получает роль «скульптора». Ведущий тренинга просит «скульпторов» встать в группах и «используя» тела согруппников в качестве материала, показать стереотипы и предрассудки, существующие, на их взгляд, на другой стороне конфликта по отношению к ним. При этом важно, чтобы во время работы над образом участники не общались друг с другом.

После того, как все «скульпторы» подготовили свои «скульптуры», ведущий просит всех встать в круг и поочерёдно приглашает в центр круга всех «скульпторов», предлагая показать свои скульптуры в большом кругу. Остальные участники в кругу могут задавать вопросы «скульптору» и «скульптуре» только для того, чтобы понимать суть показанного. Упражнения можно повторить несколько раз, каждый раз меняя «скульптора» в каждой малой группе.

После того, как все участники побывали в роли «скульптора» и показали свои видения стереотипов по отношению к ним у другой стороны, все участники приглашаются в круг для обсуждения упражнения.

Для более эффективного обсуждения ведущий предлагает участникам три вопроса для рефлексии:

1. Что участники почерпнули для себя в процессе выполнения упражнения?
2. Почему они решили показать именно этот стереотип, и как показанная «скульптура» связана с их личным жизненным опытом?
3. Как ощущали себя участники малых групп в качестве «скульптора» и «материала» для скульптуры?

Вероятнее всего, в ходе выполнения упражнения выплывет достаточно большое количество стереотипов и предрассудков, существующих в данном контексте. Важно учитывать, что для дальнейшей работы нам необходимо выбрать те, которые так или иначе связаны с личным опытом участников и участниц. Такой подход обусловлен тем, что примеры, приведённые на основе личного опыта, способны более точно описать состояние угнетения, ощущения, которые тот или иной человек чувствовал в состоянии угнетения или факта дискриминации по отношению к нему. Однако при непосредственной разработке сценария допускается намеренное «сгущение красок» и использование художественных приёмов, способных представить те или иные моменты более выразительно для того чтобы сцена была красноречивой и наиболее понятной для потенциальных зрителей.

Далее мы предложили бы сделать другое упражнение, которое, по сути, является логическим продолжением предыдущего: каждой из малых групп, состоящих из трёх человек, которые во время предыдущего упражнения показывали образы стереотипов, предлагается в течение 15-20 минут обсудить показанные примеры, рассказывая друг другу в группе, как и при каких обстоятельствах они сталкивались с подобным отношением к себе. На основе обсуждений группе предстоит выбрать один пример, а точнее, одну историю, с которой они хотели бы продолжить работу. В конце упражнения каждой из

малых групп предлагается назвать тот пример, с которым они хотят работать дальше.

Продолжение упражнения необходимо провести уже в большой группе. На этом этапе предстоит с помощью обратной связи от остальных участников выяснить, знакомы ли им подобные примеры и насколько, на их взгляд, они будут понятны людям из их окружения.

Ожидается, что в результате упражнения у нас будет четыре примера от каждой из малых групп, которые можно развивать как сценарии для предстоящих постановок. Однако дальнейшие действия будут опять же зависеть от целей проводимого мероприятия и возможностей организаторов.

Исходя из этого, необходимо чётко предвидеть дальнейшие действия, например:

- Какое количество представлений планируется подготовить?
- Планируете ли вы показывать спектакль только один раз или предполагается, что спектакль будет показываться различным аудиториям в разных местах?
- Доступны ли вам ресурсы для подготовки и показа нескольких спектаклей?

От ответов на эти вопросы будет зависеть, какое количество примеров необходимо выбрать для дальнейшей работы и каковы будут критерии выбора историй для подготовки спектаклей.

Например, если целью вашего мероприятия была подготовка двух спектаклей для показа различным аудиториям, то можно из четырёх собранных примеров выбрать только два примера, основанных на личных примерах участников и которые наиболее чётко и ясно рассказывают об угнетении или дискриминации. При этом желательно выбрать именно те примеры, которые, на ваш взгляд, будут наиболее понятны намеченным аудиториям. В этом случае можно будет сосредоточиться и наиболее детально проработать именно два сценария, вместо четырёх, что даст возможность эффективно использовать ресурсы и время, запланированные для вашего тренинга.

Важно также учесть, что очень часто один и тот же спектакль может проигрываться несколько раз для различных аудиторий. В таких случаях при выборе примеров, а также во время разработки самого сценария желательно учитывать специфические интересы намеренных аудиторий.

Следующим фактором для понимания количества выбираемых примеров может быть количество участников тренинга, например, если на тренинге участвуют 12 человек, то имеет смысл выбрать по крайней мере два примера для развития постановок, при этом в каждой постановке будут задействованы по шесть человек. Можно также выбрать три примера и соответственно по четыре человека будут задействованы в каждой из трёх постановок. **Этот фактор необходимо учитывать, чтобы все участники тренинга были задействованы в работе и имели свой вклад в развитие постановки, в независимости от того, была ли выбрана история, рассказанная ими, или нет.**

Необязательно, чтобы все участники были задействованы как актёры, существует множество других функций, которые участники могут взять на себя для развития постановки. Например: подготовка сценария, подготовка декораций (музыкального сопровождения и т. д.). Далее, в этом же разделе (См. в этом Разделе стр. 92), более детально рассмотрены вопросы распределения ролей в команде для наиболее эффективной разработки Форум-постановок.

На работу по обсуждению и выбору тем для спектакля можно выделить около 5 часов.

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ

После выбора примеров, с которыми группа хотела бы работать дальше, рекомендуется сделать их совместный анализ. Допустим, если было выбрано два примера, то будет эффективно провести анализ в малых группах по шесть человек. Анализ примеров необходим, с одной стороны, для более глубокого понимания контекста, роли Антагониста и Протагониста и прорабатывания мотивов их действий в спектакле таким образом, чтобы для зрителей было максимально понятно, кто из персонажей является угнетённым, и кто угнетателем. С другой стороны, анализ необходим для того, чтобы группа осознавала, каким образом спектакль, который они готовят, может помочь в решении затрагиваемых проблем, кто является потенциальным зрителем их спектакля и что они ожидают от своих зрителей.

Для подобного анализа мы рекомендуем использовать инструменты, которые ранее были представлены в этой публикации для более глубокого понимания контекста, выбора целевой аудитории и понимания потребностей аудитории и ключевых акторов. С этой целью мы рекомендуем ещё раз просмотреть раздел **«Понимание контекста и формулировка проблемы»** в главе **методического пособия** (См. стр. 52).

Таким образом, после того как группы выбрали примеры, можно попросить их проанализировать проблему, представленную в истории, с помощью инструментов **«Картографирование конфликта»**, **«Опоры власти»** и **«Пирамида потребностей и страхов»**, предварительно ознакомив группы со спецификой работы с этими инструментами (См. стр. 55, 57 и 65).

В ходе подобной работы можно проработать примеры и увидеть их взаимосвязь с особенностями контекста. Например, если в своих примерах участники говорят о стереотипах, то важно понимать, откуда и вследствие каких факторов они возникли и какие факторы поддерживают существование этих стереотипов. Также важно понимать, как существование этих стереотипов воздействует на различных акторов, вовлечённых в ситуацию.

Важно отметить, что детальное понимание описанных вопросов поможет группе в разработке сценария постановок таким образом, чтобы факты дискриминации и угнетения были узнаваемыми и понятными для потенциальной аудитории.

Кроме этого, необходимо проанализировать с группой и найти ответы на такие вопросы:

- Кто из персонажей наделён большей властью?
- Кто злоупотребляет властью для достижения целей?
- Кому из персонажей не хватает власти для изменения ситуации и удовлетворения своих основных общечеловеческих потребностей?

Ответы на эти вопросы помогут группам в определении характеров Протагониста и Антагониста своих историй таким образом, чтобы они были узнаваемыми со стороны потенциальной аудитории.

Существует достаточно простое упражнение, основанное на инструменте «Пирамида потребностей и страхов» (См. Таблицу 1.). Суть упражнения состоит в том, что участникам надо будет заполнить таблицу, задумываясь над тем, каковы потребности персонажей истории. Причём подобный разбор можно делать как для основных персонажей – Протагониста и Антагониста, так и для вспомогательных.

Потребности Протагониста:	Потребности Антагониста:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
Потребности «сопереживателя» Протагониста:	Потребности помощника Антагониста:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Таблица 1: Распределение времени по фазам планирования и подготовки спектакля

На основе вышеприведённых анализов примеров, озвученных участниками, можно приступить к разработке сценария.

Хотя сценарии будут непосредственно зависеть от самих рассказанных историй, с практической точки зрения **к моменту подготовки сценариев для постановок участниками должны быть выявлены следующие компоненты:**

- Персонаж – Протагонист: исходя из перечисленных в предыдущей главе примеров, протагонистом может являться, например, представитель сообщества ВПЛ, по отношению к которому осуществляется насилие, угнетение или дискриминация.
- Персонаж – Антагонист: исходя из приведённых выше примеров, это могут быть представители гос. комиссии, которые принимают решения по остановке выплаты пенсий.
- Вспомогательные персонажи: в нашем случае это могут быть, например, соседи, проживающие рядом с переселенцем, которые, по сути, могут подтолкнуть представителей комиссии к решению о приостановлении пенсионных выплат по причине недоверия и имеющихся предрассудков по отношению к группе ВПЛ. В качестве вспомогательных персонажей могут выступать также соседи, которые, наоборот, содействуют протагонисту и, например, знакомят его с адвокатом или представителем НПО, которые занимаются вопросами защиты прав человека.

Для разработки сценария достаточно описать историю таким образом, чтобы были понятны:

- суть конфликта или угнетения;
- мотивы главных и вспомогательных персонажей;
- какое воздействие оказывают действия персонажей друг на друга.

Также необходимо подчеркнуть, что по правилам Форум-театра спектакль должен оборваться на пике конфликта, то есть повествование сценария должно продолжаться до того момента, когда конфликт между Протагонистом и Антагонистом дойдёт до кульминации (верхней точки). Поиск выхода из конфликта происходит уже благодаря интервенциям зрительного зала.

Важно учитывать, что на работу по разработке сценария необходимо выделить достаточно времени, поскольку фаза подразумевает не только аналитическую работу, но и постоянное проигрывание сюжета в виде театральной сценки, в котором аналитическая работа смешивается с более подвижными упражнениями по усовершенствованию актёрского мастерства. В качестве примеров упражнений по усовершенствованию актёрского мастерства, можно использовать упражнения, приведённые в блоке «Блок упражнений на работу с воображением, импровизацией и творчеством, а также телесно-ориентированные упражнения» в разделе «Приложение» (См. стр. 141).

Значительным является тот факт, что долгосрочная работа с участниками по подготовке Форум-представления даёт им возможность распознать угнетение и осознать многие из проблем, которые становились препятствиями в повседневной жизни, но не воспринимались как факторы, мешающие в достижении их целей. Благодаря обсуждению проблем и совместной рефлексии проблемы становятся более осязаемыми и видимыми для них. Основатель «Педагогики угнетённых», бразильский деятель Паулу Фрейре называл этот процесс внутренней трансформацией. Основанный на диалоге с другими людьми и приводящий к критическому переосмыслению собственного опыта и собственной роли в социальных и политических процессах он служил «освобождением». Как уже отмечалось ранее, именно его теория легла в основу боалевского Театра угнетённых.

РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРОВ ПЕРСОНАЖЕЙ

Дальнейший процесс предполагает непосредственную работу по подготовке спектакля и усовершенствованию актёрских навыков участников для повышения качества спектакля. Сам процесс разработки и шлифовки характеров персонажей происходит непосредственно во время репетиций.

Аугусто Боалем был разработан целый ряд театральных техник по усовершенствованию актёрского мастерства²⁹ участников. Благодаря их применению участники более гибко воспринимают образ своего персонажа. Такие упражнения получили название «Репетиционные техники³⁰» и часто используются для быстрого повышения качества сцены в сжатые сроки.

Ниже приведены несколько наиболее эффективных техник, которые базируются на упражнениях из арсенала Боаля³¹:

«СТОП-КАДР»: Во время проигрывания сцены по сигналу действие останавливается, и актёры начинают вслух произносить мысли, которые могли бы приходиться в голову их персонажам в данной ситуации. Техника применяется для осмысления актёрами логики действий своего персонажа и всех персонажей в сценке.

«ПО ОЧЕРЕДИ»: Актёры говорят только по очереди (не одновременно). Техника позволяет подчеркнуть реплики каждого из персонажей. Применяется в ситуациях, когда актёры говорят одновременно, заглушая друг друга.

«ЗАМЕНА РОЛЕЙ»: Участников просят поменяться ролями. Эта техника помогает лучше понять логику разыгрываемого конфликта, также она способствует созданию новых реплик и сюжетных элементов, повышающих выразительность сценки.

