

ФОРУМ ТЕАТР

для зрителей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Добрый день! Благодарим Вас за то, что используя методику Форум-театра, Вы помогаете сделать мир лучше, делаете посильный вклад и участвуете в проекте, который направлен на поиск ненасильственных решений в конфликтных ситуациях, исследуете опыт ситуаций, которые стали причиной возникновения недоразумений, и делаете свой вклад в поиск путей миротворчества.

В 2015 году мне посчастливилось попасть на учебную программу DRA «Точка опоры в переменах» по изучению арт-методики Форум-театра для работы с переселенцами в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе».

Все, что происходит в проекте можно смело отнести к категории «Магия: нереальные люди, впечатляющие истории, знакомство с Форум-театром в Германии, наша постановка «Калька войны»¹ на сцене «Дома демократии и прав человека»² в Берлине, опыт работы с немецкими НКО «DRA e.V»

В течение 1,5 лет плотной работы в «Лесной Заставе» в форум-театре имели возможность принять участие 23 смены детей, проживающих травму войны, а это примерно 2000 детей, переехавших из неподконтрольных территорий, детей воинов АТО и детей, которые сейчас проживают на прифронтовой территории, продолжают жить и учиться под регулярными обстрелами.

Параллельно в «Лесной заставе» прошли девять «Мастерских волонтеров», в которых взрослые серьезные люди попробовали себя в роли актеров Форум-театра, принимали участие в 17 различных постановках, в смешных и грустных, тех, которые заставляют плакать и смеяться, тех, что оставляют послевкусие от нового опыта. А еще были мастер-классы в Университете им.Шевченко для военных психологов на Всеукраинском форуме в НПО для волонтеров, в летнем лагере в Хорватии.

Благодаря DRA состоялась новая встреча с любимыми тренерами Владой Крыжной из Украины, Инной Айрапетян из Чечни, Эдгаром Хачатряном из Армении в рамках тренинга : «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности»³.

Огромная благодарность руководителю проекта DRA Марии Слезачек, за идею и реализацию метода Форум-театр в работе с людьми, пострадавшими от военных действий на Донбассе.

Для нас результатом стал проект «Агенты перемен»: 2 тренинга для 24 детей, пострадавших от боевых действий на Донбассе (школьники 12-15 лет, дети из семей ВПЛ, дети воинов АТО и дети, постоянно живущие в прифронтовой зоне в 5-10км. от линии соприкосновения). Были созданы 2 постановки с форумом в «Лесной Заставе» для детей, пострадавших от вооруженного конфликта; 2 выездные постановки с форумом для местного сообщества в Дымерской гимназии⁴ Вышгородского района Киевской области и Катюжанском высшем профессиональном училище) Вышгородского района Киевской области; брошюра, которую вы держите в руках и видеофильмы «Вынужденный переезд»⁵ и «Драка»⁶.

Форум-театр меняет жизнь. И это не метафора и не преувеличение. Часть участников, рискнувших выйти на сцену в качестве героев постановок или актеров замен, получили огромный ресурс, внутренние невербальные знания о многовариантности выходов из сложных ситуаций, конфликтных, якобы безвыходных, и перестали в них попадать.

Можно долго размышлять, как и почему так получается, а можно просто смириться с тем, что Форум-театр это «Магия» и впустить волшебство в свою жизнь.

Алина Даниленко, джокер Форум-театра.

¹ Постановка «Калька войны» была создана в рамках образовательной программы «Точка опоры в переменах. Арт-метоидика Форум-театра для работы с переселенцами» проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» в ноябре 2015 в Берлине (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahme-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/>).

² Постановка «Калька войны» была показана в рамках публичного мероприятие ДРА «Украина сегодня: жизнь и работа в (пост-)военных областях» 10.11.2015 в Берлине.

³ Обучающая программа «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности» проводится в рамках проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» 2016 - 2018 (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/workshop-forumtheater-zur-dialogstiftung-zwischen-konfliktparteien-ua/>).

⁴ Работа проводилась в рамках субгрантового проекта «Агенты перемен»

⁵ Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=IK2mKNCnCNc>

⁶ Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=ElmCdf6AZAI&feature=youtu.be>

Форум-театр для зрителей

Сколько зрителей столько и решений. Всегда ли это «хорошие» решения? Не всегда. Тем интересен Форум-театр, что заранее невозможно предугадать результат предложенного решения, поэтому зрителей просят выйти на сцену и проиграть сцену за актера, который мог бы поступить по-другому, и увидеть, как меняются отношения между участниками конфликта. Так проявляется магия Форум-театра.