²⁹ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 2. The Structure of the Actor's Work, 2000, p. 29.

³⁰ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3. The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2000, p. 226.

³¹ См. Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, Chapter 3. The Arsenal of Theatre of the Oppressed, 2000, p. 48.

«ГЛУХИЕ»: Актёры играют сцену так, как будто все плохо слышат. Техника позволяет выровнять уровень звука в сцене – актёры, произносившие свои реплики слишком громко, начинают играть тише, а те, кто говорил чересчур тихо, начинают говорить громче.

«ЗЛЫЕ И ДОБРЫЕ»: Актёров просят сыграть сцену так, как будто каждый из персонажей перевозбуждён или раздражён. Техника позволяет повисить энергетику сцены. Применяется в том случае, когда актёрам свойственна вялость и пассивность.

Если, наоборот, группа перевозбуждена, можно предложить актёрам сыграть своих персонажей очень добрыми.

«МЕКСИКАНСКИЙ СЕРИАЛ»: Актёрам предлагается сыграть сценку пафосно, преувеличено драматично. Техника позволяет изменить содержательное наполнение сцены, повисить её выразительность.

В блоке «Упражнения на работу по развитию образов и персонажей» раздела «Приложение» данного пособия (См. стр. ...) приведены также и другие примеры, которые могут быть использованы для разработки и развития характеров спектакля.

Отведение достаточного времени для разработки характеров персонажей может помочь в осознании угнетения и в уяснении понятий «Антагонист» и «Протагонист» как основополагающих понятий Форум-театра. Очень часто в конфликтных обществах возникают проблемы по восприятию и пониманию проблем, связанных с отсутствием гендерного равноправия или вопросов, связанных с проблемой усиления милитаристских, националистических тенденций в обществе и т. д. Как упоминалось в предыдущих разделах пособия, подобные проблемы обычно рассматриваются как незначительные и маловажные, а во многих конфликтных и постконфликтных обществах воспринимаются как факт, который невозможно изменить. В этой связи важно отметить, что в процессе разработки характеров персонажей появляется достаточное пространство для обсуждения подобных проблем.

Долгосрочная работа даёт возможность подобным темам раскрыться, что приводит к тому, что участники начинают видеть, каким образом названные проблемы воздействуют на их повседневную жизнь. Кроме того, при продолжительной работе между участниками процесса возникают доверительные отношения, позволяющие обсуждать глубинные аспекты проблем, которые обычно не затрагиваются во время обсуждений с малознакомыми людьми. Последнее в конечном итоге приводит к совместному поиску возможных решений поднятых проблем, что, по сути, является основной задачей миротворческой работы.

По этой причине на работу по развитию характеров во время тренингов с применением техники Форум-театра желательно отводить достаточно времени: в некоторых случаях подобная работа может потребовать до восьми часов работы с группой.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В СПЕКТАКЛЕ

Важно отметить, что на начальных этапах подготовки спектакля на роли персонажей могут пробоваться все участники группы (конечно, при их желании). Этот момент нужно учитывать, так как во время репетиций все участники должны иметь возможность развивать образы, имеющиеся в спектакле. Такой подход поможет лучше развить характеры персонажей, учитывая жизненный опыт всех членов команды, готовящей спектакль. От этого персонажи будут выглядеть более многогранными, живыми и узнаваемыми.

В процессе репетиций команда может совместно решить, кто именно будет играть ту или иную роль уже непосредственно во время спектакля. Также желательно подготовить участников, которые в случае необходимости могли бы заменить того или иного участника из основного состава пьесы.

Для распределения ролей в спектакле среди участников тренинга необходимо организовать короткое обсуждение (15 минут) среди членов команды, во время которого каждый участник получит возможность высказать свою позицию о целесообразности выбора того или иного участника и его включения в основной состав.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППАХ И ПОДГОТОВКА СПЕКТАКЛЯ

Кроме репетиционных работ, направленных на оттачивание актёрского мастерства и повышение качества спектакля, подготовка представления подразумевает также большое количество других работ. Например, желательно подготовить декорации или реквизит для работы, при необходимости спектакль можно обогатить музыкальным сопровождением и т. д. На этом этапе также важно обсудить и подготовить работу Джокера, поскольку, согласно методологии, Джокер является одним из ключевых персонажей Форум-театра (См. стр. ...).

Для этого необходимо обсудить и распределить обязанности в группе. Например, необходимо решить, кто занимается подготовкой декораций. Важно отметить, что обычно в Форум-театре декорациям не отводится большое место. Их можно готовить из подручных средств: поношенной одежды, газет, старых и ненужных предметов и т. д. Как уже отмечалось выше, музыкальное сопровождение во время Форум-спектаклей также используется не очень часто. В случае необходимости желательно, чтобы спектакль сопровождался живым музыкальным исполнением.

Таким образом, необходимо определить участника или участников среди членов команды, которые будут ответственны за подготовку этих дополнительных атрибутов.

Как уже отмечалось, на этом этапе также нужно обговорить роль Джокера. **Важно отметить, что режиссёром и Джокером могут быть разные люди в команде, но их действия должны быть слаженными.**

Во время первых представлений желательно, чтобы в качестве Джокера выступали ведущие тренингов, поскольку существует ряд особенностей, требующих конкретных навыков и знания контекста. Если спектакль планируется показывать несколько раз разным группам, можно приложить усилия и подготовить некоторых членов команды для их дальнейшего задействования в роли Джокера.

Во время репетиций Джокеру следует обсудить с группой возможности введения новых персонажей, которые не были показаны в сцене, чтобы во время представления помочь аудитории более детально понять показанную ситуацию и избежать неправдоподобных и «волшебных» решений.

На этом этапе будет полезно также обсудить в команде, какие именно упражнения будут предложены для разогрева и мотивирования аудитории.

Выбор упражнений может зависеть от того, кого группа планирует привлечь в качестве аудитории. Например, если вы предполагаете привлечь пожилых людей, то нежелательно включать слишком активные упражнения, требующие большой подвижности и гибкости тела. Именно по этой причине упражнения начинаются с самых простых движений, чтобы по мере их усложнения участники могли сами решать, хотят ли они делать предлагаемые упражнения или нет.

В разделе «Приложения» данного пособия приведены примеры упражнений по подготовке зрительного зала к спектаклю. Эти упражнения объединены в блоке «Упражнения, направленные на разогрев зрительского зала при проведении Форума» (См. стр...). Желательно, чтобы до организации представления группа ознакомилась со всеми упражнениями и попыталась выбрать именно те, которые совпадают с потребностями потенциальной аудитории.

В случае работы в конфликтных контекстах и в многонациональных сообществах, особенно при наличии языкового барьера, очень эффективны также упражнения из серии Театра образов. С одной стороны, эти упражнения помогают замещать вербальное общение средствами театрального невербального общения, с другой стороны, они помогают преодолеть скованность из-за языкового барьера и содействуют формированию доверительных отношений в группе.

Исходя из наблюдений, во многих более патриархальных обществах государственные чиновники, особенно мужского пола, чувствуют себя некомфортно во время выполнения подобных упражнений в смешанных группах, пытаются сохранять некую субординацию по отношению к другим, более молодым участникам или участникам женского пола. Это может повлиять на динамику процесса, особенно если одновременно несколько участников мужского пола сразу отказываются от выполнения упражнений или участия в играх, направленных на разогрев. Для таких случаев желательно иметь в арсенале упражнения, которые не подразумевают физические усилия, но оказывающие эффект вовлечения.

Например, Джокер договаривается с публикой менять местами слова «Да» и «Нет». Каждый раз, когда Джокер говорит слово «Да», участники должны говорить «Нет», и наоборот, когда Джокер говорит слово «Нет», участники должны ответить «Да». При этом участников просят называть слова, повторяя интонацию и ритмику, с которыми их произносит Джокер. Сама игра выглядит очень забавно, особенно когда Джокер усложняет задание, например, произнося «Да-да-да-нет-да-нет», на что аудитория должна ответить «Нет-нет-нет-да-нет-да». Упражнение не требует физически сложных действий, однако быстро вовлекает всех зрителей за счёт своей простоты и забавности. При этом упражнение помогает также сконцентрироваться и внимательно следить за словами Джокера.

Всего на фазу распределения ролей среди участников тренинга и обязанностей в группе требуется не более получаса. Однако сами работы по подготовке спектакля потребуют значительно больше времени – до 6 часов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Как уже отмечалось в начале главы, тренинг по планированию и подготовке Форум-спектакля с неподготовленной группой может продлиться до 6 дней (в некоторых случаях и больше). В представленной ниже таблице (См. Таблицу 2.) мы предлагаем **примерную схему распределения часов работы на каждую из фаз программы:**

Название фазы:	Кол-во часов
1. Подготовка группы к работе Форум-театра	4
2. Ознакомление участников с навыками	6
3. Обсуждение и выбор темы для спектакля	5
4. Разработка сценария	3
5. Продумывание характеров персонажей	8
6. Распределение ролей в спектакле	0,25
7. Назначение ролей и обязанностей	0,25
8. Работы по подготовке спектакля	6
Итого:	32,5

Таблица 2: Распределение времени по фазам планирования и подготовки спектакля

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ

Отметим, что наряду с проводимыми аналитическими работами, многократными репетициями и оттачиванием актёрского мастерства, необходимо отводить время для получения обратной связи со стороны участников. Такое пространство требуется для обсуждения чувств участников, а также тем, которые их озаботили или, наоборот, воодушевили. Подобная площадка будет являться гарантом здоровых и доверительных отношений в команде, что в конечном итоге, конечно же, отразится на качестве выполняемой работы. По этой причине желательно отводить от 40 минут до одного часа в конце каждого дня тренинга для получения обратной связи от участников относительно всего рабочего процесса и отдельно взятых фаз тренинга.

Для организации подобных раундов для получения обратной связи можно использовать подобные вопросы:

- Как вы чувствовали себя в течение дня?
- Возникали ли моменты, когда вы ощущали себя полноценной частью процесса?
- Возникали ли моменты, когда вы ощущали себя исключённым из процесса?
- Какие именно аспекты помогли вам почувствовать себя частью процесса и какие аспекты заставили почувствовать себя исключённым?

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ФОРУМ-СПЕКТАКЛЕЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ ИЛИ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ РАБОТЫ С МЕТОДОМ ФОРУМ-ТЕАТРА

В начале данной главы упоминалось, что миротворческие инициативы с применением метода Форум-театра можно разрабатывать и проводить как с людьми, не имеющими опыта актёрской деятельности, так и совместно с группой людей, занимающихся театром или имеющих опыт работы непосредственно с Форум-театром.

Такой сценарий возможен в случаях, когда организация уже имела опыт работы с техниками Театра угнетённых, или сотрудники организации уже принимали участие на тренингах по Форум-театру и имеют представление о методе. Кроме этого, во многих регионах существуют специализированные театральные труппы, которые в некоторых случаях зарегистрированы как неправительственные организации, а иногда существуют в качестве проектов без институциональной регистрации. Подобные группы очень часто сотрудничают с гражданскими активистами и неправительственными организациями на местах и привлекаются в различные проекты, в которых есть необходимость проведения мероприятий с применением различных театральных методов.

В подобных случаях, когда уже существует театральная труппа или группа людей, имеющих опыт работы с Форум-театром, необходимости на подготовку актёров не возникает. При таком сценарии работы основные усилия направляются на подготовку спектакля. Причём подготовка спектакля при таком варианте потребует намного меньше времени, так как участников не нужно знакомить с методом Форум-театра или навыками актёрского мастерства.

Однако сказанное не означает, что все вышеперечисленные аспекты не должны учитываться при подобном сценарии работы. Многие из фаз будут актуальны при работе групп, уже имеющих опыт работы с методами Театра угнетённых. В общих своих чертах процесс подготовки спектакля не будет кардинально отличаться от модели, представленной выше. Более того, даже профессиональные труппы регулярно используют упражнения по усовершенствованию навыков актёрского мастерства и/или по улучшению качества спектакля.

В основных своих чертах такие процессы, как

- обсуждение и выбор темы для спектакля,
- разработка сценария,
- продумывание характеров персонажей,
- распределение ролей в спектакле,
- назначение ролей и обязанностей в группе и
- подготовка спектакля,

абсолютно применимы также при работе профессиональных групп.

Исходя из вышесказанного, мы очень надеемся, что все рекомендации, представленные в рамках данного методического пособия, будут полезны также в работе профессиональных актёрских трупп, уже имеющих большой опыт работы с различными техниками Театра угнетённых.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМ-СПЕКТАКЛЕЙ

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать непосредственно при проведении Форум-спектаклей с приглашённой аудиторией.

По сути, организация представления Форум-спектакля, разработанного в результате тренинга, будет являться кульминационной частью отдельно взятого миротворческого мероприятия с применением театральных техник. Как уже упоминалось выше, показ Форум-спектакля не должен являться самоцелью, предполагается, что показ спектакля служит ключевой фазой, приближающей нас к достижению поставленной цели.

РОЛЬ АУДИТОРИИ (СПЕКТ-АКТЁРОВ)

Ключевым вопросом, который необходимо задать себе непосредственно перед планированием спектакля, это – каким именно образом проведение спектакля может помочь нам в достижении цели (См. Глава «От теории к практике», стр. 60) нашей работы? При этом предполагается, что на основе чётко сформулированной цели была определена целевая аудитория (См. Глава «От теории к практике», стр. 63) и ключевые акторы, которых вы планировали подключить для достижения поставленной цели. По большому счету, это будет означать, что в качестве зрителей (спект-актёров) во время показа вашего представления будут привлечены представители именно тех групп, которых вы рассматривали в качестве целевой аудитории и ключевых акторов. Например, если ваш проект нацелен на уменьшение воздействия стереотипов и предрассудков на восприятия конфликтующих групп, то, скорее всего, в качестве зрителей необходимо будет пригласить представителей именно конфликтующих сообществ. Если вы заинтересованы в формировании более устойчивых подходов, предотвращающих дискриминацию уязвимых социальных групп, в таком случае вам будет необходимо подключить также представителей законодательных и исполнительных властей. Кроме того, если вы намереваетесь своей работой повышать уровень общественной осведомлённости о проблемах,

поднимаемых в вашем спектакле, тогда имеет смысл привлекать представителей медиаорганизаций или независимых журналистов.

Кроме вышесказанного, мы бы порекомендовали пересмотреть раздел «Правила игры для аудитории» (См. стр. 100) данного методического пособия, чтобы вспомнить правила, разработанные Аугусто Боалем для работы со зрителями по методу Форум-театра.

РОЛЬ ДЖОКЕРА

Стоит заметить, что очень большое воздействие на эффективность проводимого Форум-спектакля может оказать Джокер – ведущий спектакля, поскольку именно этот персонаж помогает публике в формулировании проблемы, показанной в спектакле, и нахождении возможных путей выхода из показанной критической ситуации. Как и в предыдущем случае, прежде всего мы бы порекомендовали ещё раз пересмотреть раздел «Кто такой Джокер? (См. Глава «Форум-театр», стр. 43)» данного пособия для того, чтобы вспомнить основные принципы работы этого персонажа во время спектаклей Форум-театра.

На Джокере лежит ответственность за подготовку зрительного зала к предстоящему спектаклю. То есть у зрителей с самого начала представления должно сформироваться понимание, что они являются важнейшим элементом Форум-спектакля. Для этой цели необходимы подготовка и разогрев зрительного зала, чтобы в дальнейшем свести к минимуму психологический барьер у зрителей для замены персонажей на сцене.

Как уже отмечалось выше, для достижения подобного эффекта до начала спектакля Джокер предлагает зрительному залу сделать несколько разогревающих упражнений. Однако Джокеру необходимо напоминать зрителям, что участие во всех упражнениях происходит на добровольной основе, тем самым давая возможность собравшимся самим выбирать упражнения, в которых они хотят участвовать. Этот подход особенно важен в тех случаях, когда есть вероятность, что среди зрителей есть люди с травматическим опытом, представители различных сообществ чувствительных к конфликту

и т. д. Есть вероятность, что упражнения могут вызвать у них определённые ассоциации, которые могут провоцировать недовольство или несогласие со всем происходящим. **Для предотвращения подобных инцидентов также желательно, чтобы Джокер обладал коммуникативными навыками и опытом работы в чувствительных к конфликту контекстах.**

Как уже отмечалось ранее, Джокер не должен манипулировать аудиторией или влиять на неё. Роль этого персонажа больше состоит в формулировании вопросов к публике, дающих толчок к формированию диалога и обсуждению затрагиваемых проблем.

Существует ряд вопросов, которые используются опытными Джокерами во время Форум-спектаклей с целью стимулирования зрителей задуматься над увиденным и сопоставить увиденное с их жизненным опытом. Наиболее часто используемыми являются, например, следующие вопросы:

- Как вы думаете, что произошло в данной сценке?
- Сталкивались ли вы с подобным случаем в реальной жизни?
- Произошло ли угнетение в сценке?
- Почему произошедшее можно назвать или нельзя назвать угнетением?
- Кто, на ваш взгляд, Протагонист и кто Антагонист в этой истории и почему?

Для стимулирования интервенций со стороны зрителей Джокер может задавать следующие вопросы:

- Что бы вы посоветовали Протагонисту в подобной ситуации?
- Что бы вы сделали, если бы оказались на месте Протагониста?
- Какой из других персонажей мог бы помочь Протагонисту выйти из сложившейся ситуации?
- Можете ли вы сыграть роль Протагониста или какого-либо другого персонажа (кроме Антагониста) таким образом, чтобы помочь угнетённому выйти из сложившейся ситуации?

После каждой интервенции со стороны зрительного зала Джокеру необходимо получать обратную связь со стороны зрителей с помощью таких вопросов:

- Что произошло в результате замены персонажа?
- Считаете ли вы подобную интервенцию реалистичной, то есть применимы ли действия, показанные в спектакле, в реальной жизни?
- В случае если аудитория посчитает действия нереалистичными, опять же спросить у зрителей, какие именно действия могли бы помочь персонажу выйти из подобной ситуации в реальной жизни.

Обычно сеанс Форум-спектакля длится не более 2-3 часов. В редких случаях он продолжается дольше. Это в большей степени зависит от факта, что зрители обычно теряют интерес и концентрацию после 2-3 часов представления. Конечно же, основным ограничением в вопросе продолжительности спектакля является желание и заинтересованность зрителей. Нередко в случаях, когда затронутая тематика актуальна для зрителей, несмотря на продолжительность спектакля, они продолжают обсуждать и выступать с интервенциями. В таких случаях, когда Джокер видит неподдельный интерес аудитории к тематике, желательно обговорить с ними, не будут ли они против, если спектакль будет продолжаться дольше, чем ожидалось.

Для Джокера важно также умело закончить представление, когда он видит, что интервенции повторяются и зрители не предлагают новых идей выхода из ситуаций. Однако очень важно учитывать, что спектакль желательно заканчивать на оптимистической ноте, чтобы у аудитории возникло чувство, что ситуация, показанная в спектакле, не безвыходная. При этом Джокеру необходимо поблагодарить всех выступавших за их старания и выразить надежду, что многие из предложенных моделей могут помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации, в реальной жизни.

РОЛЬ АКТЁРОВ

Немаловажную роль в вопросе эффективной реализации показа разработанного Форум-спектакля имеют актёры, показывавшие базовую сценку Форум-спектакля. По сути, под актёрами, показывавшими базовую сценку, в контексте данной публикации подразумеваются участники тренинга, в рамках которого и был подготовлен спектакль. Ожидается, что в своей работе, актёры будут использовать навыки, полученные во время тренинга. Во время тренинга такого рода подготовка актёров происходит с помощью последовательного выполнения упражнений и игр (См. Главу «Подготовка и проведение миротворческих инициатив с использованием метода Форум-театра», стр. 77 и стр. 88), разработанных Аугусто Боалем.

Наряду с исполнением своих ролей в спектакле, которые создавались и развивались совместными усилиями в течение тренинга, актёрам спектакля предстоит приложить немало усилий во время фазы интервенций зрителей после показа базовой сценки. Иначе говоря, во время проигрывания альтернативных вариантов, предложенных зрителями, вышедших на замену одного из персонажей, основной задачей остальных актёров станет импровизация. Причём от актёров, играющих роль Антагониста, ожидается, что они не будут слишком легко уступать интервенциям зрителей, и в то же время не будут подавлять их немедленно. **В целом, одной из важнейших ролей актёров Форум-театра является помощь зрителям в раскрытии сути их альтернативных версий.**

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОВЕДЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗИРУЕМ И УЧИМСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Критически важным в миротворческой работе с применением Форум-театра является ретроспективный анализ проведённой деятельности. Анализ собственного успеха и неудач является практически единственным механизмом для обучения на основе собственного опыта.

С этой целью желательно после каждого показа проводить командную рефлексию о проделанной работе. **Следующие вопросы могут помочь вам в понимании эффективности проделанной работы:**

1. Была ли достигнута цель, которую команда организаторов ставила перед собой? Если да, то каким образом? Если нет, то почему?
2. Были ли выявлены какие-либо незапланированные эффекты (положительные или отрицательные)?
3. Насколько эффективно была организована работа в команде?
4. Были ли аспекты, которые вы бы использовали во время следующих мероприятий, и какие аспекты требуют улучшения?

Для получения более объективной картины при проведении подобного анализа можно привлечь некоторых из участников вашего тренинга или мероприятия, а также людей, которые были привлечены в качестве зрителей к вашей постановке. Это даст возможность учесть также те аспекты, которые могут оставаться незамеченными для членов команды организаторов, которые, однако, имели воздействие на участников процесса.

Субгрантовый проект
«Урбантеатр»,
21.04. - 04.05.2017,
Бахмут

Субгрантовый проект
«Как найти общий язык?»,
03.07. - 30.08.2017,
Ивано-Франковск

Заклучение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МИРОТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИКИ ФОРУМ-ТЕАТРА

Подводя итоги ко всему сказанному в рамках данной публикации, можно заключить, что на основе опыта деятельности активистов и активисток проекта «Преодолеем последствия войны вместе», направленного на разрешение конфликтов, вызванных последствиями военных действий, существует ряд факторов и особенностей, которые необходимо учитывать во время планирования, подготовки и проведения миротворческих инициатив с применением техник Театра угнетённых.

Желательно обратить внимание на следующие аспекты:

ЧЁТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА: чем чётче и реалистичней сформулирована проблема, тем больше шансов получить поддержку от представителей вашего сообщества и тем большим будет вклад проделанной работы в достижение положительных перемен в вашем сообществе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАБОТЫ: формулирование цели и задач необходимо для выработки чёткого видения процесса и понимания того, каких именно перемен вы ожидаете в результате вашей работы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ: понимание интересов и потребностей целевой аудитории необходимы для разработки наиболее эффективных стратегий, которые помогут вам в достижении вашей цели и решении проблем, которые беспокоят вас или представителей вашего сообщества.

КОМАНДНАЯ РАБОТА: слаженная работа в команде – один из важных аспектов при планировании и проведении мероприятий с использованием Форум-театра. Необходимо чёткое распределение ролей в команде для обеспечения плодородной почвы для совместного продвижения к намеченной цели.

ДОЛГОСРОЧНАЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ: опыт показывает, что усиление людей предполагает продолжительный

процесс формирования многоуровневого диалога и взаимоотношений между представителями сообщества. Конечно, с учётом стратегий и подходов донорских организаций, поддерживающих миротворческие инициативы членов гражданского общества на местах, как правило, ресурсы для долгосрочной работы не всегда доступны. Однако именно подобный долгосрочный процесс способен содействовать распознаванию угнетения и нахождению совместных путей выхода из конфликтной ситуации и предотвращения дальнейшего насилия.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОВЕДЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: извлечение уроков из проделанной работы является одним из ключевых факторов, повышающих эффективность деятельности. Командная рефлексия и детальный анализ проделанной работы позволяют учиться на собственных успехах и погрешностях.