Благодаря опыту разных людей у главного героя вместо тупика появляется «многовариантность» выходов. Он начинает видеть те двери, о существовании которых раньше не подозревал. А вместе с ним каждый из зрителей обогащает свой мир новыми решениями, открывает новые пласти возможностей, которых ранее не видел.

Так проходит Форум-театр для зрителей. Говорят, что Форум-театр начинается тогда, когда он заканчивается. Зрители уходят домой и в своей жизни начинают применять совместно найденные решения, выбирают ненасильственные методы разрешения конфликтов и пробуют выстраивать диалог там, где раньше были непримиримые разногласия.

Форум-театр для участников постановки Театр «неактеров»

Самая интересная часть Форум-театра приходится на долю участников постановки. Участниками тренинга становятся люди, наблюдающие или являющиеся частью процесса угнетения. Так, например, в травле одноклассников школьники могут быть угнетаемыми в классе, наблюдателями или угнетателями. Они все являются одним сообществом, внутри которого происходит длительный, неразрешимый конфликт.

Казалось бы, угнетаемый сделал все, что в его силах для прекращения конфликта и его возможности исчерпаны. В этом случае Форум-театр даст возможность найти дополнительные способы для разрешения сложной ситуации.

В процессе тренинга, подготовке истории, и ее постановки, участники начинают понимать потребности и желания, которые являются неотъемлемой частью персонажей, их двигательной силой и заставляют их действовать именно так, а не иначе. Появляется понимание, каким еще способом можно удовлетворить потребности угнетателя и угнетенного, чтобы перевести их взаимоотношения на качественно иной уровень.

Участники больше узнают о себе, о своих потребностях и желаниях. Учатся обращаться за помощью и верить в то, что она будет оказана. Учатся строить диалог, учитывать потребности других участников и приобретают навыки мирного разрешения сложных ситуаций. Многие из участников впервые выходят на сцену, овладевают актерскими навыками и расширяют поле своих возможностей⁷.

Практические рекомендации по малой форме Форум-театра

Часто возникает потребность в демонстрации метода работы Форум-театра для вынесения в обсуждение проблем общества (сообщества), нахождения решения конфликта или способа построения диалога, при ограниченных временных рамках.

Есть два решения:

1. Показ в целевой аудитории заранее подготовленной постановки, обсуждение с залом. Повторение показа с интервенциями зрителей и финальным обсуждением проблемы и возможных ее решений. Продолжительность: полтора – три часа.
2. Если у зрителей (участников) есть живая история, разрешение которой необходимо найти, и «угнетенный» готов работать с группой форум-театра, предлагаем 1-2 желающим из потенциальных зрителей поучаствовать в подготовке. В этом случае незаинтересованный человек берет роль угнетаемого персонажа, «заказчик» становится персонажем-угнетателем, и третий участник берет роль второстепенного персонажа.

Постановка длится не более 6 минут. Джокер обсуждает со зрителями уведенную ситуацию и предлагает присутствующим помочь главному герою, при повторном показе сказать: «Стоп», – выйти на сцену вместо персонажа и повести себя иначе, так, чтобы ситуация угнетения завершилась, облегчилась или не состоялась.

После нахождения трех возможных решений, показ останавливается и продолжается обсуждение. В обратной связи важно услышать, как менялись чувства «хозяина истории» на протяжении всего Форум-театра. Продолжительность: полтора часа на подготовку и два часа на показ и обсуждение⁸

⁸По материалам обучающей программы «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности» проводится в рамках проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» 2016 -2018 (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/workshop-forumtheater-zur-dialogstiftung-zwischen-konfliktparteien-ua>).

Подготовка участников

Для того, чтобы решить какую-нибудь задачу, необходимо чтобы для группы людей, которые ее будут решать, эта проблема была актуальна и ее решение принесло положительные изменения в устоявшуюся ситуацию. Целевая аудитория подбирается по принципу однородности и ценности для участников решаемой задачи.