Субгрантовый проект
«Агенты перемен»,
01.04. - 31.08.2017,
Киевская область

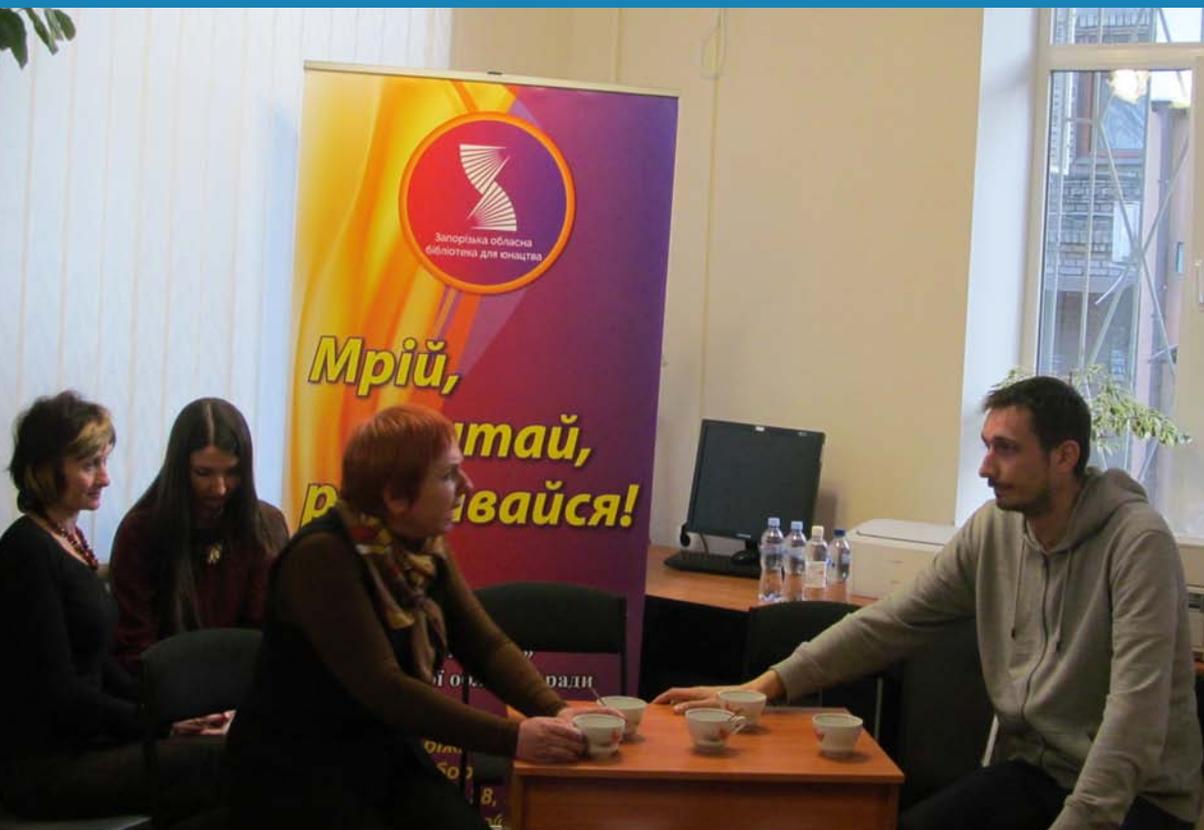

Субгрантовый проект
«Точка опоры в переменах»,
01.04. - 30.08.2017,
Одесса

Субгрантовый проект
«Я тебя слышу»,
01.04. - 31.08.2017,
Запорожье и Запорожская область

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Описание практических
упражнений для этапа
работы с группой
участников по созданию
постановки в формате
Форум-театра»

СОСТАВИТЕЛЬ:
ВЛАДИСЛАВА КРЫЖНАЯ

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА ЗНАКОМСТВО

УПРАЖНЕНИЕ «Меня зовут, я люблю...»³²

ЦЕЛЬ: знакомство, базовая работа с пантомимой

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ:

Вариант 1: Все участники становятся в один большой круг. Каждый из участников по очереди делает шаг вперёд, в середину круга, и произносит фразу: «Меня зовут..., я люблю...». И фразу «Я люблю» сопровождает действием – показывая то, что он любит делать в реальной жизни (ходить, читать, спать, кушать мороженое, путешествовать, общаться и т. д.). Остальные участники запоминают, какое действие показал их коллега. После того, как он возвращается на своё место, все участники повторяют имя и действие: «Это... (называют имя) и он/она любит...» и показывают, что любит делать этот человек.

Вариант 2: К этим двум фразам человек может добавить, что он не любит делать: «Меня зовут..., я люблю..., я не люблю...». Фразу «Я не люблю» также следует проиллюстрировать действием.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как для вас прошло это упражнение? Удалось ли узнать ваших коллег по тренингу лучше? Насколько вы успели отследить свои навыки спонтанной импровизации, когда в ограниченный период времени нужно было придумать иллюстрирующие слова?

³² См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012 г.

УПРАЖНЕНИЕ «Я/не Я»³³

ЦЕЛЬ: знакомство, развитие навыков импровизации

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники стоят в кругу.

Первый раунд: один за другим, используя только руки и выражение лица, произнося своё имя, участники представляют два образа, один – это то, что обозначает участника, т. е. то, кем он является, а другой образ – это то, кем данный участник не является (Я Татьяна, Я не Татьяна).

(В образах, которыми могут являться и не являться участники, могут быть заложены их привычки, присущие им черты характера, увлечения, интересы, профессиональная деятельность, занятия и т. д.)

Второй раунд: участники повторяют свой образ плюс последовательно два образа других участников (включая их имена).

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как для вас прошло это упражнение? Удалось ли узнать ваших коллег по тренингу лучше? Насколько вы успели отследить свои навыки спонтанной импровизации? Легко/трудно ли вам импровизировать?

³³ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012 г.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗОГРЕВ И КОМАНДО-ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАЖНЕНИЕ «Зип-зап-зоп»³⁴

ЦЕЛЬ: разогрев группы, командообразование

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники становятся в круг. Поворачиваясь вправо, Джокер передаёт первый хлопок «Зип» по кругу, участник ловит хлопки, хлопая в ладоши, передаёт его своему соседу справа хлопком. Этот сосед передаёт хлопок своему соседу справа. Таким образом, хлопок «Зип» начинает своё путешествие по кругу. Через некоторое время добавляется ещё один хлопок, направленный влево – «Зап», который по такому же принципу начинает передвижение по кругу. Далее ещё один, который следует напротив стоящему соседу – «Зоп».

Задача группы контролировать передвижение хлопка хлопком, используя три команды и направления. Каждый из участников в любое время может изменить движение хлопка (например, если хлопок идёт вправо, он может его отправить влево или напротив стоящему соседу). Через определённые промежутки времени нужно увеличивать скорость.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как прошла для вас эта игра? Какие умения и навыки были задействованы при выполнении упражнения? Что вы открыли в себе?

³⁴ «Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді», посібник, Розділ 6; ГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ», Львів, 2017.

УПРАЖНЕНИЕ «Обмен взглядами»³⁵

ЦЕЛЬ: разогрев группы, командообразование, развитие базового доверия внутри группы

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Упражнение проводится в тишине, без слов. Группа становится в круг с одним ведущим в середине круга (для начала это может быть ведущий/фасилитатор группы, потом остальные участники).

Цель игры состоит в том, чтобы каждые два человека из круга тихо (без слов) подали друг другу какой-то знак глазами, сигнализирующий о том, что они собираются поменяться друг с другом местами. И когда контакт налажен, по их мнению, они совершают это действие – меняясь друг с другом местами в круге. Нельзя меняться с рядом стоящим соседом. Если участник уже начал бежать, то возвращаться на исходное место нельзя.

Тот, кто стоит в середине, пытается занять свободное место, которое на какие-то доли секунды освобождается в процессе смены мест участниками. Если ему это не удалось, то он/она остаётся в центре круга и пытается занять другое место в процессе передвижения участников. Несколько пар могут меняться одновременно. Для налаживания контакта стоящие в круге участники используют только глаза.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: О чём для вас было это упражнение? Удавалось ли налаживать контакт со своими коллегами? Что было трудно сделать в упражнении? Где нравилось больше – стоять в центре круга или быть во внешнем кольце с остальными участниками? Так как каждая игра является метафорической, как вы думаете, можем ли мы наблюдать такие процессы, стратегии и действия в реальной жизни?

³⁵ Боаль, А. Игры для акторів та неакторів, К.: ГО «Театр для діалогу», 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Колумбийский гипноз»³⁶

ЦЕЛЬ: разогрев группы, демеханизация, метафорическое исследование процессов «манипуляций», «управления», «направления» других людей

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ:

Вариант 1: Участники объединяются в пары, гипноз проводится одной рукой. Участник или участница держит ладонь прямо перед собой пальцами вверх на расстоянии от 20 до 40 см от лица другого актёра, который делает вид, будто загипнотизированный, и должен постоянно держать своё лицо на одинаковом расстоянии от руки, макушку своей головы на уровне с пальцами партнёра по упражнению, а подбородок примерно на уровне начала ладони. Гипнотизёр начинает выполнять ряд движений рукой вверх и вниз, вправо и влево, назад и вперёд, ставит руку вертикально относительно пола, затем горизонтально, затем по диагонали и тому подобное. Партнёр имеет право сгибать своё тело так, чтобы сохранять одинаковое расстояние между лицом и рукой, чтобы лицо и рука оставались параллельными. Рука гипнотизёра не может двигаться слишком быстро, чтобы за ней следовать или совсем останавливаться. Гипнотизёр должен заставлять своего партнёра занимать самые смехотворные, гротескные, неудобные позы. Его партнёр таким образом заставит двигаться ряд мышечных структур, которые никогда не бывают задействованы или используются очень редко. Через несколько минут актёры – тот, кто следует, и тот, кто ведёт, меняются ролями. Спустя ещё какое-то время они оба могут протянуть гипнотическую правую руку, чтобы вести и следовать одновременно.

³⁶ Боаль, А. Ігри для акторів та неакторів, К.: ГО «Театр для діалогу», 2016.

Вариант 2: Участники объединяются в группы по три человека, гипноз проводится двумя руками

Ведущий-гипнотизёр ведёт двух других участников каждого одной рукой и может делать любое движение, которое ему заблагорассудится. Ведущий не может останавливать движение любой из своих рук. Он может перекрещивать руки и заставлять одного из участников проходить под другим. Двое участников, которых ведут, не могут касаться друг друга. Ведущий не может делать слишком жесткие движения: он – друг, а не враг, хотя он все же имеет возможности вывести партнёров по упражнению из равновесия. Затем роли меняются, чтобы каждый мог почувствовать себя в роли ведущего-гипнотизёра. Через несколько минут все трое начинают одновременно и вести, и следовать, выставляя правую руку для человека справа и следуя за рукой человека слева.

Вариант 3 (Массовый гипноз): Из всей группы участников и участниц по желанию определяется один ведущий-гипнотизёр, который становится на стул, чтобы занять положение на уровень выше. Гипнотизёр выставляет правую руку вперёд и начинает вести за своей рукой всю группу участников. Через минуту можно дать возможность ещё кому-то из группы попробовать себя в роли гипнотизёра масс людей (Игру можно сделать в несколько раундов, чтобы несколько участников попробовали себя в роли ведущего).

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вам упражнение? Как вы чувствовали себя в роли гипнотизёра? Как было вам в роли человека, которого ведёт гипнотизёр? В какой роли понравилось более всего, в какой менее и почему? Какую аналогию с процессами в реальной жизни можно провести через эту игру и её метафоричность?

УПРАЖНЕНИЕ «Три ирландских дуэли»³⁷

ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ: разогрев, командообразование

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участникам и участницам предстоит поучаствовать в трёх изнурительных, но в тоже время захватывающих дуэлях. Группа делится на пары примерно одного телосложения.

Первая дуэль: партнёры стоят друг напротив друга, держась руками за свои колени и стараясь их как щитом защищать от касаний партнёра. В то же время необходимо периодически отрывать свой «щит» от коленей и превращать его в «меч». Цель игры – набрать очки, касаясь колен партнёра, одновременно пытаюсь не дать партнёру коснуться своих колен. За каждое касание начисляется один балл. Побеждает тот, кто первым набрал три балла.

Вторая дуэль: Мишенью являются стопы. Двое участников стараются (очень осторожно) наступить на ногу друг друга.

Третья дуэль: Мишенью является спина. Двое участников делают попытки дотронуться до спины друг друга.

Тот, кто первым получает три очка, выигрывает.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в этом упражнении? Как вы чувствовали себя сразу в двух ролях: защищающимся и нападающим? О чём в метафорическом смысле для вас это упражнение?

³⁷ Боаль, А. Игры для акторів та неакторів, К.: ГО «Театр для діалогу», 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Землетрясение»³⁸

ЦЕЛЬ: разогрев, поднятие эмоциональной групповой динамики, демеханизация

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Все участники делятся на группы из трёх человек, в которых двое из участников делают домик, подняв руки и соединив ладони, изображают крышу домика. Третий человек стоит внутри домика.

Один из участников (или Джокер) остаётся без группы. Джокер объясняет, что он может выбрать одну из трёх команд: «Дом» (тогда все те, кто образуют домики, меняются партнёрами), «Человек» (тогда все те, кто стоят внутри домиков, меняются домами), либо «Землетрясение» (все меняются). В зависимости от инструкций человек без группы старается либо найти себе партнёра, чтобы с ним создать домик, либо ищет себе домик, оставляя кого-то ещё без группы. Тот, кто не успевает, начинает давать инструкции.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в этом упражнении? Что нового вы о себе узнали?

³⁸ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012 г.

УПРАЖНЕНИЕ «Толкая друг друга»³⁹

ЦЕЛЬ: разогрев, командообразование, подготовка к Форум-театру. Упражнение направлено на то, чтобы использовать свою силу, не ставя цель выиграть.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Два партнёра становятся лицом друг к другу и кладут свои руки на плечи друг другу.

Они начинают толкать друг друга со всей силой. Когда кто-то из партнёров чувствует, что его партнёр слабее, он ослабляет свои движения, чтобы «не выиграть».

Это упражнение очень важно, потому что оно символически показывает, какими должны быть действия актёра во время Форум-театра, во время интервенций зрителей-актёров: толкая их на какие-то действия, но не позволяя им полностью проиграть.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Что вы чувствовали при выполнении упражнения? Какой вам показалась задача «не выиграть» в упражнении? Что вы чувствовали и думали, когда не давали своему партнёру «проиграть»? О чём символически может быть это упражнение?

³⁹ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Состязание в парах»⁴⁰

ЦЕЛЬ: разогрев, командообразование

В этом упражнении, наоборот, стоит задача выиграть.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники становятся парами лицом друг к другу. Расстояние между ними не должно превышать полуметра. Участники должны вытянуть руки и опереться своими ладонями в ладони партнёра. Один из партнёров становится ведущим в паре. Перед ними стоит задача столкнуть друг друга с места. Ведущий в паре может порой ослаблять натиск, чтобы партнёр потерял равновесие. После серии толчков и расслаблений ведущим становится второй участник пары.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Что вы чувствовали при выполнении упражнения? Чем, на ваш взгляд, это упражнение отличается от предыдущего?

⁴⁰Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов», М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

УПРАЖНЕНИЕ «Друг и враг»⁴¹

ЦЕЛЬ: Разогрев

Упражнение можно также использовать в подготовительной части тренинга по Форум-театру с целью исследования устойчивых, стереотипных образов и установок по отношению к таким ролям, как роль «друга» и «врага».

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники начинают молча ходить по пространству.

Затем Джокер просит каждого участника незаметно обозначить кого-то в группе, кого он считает своим другом, и продолжить ходьбу.

Затем участников просят в тишине обозначить врага. И точно также двигаться дальше.

Затем участникам говорят, что их целью является все время удерживать своего друга между собой и врагом.

Из-за того, что у всех участников разные друзья и враги, всем приходится все время двигаться по пространству. И с такими задачами участники продолжают движение в пространстве.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? По какому принципу вы выбирали образы «друзей», «врагов»? Откуда брали установленные шаблоны и рамки? Что поняли для себя и о себе в этом упражнении?

⁴¹ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА ДОВЕРИЕ

УПРАЖНЕНИЕ «Займи пространство»⁴²

ЦЕЛЬ: разогрев, работа с целью ощущения себя в пространстве, работа в группе

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: При выполнении упражнения участникам следует ходить по пространству, где проходит тренинг, пытаться заполнить пустые места. При этом они не должны останавливаться, пока их об этом не попросит Джокер.

Каждый раз, когда Джокер хлопает в ладоши, участники замирают, и Джокер им указывает на все пустые места (если такие оказываются).

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: О чём было для вас это упражнение? Какие стратегии вы выбирали, чтобы выполнить задание? Почему?

⁴²См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012

УПРАЖНЕНИЕ «Ходить как...»⁴³

ЦЕЛЬ: разогрев, демеханизация, работа с группой, работа с шаблонными установками и моделями поведения, восприятия

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Все участники ходят по пространству и вживаются в образы и роли, которые им называет фасилитатор.

Ведущий может предложить участникам ходить как:

- очень занятой человек;
- богатый человек;
- очень бедный человек;
- японец;
- индус;
- счастливый человек;
- спешащий куда-то человек;
- человек на прогулке в парке;
- человек, который выиграл в лотерею;
- человек, который находится в процессе принятия решений и т. д.

Можно придумывать свои образы и роли.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Получалось ли вживаться в роли, примерять на себя образы? Откуда брали источники и основы образов? Как формируются шаблоны и стереотипы? Какая их роль в нашей жизни?

⁴³См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Идти значит бежать»⁴⁴

ЦЕЛЬ: разогрев, командообразование

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники идут по пространству.

Фасилитатор по очереди произносит следующие команды: «Идём», «Бежим», «Стоим», «Сидим», «Стоп», «Прыжок», «Колено», «Руки». Участники перемещаются по пространству и выполняют эти команды.

Через какое-то время фасилитатор объясняет, что с этого момента команды будут означать совершенно противоположные действия, например, «Идём» означает «Бежим», «Стоим» означает «Сидим», «Стоп» означает «Прыжок» и т. д. И теперь участники согласно командам ведущего выполняют противоположные действия.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вам это упражнение? О чём это упражнение? Легко/трудно ли было выполнять команды, когда произошла подмена понятий?

⁴⁴ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012

УПРАЖНЕНИЕ «Внутреннее зрение»⁴⁵

ЦЕЛЬ: разогрев, командообразование, работа над ощущениями тела в пространстве

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники ходят по комнате. По команде ведущего «Фриз!» – немедленная остановка, участники замирают в тех позах, в которых остановились. (как будто заморозились, в переводе с английского «freeze» – «заморозиться, застыть на месте»). Закрывают глаза и представляют себя сейчас со стороны: «В каком я положении по отношению к другим участникам? К стенам комнаты? К окну? Входной двери? К другим предметам в комнате? Увидьте себя как бы «третьим глазом», который видит всего вас со стороны». Пусть это внутреннее зрение подскажет вам, в какой позе застала вас команда «Фриз!».

Через некоторое время участники снова начинают движение, и снова команда «Фриз!»: остановились, закрыли глаза, включили «третий глаз» (повторить 3-5 раз).

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Что удалось почувствовать во время выполнения упражнения? Удалось ли увидеть себя со стороны своим «третьим глазом»?

⁴⁵См. Кипнис М. Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ДОВЕРИЯ В ГРУППЕ

УПРАЖНЕНИЕ «Правда и ложь»⁴⁶

Авторская модификация упражнения «Две правды, одна ложь»

ЦЕЛЬ: раскрытие личности участников, развитие доверия, построение коммуникации

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники объединяются в пары. Каждый участник рассказывает о себе три факта. Два из них должны быть правдивые, один выдуманный.

Далее им необходимо встать и расположиться стоя где-то в пространстве комнаты. Каждому участнику следует презентовать наиболее театрально все три факта о себе (используя движения, звуки, эмоциональную окраску, мимику), а также угадать, какой факт партнёра по упражнению является ложным. Участники выполняют задачи по очереди в своих парах.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в этом упражнении? Удалось ли угадать ложь о своём партнёре? Насколько вам удалось передать то, что планировали, в фактах о себе? Узнали ли вы лучше своего партнёра по упражнению?

⁴⁶Авторская модификация упражнения «Две правды, одна ложь»

УПРАЖНЕНИЕ «Падение с доверием»⁴⁷

ЦЕЛЬ: построение доверия

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники объединяются в пары (желательно примерно одной комплекции).

Участник А стоит спиной перед участником В, с закрытыми глазами. Участник В стоит таким образом, чтобы подстраховать другого участника при падении. Участник А со всё ещё закрытыми глазами позволяет себе упасть в руки участника В. Участник В может медленно увеличивать дистанцию. Через некоторое время А и В меняются ролями. Упражнение проводится в тишине.

Обсуждение упражнения: перед обсуждением упражнения всеми участниками каждой группе даётся минута для того, чтобы они обсудили упражнение между собой.

⁴⁷ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Слепая машина»⁴⁸

ЦЕЛЬ: построение доверия в группе, командная работа

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники объединяются в пары. Один участник становится машиной, а другой водителем.

Водитель становится за машиной, у машины закрыты глаза.

У водителя есть пять вариантов того, как вести машину:

1. Касание головы означает движение вперёд.
2. Касание левого плеча означает поворот налево.
3. Касание правого плеча означает поворот направо.
4. Касание спины означает движение назад.
5. Отсутствие касаний означает стоп.

Игра проводится в тишине. После некоторого времени нужно поменяться ролями.

Перед обсуждением упражнения всеми участниками каждой группе даётся минута для того, чтобы они обсудили упражнение между собой.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было это упражнение? В каких ролях понравилось больше всего/было наиболее комфортно? Как бы вы оценили свой уровень доверия в этом упражнении? Что узнали о себе нового?

⁴⁸ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012

УПРАЖНЕНИЕ «Слепой автобус»⁴⁹

ЦЕЛЬ: развитие доверия, командная работа

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Работает так же, как и слепая машина. Но на этот раз группа из 4-5 человек составляет автобус, при этом они стоят в линию, а водитель стоит в конце автобуса.

Водитель является единственным участником с открытыми глазами – у всех остальных глаза закрыты.

Сигналы те же, что и в случае со слепой машиной. Водитель ведёт автобус, касаясь человека впереди, который, в свою очередь, касается человека впереди себя.

Через некоторое время Джокер может попросить группу заменить водителя.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Вопрос к водителям: как вам удавалось управлять автобусом? Понимали ли остальные команды водителя? Считаете ли вы успешным этот эксперимент?

⁴⁹См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РАБОТУ С ВООБРАЖЕНИЕМ, ИМПРОВИЗАЦИЕЙ И ТВОРЧЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЕ «Воздушный шар»⁵⁰

ЦЕЛЬ: работа с телом, развитие воображения

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Упражнение выполняется индивидуально. Вот что ведущий должен сказать участнику или участнице:

«Представьте себе, что на день рождения вы получили в подарок огромный воздушный шар. Шар уносится в небо, и вам приходится серьёзно потрудиться, чтобы удержать его за верёвку и не дать улететь!

Поиграйте с шаром! Обратите внимание, что ветер относит его то в одну, то в другую сторону и тело ваше тоже реагирует на эти порывы ветра. Попробуйте поработать попеременно то правой, то левой рукой. Давайте договоримся, что когда шар в левой руке, то он летит влево и тянет вас за собой. Возьмём верёвку в правую руку, и шар порывом ветра «понесёт» вправо! Хватаемся двумя руками – шар пытается подняться вверх. Держите его! Не дайте улететь! Поднимитесь на носочки и тянитесь вслед за ним в высоту!»

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вам упражнение? Удалось ли вам следовать за мячом, вы почувствовали своё тело? Что открыли о себе нового?

⁵⁰ См. Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007

УПРАЖНЕНИЕ «Воздух-желе-камень»⁵¹

ЦЕЛЬ: развитие телесной пластичности, ощущения тела в пространстве

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Попросите группу расположиться в форме круга. Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего тела. По команде ведущего «Воздух!» актёры пытаются сделать своё тело максимально «эфирным», лишённым самого малейшего напряжения, почти парящим. По команде «Желе!» участники представляют себя в виде находящегося на тарелке желе, оно колыхается, вибрирует, в нем присутствует структура. И наконец, последняя команда – «Камень!» – требует от группы и каждого участника тренинга застыть в позе, в которой застыла их команда, напрягая до предела все тело.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким было для вас участие в этом упражнении? Удавалось ли вам вживаться в образ и состояние, чувствовать своё тело? Что открыли о себе нового?

⁵¹ См. Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

УПРАЖНЕНИЕ «Багажная полка»⁵²

ЦЕЛЬ: развитие воображения, работа с телом, создание атмосферы

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Попросите группу представить, что она отправляется путешествовать на поезде или самолётом. Обратите внимание «путешественников», что над сиденьем находится достаточно вместительная полка для багажа. Пока путешествие не началось, их задача – поднять и поставить на багажную полку дорожную сумку (чемодан).

В начале они должны «увидеть» эту сумку перед собой. Представить её форму, размер, цвет, материал, из которого она сделана. Пусть ощутят вес: внушительный, но все же такой, что им под силу будет справиться с задачей. Они достаточно сильны и ловки, чтобы закинуть багаж наверх. Скажите им приготовиться и поставить ноги на ширине плеч. Пусть поднимут груз, ощутят напряжение в руках, обратят внимание на работу мышц спины. Полка высокая, приходится приподняться на носки, чтобы задвинуть сумку до самой стены. Ещё одно усилие, и... сумка на полке! Теперь можно расслабиться и сесть на сидение. Скажите им восстановить дыхание, несколько раз сжать и разжать пальцы, поворачивать кистями рук! Дайте участникам возможность отдохнуть, потом сделайте ещё два подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким было для вас участие в этом упражнении? Удалось ли вам вжиться в образ и состояние, почувствовать своё тело? Что открыли о себе нового?

⁵²См. Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

УПРАЖНЕНИЕ «Спагетти»⁵³

ЦЕЛЬ: работа с телесной пластичностью, тонусом тела

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники свободно располагаются в пространстве комнаты. Далее ведущий говорит, что участникам нужно сделать:

«Наверняка каждый из вас хотя бы раз пробовал спагетти. Представьте себе только что отваренную длинную и тонкую макаронину. Захватим её двумя пальцами – она висит абсолютно свободно, раскачиваясь из стороны в сторону. Если мы начнём вращать кистью руки, то и наша воображаемая макаронина начнёт извиваться наподобие шнурка или верёвки. А теперь в такую «макаронину» нам предстоит превратиться самим.

Расслабьте руки от предплечья до кончиков пальцев! Размахивайте руками в разные стороны, контролируя их абсолютную свободу.

Следующий этап – освобождаем руку от локтя до кончиков пальцев и продолжаем хаотическое вращение. Держим «закрытым» локтевой сустав, но полностью освобождаем кисть и пальцы. Вращаем ими, ощущая пружинистую вибрацию! Удостоверьтесь в том, что ваши пальцы действительно свободны и струятся, как длинные отваренные спагетти.

Выход на сцену неопытного, начинающего актёра всегда сопряжён с опасностью потери власти над собственным телом. От смущения мы вдруг зажимаемся, становясь несмазанными куклами-роботами, или теряем мышечный тонус. Тогда тело становится безвольным и расхлябанным».

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Какие умения и навыки использовали? Что было легко/что сложно в выполнении упражнения? Что открыли о себе?

⁵³ См. Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

УПРАЖНЕНИЕ «Окружающая среда»⁵⁴

ЦЕЛЬ: развитие актёрских навыков и навыков импровизации

Ход действия упражнения: Участники объединяются в группы от четырёх до шести человек в каждой группе.

В каждой группе желающий участник начинает производить действия, например, умываться, чистить зубы. Как только какой-то другой участник догадывается, где происходит действие и что происходит, он производит дополняющие предыдущий образ действия (употребление косметики, например).

Оставшиеся участники продолжают совершать дополняющие действия, выходя в центр круга и показывая их.

Затем участники один за другим создают новые образы пространства. Обычно это упражнение проводится в тишине, но ведущий может попросить участников дополнить свои персонажи звуками и даже словами.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Какие умения и навыки использовали? Что было легко/что сложно в выполнении упражнения? Что открыли о себе?

⁵⁴ Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Эйхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Летающая маска»⁵⁵

ЦЕЛЬ: развитие актёрских навыков

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Группа становится в круг. Желающий делает маску (какое-то выражение лица), затем на короткое время закрывает обеими руками лицо и показывает маску всем в группе.

Потом он бросает «маску» любому другому участнику, который её ловит, копирует, одевает на лицо и выходит с новой маской, показывая маску всем в группе, которую он затем бросает другому участнику.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Какие умения и навыки использовали? Что открыли о себе?

⁵⁵ Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РАБОТУ С ГОЛОСОМ И СЛУХОМ

УПРАЖНЕНИЕ «Пачамама»⁵⁶

ЦЕЛЬ: построение доверия, развитие навыков слушанья, развития творческих навыков

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники работают в парах. Один участник становится ведущим, его глаза открыты. А у другого участника глаза закрыты.

Пара участников выбирает себе какой-то общий звук, который нужно произносить с участием дыхания. Ведущий движется по комнате и произносит этот звук, а участник с закрытыми глазами идёт на этот звук. У ведущего есть две команды – произносить звук и не произносить этот звук. Когда звук не произносится, то второй участник должен остановиться.

Все пары делают это одновременно, поэтому каждый участник с закрытыми глазами должен внимательно прислушиваться к звуку своего партнёра.

Если есть музыкальные инструменты: актёры выбирают различные инструменты и ведут своих партнёров по пространству, производя звуки своими инструментами.

Перед обсуждением упражнения всеми участниками, каждой группе даётся минута для того, чтобы они обсудили упражнение между собой.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в этом упражнении? Что было легко/в чём возникали трудности? Насколько успешно удавалось «отыскать свой звук»? Что чувствовали, когда теряли «свой звук» в этом потоке различных мелодий? Что открыли о себе нового?

⁵⁶ Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Эйхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Сколько букв в букве «А»⁵⁷

ЦЕЛЬ: развитие навыков слушанья, развития творческих навыков, эмоциональное освобождение

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Участники формируют круг. Один участник по желанию становится в середину круга и выражает чувство, эмоцию или идею, используя только звук буквы «А» в любой интонации и модификации, которая лучше всего отображала бы его послание, дополняя звук жестом или движением. Остальные участники повторяют этот звук и движение. Потом выходит следующий участник и делает то же самое, выражая другое чувство, идею или эмоцию, используя букву «А». После этого участники то же самое проделывают с другими буквами: «Е», «И», «О», «У».

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было это упражнение? Удалось ли вам выразить эмоции и идеи? Что поняли об эмоциях и идеях других? Что было легко/сложно в упражнении?

⁵⁷ Боаль, А. Игры для акторів та неакторів, 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Диалог ритмов в команде»⁵⁸

ЦЕЛЬ: работа с голосом, импровизация

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Формируются две команды, каждая со своим лидером. Игра начинается: один лидер повторяет ритм четыре раза, направляя его в сторону лидера противоположной команды, будто бы обращаясь к нему. Актёры первой группы подхватывают ритм и повторяют его трижды. Лидер противоположной команды, в свою очередь, соответствует другим ритмом. Члены его команды, как бы отвечая противоположной команде, немедленно повторяют продемонстрированный ритм трижды. Ритмы и движения должны создавать подобие диалога, такое впечатление, что команды действительно говорят друг с другом. Все музыкальные фразы могут быть длинные или короткие, простые или сложные, как заблагорассудится игрокам.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вы думаете, о чём это упражнение? Какие чувства и эмоции вы испытывали в процессе упражнения? Что открыли в себе нового?

⁵⁸ Кипнис М. Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

УПРАЖНЕНИЕ «Охрана президента»⁵⁹

ЦЕЛЬ: работа с голосом, импровизацией

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Формируются группы из пяти человек. Президент стоит посередине. Напротив него (лицом), справа, слева и сзади располагаются четыре охранника, которые смотрят в том же направлении, что и президент. Президент делает ритмическое движение и звук, охранники имитируют его движения (тот, кто стоит лицом к президенту, воспроизводит все, как зеркало, другие охранники имитируют движения и звуки в том же направлении, что и президент). Президент движется по комнате со своим эскортом, делая повороты на 90 или 180 градусов где угодно, так чтобы другие три игрока по одному становились «зеркалом». Время от времени президент меняется местами с одним из охранников. Каждый член команды должен побыть в роли президента.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким было участие в этом упражнении? В какой роли понравилось быть больше? Что открыли о себе в этом упражнении?

⁵⁹ Кипнис М. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВ И ПЕРСОНАЖЕЙ

Упражнение «Механизм»⁶⁰

ЦЕЛЬ: развитие актёрских навыков, демеханизация

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Ведущий просит желающего выйти на середину пространства и начинает делать повторяющиеся движения и звуки, представляя себе, что он является двигающейся частью какого-то механизма. Другой человек подходит и добавляет ещё какое-то дополнительное движение и звук к этому механизму. Постепенно все участники интегрируются в данный механизм. Джокер может попросить участников регулировать скорость и движение данного механизма (быстрее, медленнее, громче, тише). Механизму можно дать какую-либо тему (любовь, уважение, права человека, дискриминация). Это упражнение хорошо работает, если часть остальных участников являются зрителями и интерпретируют данный механизм.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было это упражнение? Почувствовали ли вы себя единым механизмом? Продумывали ли вы перед выходом свою индивидуальную роль? Что узнали о себе и о других в этом упражнении?

⁶⁰ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012

УПРАЖНЕНИЯ «Работа с техниками Театра образов»

ТЕАТР ОБРАЗОВ – это ряд упражнений и игр, созданных для выявления важных истин общины и культуры, не прибегая при этом к устной речи, хотя слова можно добавлять во время различных «динамизаций» образов. Все образы многозначны, а мы никогда не должны сводить эти значения к одному «правильному» или к тому, который «задумал» скульптор. Мы можем научиться чему-то только через разнообразие чувств, мыслей, реакций участников.⁶¹

⁶¹ Боаль, А. Игры для актеров та неактеров, 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Дополни образ»⁶²

ЦЕЛЬ: работа с Театром образов, развитие актёрских навыков и умений импровизировать

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Одна пара актёров жмут друг другу руки. Образ замирает. Ведущий спрашивает у группы, которая наблюдает, какие значения могут быть у этого образа: это бизнес-встреча, свидание, расставание или встреча людей, которые друг друга ненавидят? Исследуйте разные возможности, чтобы показать все «значения», которые может иметь один образ.

Далее каждый участник находит себе пару и начинает с фиксированного образа рукопожатия. Один партнёр выходит из образа, оставляя другого с протянутой рукой. И, вместо того, чтобы сказать, что он думает, что означает этот образ, становится в другую позицию, дополняет этот образ как-то по-другому. В свою очередь, второй партнёр выходит также из первоначального образа и дополняет уже по-другому образ, меняя снова его значение. И так далее: партнёры меняют друг друга в диалоге образов. Участники должны быстро реагировать и менять своё положение, подстраиваясь под образ своего партнёра по упражнению. Актёры думают и общаются только своими телами, мимикой, взглядами, не обсуждая своих действий и впечатлений. Важно продолжать упражнение и не останавливаться, поддерживать поток идей и находить всё новые, и новые комбинации.

После этого раунда можно добавить один или два стула, а также другие предметы, и использовать их в построении и дополнении образов.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким для вас было участие в упражнении? Какие умения и личностные качества использовали? Откуда брали идеи и комбинации для дополнений образов? Что узнали о себе в этом упражнении? Что увидели в другом?

⁶² Боаль, А. Игри для акторів та неакторів, 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Скульптор и глина»⁶³

ЦЕЛЬ: работа с театральными техниками, углубление в тему, раскрытие темы и актуализация проблемы; работа с телом, развитие воображения

Вариант 1: Из группы выбираются (по желанию) 4-5 «скульпторов», которые по очереди выбирают себе по одному из других участников команды в свои мини-группы. Таким образом все участники объединяются в несколько маленьких групп. Далее в своих мини-группах «скульпторы» создают коллективные образы, используя участников как «глину» для скульптур. Образы могут быть созданы как на произвольную тему, так и с целью раскрытия имеющейся тематики встречи. Позже ведущий предлагает обсудить каждый образ по очереди, используя техники по обогащению образов. Также это упражнение помогает раскрыть тему, актуализировать проблему, поднять дискуссию и простимулировать участников к творческому процессу.

Вариант 2: Из участников по желанию выбирается «скульптор». Он по условиям упражнения имеет возможность выбрать от 3 до 5 «кусочков глины» (участников) и «слепить» коллективную скульптуру. Инициатива и идея должна полностью принадлежать «скульптору». Затем он выносит свою скульптуру на импровизированную сцену и в группе начинается обсуждение образа, и раскрытие темы уже с участием всех участников. Также можно использовать техники по обогащению образов. В таком формате можно сделать несколько раундов с участием 2-3 «скульпторов», которые лепят свои композиции, а зрители обсуждают и раскрывают образы.

Вариант 3: В этом варианте Джокер объединяет участников в мини-группы, которые сами решают, кто из них будет «скульптором», а кто «глиной», и создают скульптуры. Далее по очереди так же, как и в Варианте 1 проходит обсуждение, раскрытие образов и их дополнение.

⁶³ Адаптировано на основе Рабочего пособия «Форум-театр», разработанного Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

Вариант 4: В этом случае участник сам является и «скульптором», и «глиной», то есть каждый участник или часть участников группы «лепит» скульптуру из самого себя в рамках указанной темы. Выходит на импровизированную сцену или (если в процессе создания скульптур принимают участие все участники) находит подходящее место для себя в пространстве. В случае когда «скульптурами» является только часть участников, обсуждение проходит с другими участниками-зрителями. Когда каждый из участников является «скульптурой», обсуждение проводится по очереди.

NB! При работе со скульптурами Джокеру необходимо помнить о том, что в процессе обсуждения скульптуры молчат или отвечают, но в рамках указанных условий (при техниках обогащения образов следует добавить к образу звук, слово, фразу), но не более. Скульптуры могут высказаться в конце обсуждения – тогда, когда зрители озвучили своё видение образа, а скульптор высказался, что хотел передать. После этого участники, которые были задействованы в скульптуре, говорят о том, как они поняли этот образ, что хотели передать, как они себя чувствовали, что думают об идеях зрителей, как это касается темы и т. д.

Созданные образы можно развивать, обогащать их чертами характера, выявлять внутренние потребности и желания, моделировать их прошлое и недалёкое будущее.

Для этого нужно задать зрителям следующие вопросы:

- Что вы видите? (Что, по вашему мнению, происходит?)
- Кто эти персонажи? (Кем они могут быть в жизни?)
- Где это происходит? (Где это может происходить в жизни?)
- Какие отношения между персонажами? (Объединяют ли их эти отношения или наоборот?)
- Реальна эта ситуация?
- Актуальна ли эта проблема (Для той или иной группы, с представителями которой вы работаете или для которых будете показывать постановку)?

Также и «скульптуры» могут добавлять к своему образу:

- звук,
- слово,
- движение,
- фразу (предложение),
- продолженные фразы: «Я чувствую...», «Я боюсь...», «Я хочу...», «Я мечтаю...»,
- сокровенное желание образа.

УПРАЖНЕНИЕ «Аналитическая репетиция стиля»⁶⁴

ЦЕЛЬ: репетиция спектакля, развитие образов

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Сценка Форум-театра репетируется в каком-то определённом жанре представления, например, в жанре оперы, фильма ужасов или в жанре комедии. Данная техника помогает актёрам найти новое содержание и новые формы, которые можно использовать в сценке.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Что увидели нового в сценке? Как это можно использовать дальше для развития образов и обогащения выступления?

⁶⁴ См. Рабочее пособие «Форум-театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

УПРАЖНЕНИЕ «Интервью героя» (или «Горячий стул») ⁶⁵

ЦЕЛЬ: развитие образов главных героев и других персонажей спектакля, используется на этапе подготовки спектакля

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: На импровизированную сцену в помещении, где проходит тренинг и подготовка к выступлению, необходимо поставить один стул, на котором будут сидеть герои в процессе интервью. Один из героев постановки (в начале главные герои, потом второстепенные) садится на этот стул и отвечает от имени своего персонажа на вопросы других участников группы и ведущего. Вопросы могут быть разного характера и касаться разных сфер жизни героя.

Несколько примеров возможных вопросов:

- Как вас зовут? Сколько вам лет? Где вы живёте? (если до этого не были придуманы эти данные)
- Есть ли у вас семья/муж/жена/дети?
- Чем вы занимаетесь в жизни?
- Есть ли у вас хобби? Чем вы интересуетесь?
- Как вы относитесь к...?
- Любите ли вы то, чем занимаетесь?
- Какие у вас отношения с...? Почему вы так поступаете?
- О чём вы мечтаете?
- Что вселяет в вас страх?

И так далее.

⁶⁵ Адаптировано на основе Рабочего пособия «Форум-театр», разработанного Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012

Важно, кроме общих вопросов, спрашивать ту информацию, которая лучше поможет понять героя, его характер, мотивы, которыми он руководствуется, желания и потребности, которые имеет, но не может их удовлетворить, страхи и опасения, возможно, влияющие на его поступки, и отношение к другим.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Помогло ли вам это упражнение понять персонажа? Какие вопросы были наиболее ресурсными для него? Что удалось увидеть в нём такого, чего раньше не замечали?

УПРАЖНЕНИЕ «Ангел и демон»⁶⁶

ЦЕЛЬ: развитие образов главных героев и других персонажей спектакля; развитие гибкости мышления, возможность проиграть ситуацию выбора

ХОД ДЕЙСТВИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Главный герой спектакля (угнетённый) становится в центр комнаты. Два других участника по желанию становятся по обе стороны от героя: светлая сторона – ангел и тёмная – демон. Ангел приводит аргументы, доводы и уговаривает главного героя не отступать от своих убеждений, действий, которые направлены на положительные дела, изменения, борьбу за всё хорошее, справедливость, достоинство, права, помощь другим, и т. д. Демон, наоборот, уговаривает героя принять тёмную сторону, открывает все его скрытые мотивы и мысли, в которых тот боится себе признаться. Также демон может уговаривать угнетённого подчиниться обстоятельствам, принять позицию угнетателя, стать таким, как он, называет выгоды от этого, а также призывает героя оставить свою стратегию. Главный герой слушает их по очереди и делает шаг по отношению к ним (влево или вправо) и вперёд. То есть, если предложение демона кажется ему привлекательным, он делает шаг в сторону к демону, но также продвигается вперёд на один шаг. И так действует после каждого аргумента, который приводят обе стороны. Один раз у героя есть шанс пропустить ход, то есть не сдвинуться с места, если ангел или демон его не убедили. Также у ангела и демона должно быть равное количество попыток озвучить свои аргументы и доводы (например, у каждого 6 попыток). После этого можно увидеть в каком соотношении главный герой стоит к ангелу и демону.

Перед обсуждением необходимо в первую очередь обратиться к его участникам как персонажам – угнетённому, ангелу, демону, а потом только снять маски и продолжить обсуждение.

⁶⁶ Упражнение основано на материалах тренинга по Форум-театру Ялмара Хорхе Жоффре-Айхорна, 2014.

На этом этапе у главного героя надо спросить, как повлияли на него эти «мысли», которые ему нашёптывали ангел и демон. Узнал ли он как персонаж о себе больше. Как ангел и демон чувствовали себя в этом «соревновании».

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Что удалось узнать про героя на протяжении упражнения? Как вы себя чувствовали в этих ролях? Что было легко/трудно при выполнении упражнения? Чьи и какие аргументы звучали убедительно? Что ангел и демон озвучили такого, что открыло глаза на новые стороны персонажа? Что узнали лично о себе в этом упражнении?

⁵⁸ Кипнис М. Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, М: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007.

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗОГРЕВ ЗРИТЕЛЬСКОГО ЗАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА

УПРАЖНЕНИЕ «Поприветствуй соседа»⁶⁷

ЦЕЛЬ: разогрев большой аудитории, которая находится в зрительном зале (при ведении Форума), знакомство

ХОД УПРАЖНЕНИЯ: Каждый зритель – актёр, сидящий в зале, начинает здороваться со своими соседями, сначала с теми, кто сидит справа, потом слева от него; далее – через одного, двух, трёх и так до конца ряда. После этого необходимо поздороваться с соседом, который сидит впереди и сзади; можно здороваться через несколько рядов с теми, кто находится в поле зрения.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вам это упражнение? Удалось ли наладить зрительный контакт с сидящими в зале другими зрителями? Удалось ли с кем-то обменяться приветственными словами?

⁶⁷ Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді, Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017

УПРАЖНЕНИЕ «Крест и круг»⁶⁸

ЦЕЛЬ: разогрев зрительского зала, работа с большим количеством людей, концентрация внимания, активизация левого и правого полушарий мозга

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Джокер объявляет зрителям, что для выполнения следующего упражнения им понадобятся только их руки, точнее, кисти рук и пальцы. Им следует представить, что их указательные пальцы – это условные карандаши, которыми они будут рисовать в воздухе. Правой рукой – крест, левой рукой – круг. Фигуры нужно рисовать одновременно. Количество попыток – 4-5 раз. После этого участники меняют руки и фигуры – одновременно левой рукой рисуете крест, правой рисуете круг. Количество попыток также может быть от 4 до 7.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Удалось ли справиться с упражнением? О чём для вас это упражнение? Что узнали нового о себе?

⁶⁸Боаль, А. Игры для актoрoв та неактoрoв, 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Разожми кулак»⁶⁹

ЦЕЛЬ: разогрев зрительного зала, образная демонстрация процесса «угнетения»

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: Зрители остаются на своих местах, объединяются в пары рядом с сидящим соседом/соседкой. Один из партнёров по упражнению зажимает кулак, а задача второго разжать его. Джокер не даёт инструкций о том, каким путём и способом это можно делать. Время на выполнение задания – 1 минута. После этого участники в паре меняются ролями.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Как вы думаете, о чём это упражнение? Как чувствовали себя в двух ролях, когда пытались сжать кулак и, наоборот, разжать кулак соседа? О чём, по-вашему, это упражнение в тематическом контексте «угнетение», «угнетатель», «угнетённый»?

В данном упражнении образно и на простом примере можно увидеть, как главное влияние угнетателя проявляется в том, что он воздействует каким-то образом на угнетённого, не обращая внимания на его желания и потребности (на примере игры пытается разжать кулак против воли человека, который его сжал). Угнетённый же, в свою очередь, пытается отстоять свою позицию и желания, вступает в борьбу, защищается и т. д.

⁶⁹ Боаль, А. Игри для акторів та неакторів, 2016.

УПРАЖНЕНИЕ «Один, два, три»⁷⁰

ЦЕЛЬ: активизация участников (в данном случае зрительного зала), работа с разрушением шаблонного мышления, развитие воображения и навыков проявления спонтанности

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: участники упражнения встают со своих мест и рассредоточиваются по свободному пространству в зале. Далее – объединяются в пары (например, по принципу «с кем хочу познакомиться», «кого из присутствующих хочу узнать лучше сегодня»). В парах участники становятся лицом друг к другу. Необходимо дать 30 секунд на то, чтобы участники посмотрели друг на друга на близком расстоянии, познакомились, изучили немного друг друга. После этого Джокер даёт инструкцию и задания для пар в такой последовательности:

- **ЗАДАЧА 1:** участники в паре должны по очереди считать до трёх (один участник начинает – «один», второй – «два», после этого ход возвращается к первому – «три»; снова вступает второй – «один» и так далее. Условно говоря, участники в паре называют числа от 1 до 3 по очереди). Длительность раунда – 1 минута.
- **ЗАДАЧА 2:** участники в паре должны обоюдно договориться о том, что они заменяют число «один» каким-то движением и звуком. То есть основной принцип очередного счёта сохраняются, но только теперь они не называют число «один», а вместо него выполняют звук и движение. Числа «два» и «три» остаются без изменений. Длительность раунда – 1 минута.
- **ЗАДАЧА 3:** на этот раз участники в паре договариваются, как заменят число «два», разумеется, другим звуком и движением. И в этом раунде уже появляются «заменённые» звуками и движениями два числа. «Три» пока остаётся цифрой «три» без изменений. Длительность раунда – 1 минута.

⁷⁰ Боаль, А. Игры для актoрoв та неактoрoв, 2016.

- **ЗАДАЧА 4:** последняя задача состоит в том, чтобы и число «три» заменить каким-то звуком и движением. И теперь в счёте нет чисел, а есть только поочерёдное выполнение движений и звуков, которые заменили произнесение чисел.

NB! Звуком в упражнении считается тот звук, который извлекается голосовыми связками и горлом (например, если участники предлагают хлопнуть в ладоши, топнуть ногой, щёлкнуть пальцами – это не считается. С каждым раундом Джокер может ускорять темп проведения упражнения.

ОБСУЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ: Каким было для вас участие в этом упражнении? Легко ли было перестраиваться с произношения чисел на звуки и движения? Что открыли о себе при выполнении этого упражнения?

Рекомендуемая литература

1. «ІННОВАЦІЙНІ візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді», посібник, Розділ 6; (2017) Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ».
2. BOAL, A. (1992) Games for actors and non-actors, London: Routledge, <https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf> (ссылка нерабочая)
3. BOAL, A. (2000) Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press.
4. FISCHER M. (2011) Civil Society in Conflict Transformation: Strengths and Limitations in Austin, B., Fischer, M. and Giessmann, H.J., eds. 'Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II', Barbara Budrich Publishers, Opladen/Framington Hills, https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Handbook/Articles/fischer_cso_handbookII.pdf
5. FREIRE, P. Education for critical consciousness. London: Sheed and Ward.
6. FREIRE, P. (1968) Pedagogy of the Oppressed, https://selforganizedsemi-nar.files.wordpress.com/2011/08/freire_pedagogy_oppressed1.pdf
7. GALTUNG, J. (1958) Theories of conflict. Columbia University, https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_Theories_Of_Conflict_single.pdf
8. GALTUNG, J. (1996) Peace by Peaceful Means, London: SAGE Publications Ltd.
9. LEDERACH J. P. (1995) Preparing for peace. Syracuse University Press.
10. SHANK M., SCHIRCH L. (2008) Strategic Arts-Based Peace-building. Peace History Society and Peace and Justice Studies Association, http://esco-lapau.uab.es/img/programas/musica/strategic_arts.pdf

11. **БОАЛЬ, А.** (2016) Ігри для акторів та неакторів, Київ.
12. **КИПНИС М.** (2007) Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, МОСКВА: Прайм-ЕВРОЗНАК.
13. **МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ** пособие по творческому миротворчеству. Примеры использования искусства для миротворческой работы в сообществах. (2017) Ванадзор: Арена: Общинный театр и публичное искусство» НПО «Диалог мира».
14. **РАБОЧЕЕ** пособие «Форум театр», разработанное Ялмаром Хорхе Жоффре-Айхорном, 2012.

**О международном проекте
«Преодолеем
последствия войны
вместе»**

МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ И РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ И ДРУГИХ (ПОСТ)КОНФЛИКТНЫХ ЗОНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Исходя из того, что в нынешней ситуации (война на востоке Украины и аннексия Крыма) гражданское общество Украины является центральной силой в сфере урегулирования, разрешения и предотвращения (послевоенных) конфликтов и миротворчества, целью проекта является оказание поддержки украинскому гражданскому обществу в этой сложной работе, предотвращение профессионального выгорания и установление долгосрочной и стабильной работы гражданского общества.

Эта цель достигается целенаправленной профессионализацией активистов гражданского общества через их обучение и повышение квалификации, а также через обмен знаниями и опытом с экспертами и коллегами из других стран, переживших или переживающих военный конфликт, как например: Грузия, Армения и России (Северный Кавказ).

С помощью международных конференций, круглых столов и образовательных поездок в рамках данного проекта гражданское общество Грузии, Армении и России (Северный Кавказ), представляющее одну из центральных сил постконфликтного обеспечения в своих странах, также получает поддержку в разрешении и предотвращении (послевоенных) конфликтов.

Второй, не менее важной, целью проекта является достижение диалога и создание сети сотрудничества между представителями гражданского общества разных (пост)конфликтных стран Восточной Европы, особенно между четырьмя странами проекта: Украиной, Грузией, Арменией и Россией. Именно это дает возможность найти общее долгосрочное решение в сфере урегулирования конфликтов и миротворчества, а в долгосрочной перспективе и развивает мирный процесс во всем регионе.

Проект «Преодолеем последствия войны вместе» реализуется с августа 2016 по январь 2019 года общественной организацией «Немецко-русский обмен» (DRA e.V., Берлин) совместно со своим главным украинским партнером, общественной организацией «Країна вільних людей» (Краматорск/Львов), главным российским партнером, а также следующими пятью партнерскими организациями из Украины, России, Грузии, Армении и Германии: «Наше майбутнє» (Запорожье, Украина), «Каритас Армения» (Гюмри, Армения), Женский фонд «Сухуми» (Кутаиси, Грузия), «Фонд Восточной Европы» (Киев), «ChildFund Германия» (Берлин).

Проект является результатом предыдущих проектов по мирному урегулированию послевоенных конфликтов, реализуемых DRA e.V. в Украине начиная с 2014 года (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/vorgaengerprojekt>).

Проект финансируется Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ 6 РАБОЧИХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ПРЕОДОЛЕЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ ВМЕСТЕ»

В проект были вовлечены 91 участник образовательных программ, тренингов и поездок из 4 стран (Украина, Россия, Грузия и Армения), 286 участников двух международных конференций и одного международного круглого стола. Также благодаря 32 субгрантовым проектам, реализованным участниками образовательных программ в рамках проекта, были вовлечены 3847 человек непосредственно и более 45 тысяч человек через интернет-ресурсы.

РАБОТА С ТРАВМАМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТОМ

Данное направление поддерживает гражданское общество через повышение квалификации психотерапевтов и психологов, работающих с психологическими травмами войны, предотвращение случаев вторичной травматизации психологов и выгорания волонтеров, работающих на общественных началах, а также развенчивание широко распространенных предубеждений о психологической помощи.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- Сертифицированное обучение клинических супервизоров со всей Украины.
- 2 информационные кампании по противодействию стигматизации обращения за психотерапевтической помощью.
- Международная конференция на тему «Травматерапия в конфликтных и постконфликтных регионах».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТОМ

Данное направление поддерживает гражданских активистов в их работе с определенными целевыми группами общества, включая принимающие общины, по преодолению и предотвращению дискриминации, обусловленной войной. Обучение проходит по методу, разработанному нашим партнером «Perspektivwechsel Plus». Этот метод базируется на подходе «Anti-bias» (свобода от предубеждений) и направлен на выработку критического отношения к предубеждениям на основе саморефлексии.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- Обучения тренеров по антидискриминационной работе в (пост) конфликтных регионах.
- 5 субгрантовых проектов, реализованных в разных частях Украины для снижения уровня дискриминации в обществе, вызванной военным конфликтом на востоке Украины.
- Издание методического пособия на трёх языках по антидискриминационной работе в конфликтных и постконфликтных регионах.

СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ, ОБУСЛОВЛЕННОМУ ВОЙНОЙ

Данное направление поддерживает гражданское общество в противодействии домашнему насилию, обусловленному войной, через вовлечение мужчин в эту работу и через обмен опытом между гражданскими активистами из разных (пост)конфликтных регионов, работающими с мужчинами на тему домашнего насилия. Это направление включает в себя авторскую обучающую программу партнеров проекта по противодействию домашнему насилию, обусловленному войной, через вовлечение мужчин в ответственные практики и общественную работу по снижению и предотвращению домашнего насилия.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- Обучение мужчин общественной работе по снижению и предотвращению домашнего насилия, обусловленного войной
- 7 семинаров для мужчин по теме домашнего насилия реализованы в 6 регионах Украины в рамках субгрантовых проектов обученных нами ранее участников
- 6 информационных кампаний по предотвращению домашнего насилия как следствия войны, реализованных в шести регионах Украины в рамках субгрантовых проектов обученных нами ранее участников
- Международный круглый стол на тему «Работа с мужчинами по теме домашнего насилия: эффективные методы профилактики, работа с обидчиками»

РАБОТА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ДИАЛОГА И МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРУМ-ТЕАТРА

Участники данного проектного направления учатся искать решения для разных конфликтов, возникающих в обществе вследствие войны, с помощью метода «форум-театр». Форум-театр является эффективным методом посредничества в переговорной и миротворческой деятельности.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- Обучение мультипликаторов по использованию метода форум-театра в диалоговой и миротворческой работе экспертами из Украины, Армении и Северного Кавказа
- 6 субгрантовых проектов для преодоления социальных последствий войны с использованием метода форум-театра реализованы в разных регионах Украины
- Публикация методического пособия на трёх языках на тему «Форум-театр как метод разрешения и предотвращения (поствоенных) конфликтов»

ИНТЕГРАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И БЕЖЕНЦЕВ

В данном направлении осуществляется поддержка гражданского общества Украины, Армении, Грузии и России (Северного Кавказа) в разрешении проблем и конфликтов в области интеграции беженцев и переселенцев через обмен опытом и успешными практиками интеграции.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- 3 обучающие поездки в Украину, Грузию и Армению для обмена опытом эффективных стратегий интеграции внутренних переселенцев и беженцев для активистов из Украины, Грузии, Армении и России (Северного Кавказа).
- Издание информационной брошюры об успешных практиках гражданского общества Украины, Грузии, Армении и России (Северного Кавказа) по интеграции ВПЛ и беженцев на четырёх языках (украинский, русский, армянский и грузинский).

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Данное направление поддерживает гражданское общество в работе по снижению многочисленных социально-экономических проблем и конфликтов, вызванных войной, через развитие и распространение в Украине социального предпринимательства как инструмента гражданского общества для разрешения названных проблем и конфликтов.

Мероприятия, реализованные в рамках данного направления:

- Обучение активистов в применении социального предпринимательства как стратегии по преодолению и предотвращению социально-экономических конфликтов, вызванных войной.
- Созданы 4 социальных предприятия, направленных на разрешение социально-экономических конфликтов в 4 регионах Украины.
- 2 всеукраинские информационные кампании, направленные на популяризацию идеи социального предпринимательства как инструмента гражданского общества для предотвращения и преодоления социально-экономических конфликтов.
- Международная конференция на тему «Социальное предпринимательство как инструмент для общественных активистов по преодолению и предотвращению социально-экономических конфликтов, вызванных военными действиями».

Более подробную информацию о проекте и шести рабочих направлениях проекта, а также обзор результатов работы проекта и субгрантовых проектов в виде материалов и видео, можно найти на сайте проекта: www.overcome-war.org

**Автор методического пособия,
составитель приложения
и руководитель проекта**

ЭДГАР ХАЧАТРЯН

автор методического пособия
*«Применение техник театра,
угнетённых в миротворческой
деятельности»*

Эдгар Хачатрян – правозащитник, миротворческий активист и общественный деятель из Армении. Он родился в городе Ванадзор, где живёт и работает по сей день. Активно участвовал в общественной деятельности с 2002 года. Специализируется на международных тренингах по правам человека, принципам демократии, миротворчеству, формированию диалога и предотвращению насилия. С 2006 до 2008 гг. Хачатрян участвовал в проекте «Мобильная Академия Мира Омнибус 1325», учреждённом немецкой организацией OWEN, совместно с партнёрами из Южного и Северного Кавказа. В 2009 году он основал общественную организацию «Диалог мира», которая объединяет опытных правозащитников и борцов за мир из стран Восточного партнёрства, России и Европы для содействия защите прав человека и ненасильственного разрешения конфликтов. Эдгар Хачатрян является автором ряда аналитических статей и публикаций, касающихся тем прав человека в армии, гендерных аспектов миротворческой работы и применения средств искусства в работе по построению мира.

ekhachatryan@peacedialogue.am

ВЛАДИСЛАВА КРЫЖНАЯ

составитель приложения
*«Описание практических
упражнений для этапа работы
с группой участников
по созданию постановки
в формате Форум-театр»*

Владислава Крыжная – обучающий тренер, общественная активистка. Родилась и выросла в Украине на территории Донецкой области. С 2008 г. стала принимать участие в деятельности и жизни своего города. Общественную деятельность Владислава начала в сфере проектов по обучению и защите прав человека. Впоследствии данный интерес стал основой для изучения и практики методики Форум-театра. Ещё одним вектором профессионального развития стало направление неформального образования молодёжи и детей. С началом военного конфликта Владислава сфокусировала свою деятельность на работе с последствиями конфликта. Владислава Крыжная является разработчицей обучающих тренингов и программ по Форум-театру, развитию навыка креативности и трансформированию конфликтов. Имеет публикации в ряде специализированных журналов. Является сертифицированным тренером и арт-коучем. Помимо этого, через общественную организацию «Фонд соціального розвитку «Наше майбутнє» реализовывает социальные проекты.

vladakryzhnaya@gmail.com

МАРИЯ СЛЕЗАЧЕК

руководительница проекта
*«Преодолеем последствия
войны вместе»*

Мария Слезачек родилась в Берлине в 1981 году. Она изучала русскую филологию, европейское право и экономику в Берлине и Москве, а также получила межвузовский сертификат «Восточноевропейское право». Мария – лауреат берлинской премии за гражданскую и общественную активность «FreiwilligenPass». Она много лет занимается концепцией и координацией проектов по проработке конфликтов и диалоговой работе в (после)военных зонах, активно сотрудничая с представителями гражданского общества разных регионов Украины. Ключевые аспекты ее работы – проработка вызванных войной психологических травм, миротворческая работа при помощи метода «форум-театр», интеграция ВПЛ и работа против дискриминации и насилия в (пост-)конфликтных зонах. С 2014 по 2016 она разработала и скоординировала для DRA два проекта по поддержке гражданского общества Украины в разрешении проблем и конфликтов, обусловленных войной. С августа 2016 она руководит международным Проектом DRA «Преодолеем последствия войны вместе», сотрудничая с партнерами в Украине, России, Грузии и Армении и Германии.

maria.slesazeck@austausch.org

Выходные данные

Издатель:
Бадштрассе, 44

DRA e.V. (ОО «ДРА»)

Берлин, 13357, Германия
+49 (0)30/4466800
info@austausch.org
www.austausch.org
www.facebook.com/draberlin

Автор методического пособия:

Эдгар Хачатрян

Составитель приложения:

Владислава Крыжная

Редактор:

Мария Слезачек, DRA e.V.

Проект:

«Преодолеем последствия войны вместе»
www.overcome-war.org
www.fb.com/naslidkiviyni

Руководитель проекта:

Мария Слезачек, DRA e.V.

Рабочее направление проекта:

«Работа по достижению диалога и мирного урегулирования конфликтов с помощью Форум-театра»

Партнёры по реализации рабочего направления проекта:

DRA (ДРА), Германия

Країна вільних людей
(Страна свободных людей), Украина

Инна Айрапетян, Синтем, Россия

Наше майбутнє (Наше будущее), Украина

Խաղաղուիթյան երկխոսուիթյուն
(Диалог Мира), Армения

Фотографии и графики:

**Эдгар Хачатрян
Елена Ефимова
сотрудники проекта
участники-грантеры проекта**

Дизайн и верстка:

Анна Чепец

© ОО «ДРА», 2019 г.

Все права защищены. Содержание этой публикации можно без ограничений использовать и воспроизводить в образовательных или других некоммерческих целях при обязательном упоминании автора, Эдгара Хачатряна, проекта: **«Преодолеем последствия войны вместе»** и ОО «DRA e.V.» в качестве издателя.

Методическое пособие следует цитировать следующим образом:

Хачатрян, Эдгар: *«Методическое пособие по применению техник театра угнетенных в миротворческой деятельности» - Методическое пособие, DRA e.V. – «Преодолеем последствия войны вместе», Берлин, Киев 2019 г.*

Данное издание является бесплатным

ПРЕОДОЛЕЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ **ВМЕСТЕ**

В партнерстве с:

при финансовой поддержке:

Federal Foreign Office