Задачи, которые должны пройти участники до премьеры:

- ✓ Упражнения на знакомство
- ✓ Упражнения на демеханизацию
- ✓ Упражнения на доверие
- ✓ Актерские техники
- ✓ Рефлексия
- ✓ Выбор истории
- ✓ Наполнение образов
- ✓ Постановка
- ✓ Пробный просмотр
- ✓ Имитация целевой аудитории, коррекция
- ✓ Генеральная репетиция

Часто говорят, что участие в группе по подготовке Форум-театра меняет жизнь. Это не всегда так. Иногда человек просто знакомится с собой. Своими потребностями, желаниями. Начинает понимать побудительные причины своих поступков. Открывает в себе черты, о которых раньше не подозревал. Радуется вместе с группой, смеется, шалит, рисует, горюет, сопереживает, перестает быть равнодушным... Сбрасывает с себя телесные зажимы. Оказывается, он может петь, танцевать, играть, удерживать внимание зрительного зала и быть собой! Быть счастливым!⁹

⁹Переработано: Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді. – Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017, с. 167-168, Глава 6 “Приклад структури семінару”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Упражнения и игры на знакомство сближают участников форума-театра, помогают преодолеть естественное недоверие к незнакомому человеку, найти с ним нечто общее и почувствовать себя в безопасности.

Правила для ведущего:

1. Только хвалим участников. Если получается не очень хорошо, то говорим «Попробуй еще, у тебя обязательно получится, только что почти получилось»
2. Все упражнения проходят в абсолютной тишине, если иное не задано в условии. Для обратной связи обязателен завершающий круг.
3. Пары на каждое следующее упражнение меняются.
4. Напомнить о конфиденциальности историй и необходимости замены имени, возраста, по возможности, пола, если это не повлияет на суть истории.¹⁰

Первый блок Упражнения на знакомство

Хлопки¹¹

Базовое упражнение:

Нужно передать хлопок по кругу из рук в руки таким образом, чтобы не уронить «передаваемое» на пол. Для легкости хорошо представить, что передать нужно коробку конфет. Участники поворачиваются лицом друг другу, смотрят в глаза и одновременно хлопают в ладоши. Если хлопок был одновременным, то тот, кому передали, поворачивается лицом к следующему участнику по часовой стрелке и передает хлопок ему.

Если хлопок в ладоши был не одновременный, то его повторяют, глядя в глаза до тех пор, пока не получится одновременный хлопок.

После того, как хлопок стал получаться у всех, ведущий ловит его в кулак, говорит: «Я поймал хлопок», – и останавливает упражнение.

¹⁰По материалам обучающей программы «Точка опоры в переменах. Арт-метоидика Форум-театра для работы с переселенцами» проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» в ноябре 2015 в Берлине (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahme-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/>).

¹¹ Переработано: Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хорхе Жоффе-Ейхорном, 2012 р

досліджені «СІМ», 2017. С.19 Глава “Игры и упражнения”, упр-е “Обмен хлопками”; а також
Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016 С.95 вправа 6 “Серія хлопків”

Вариации:

1. Передать хлопок в ладоши по часовой стрелке, со второго круга добавить еще один хлопок, с третьего круга - третий. Останавливая игру, ведущий ловит все три хлопка.
2. Передать хлопок в ладоши вправо, через полкруга передать второй хлопок в ладоши влево. Дождаться пока все запутаются и похвалить.
3. Передать хлопок в ладоши, потом два хлопка, потом три хлопка с промежутком в треть круга. Обязательно поймать все.
4. Передать хлопок в ладоши, потом хлопок об колени, потом хлопок об ладони другого участника. Обязательно поймать все хлопки.

Рекомендуемое упражнение:

После базового упражнения, передаем вместе с хлопком имя.

Представляем, что вы передаете не коробку с конфетами, а имя собственное. «Будьте с ним бережны, не уроните».

Начинает ведущий, передавая свое имя. Каждый, кто передает хлопок, громко называет имя, которое к нему пришло вместе с хлопком. Когда имя возвращается к хозяину, хлопок передает следующий участник, называя свое имя.

Если ведущий видит, что становится скучно, ускоряет темп.

Упражнение заканчивается, когда все имена прошли по кругу.

Алфавит¹²

Базовое упражнение

Участники становятся в круг в произвольном порядке.

Ведущий предлагает построиться в такой же круг по именам (по алфавиту).

Никаких других инструкций ведущий не дает.

В процессе выполнения участниками упражнения, ведущий отслеживает, кто берет на себя ответственность, кто остается пассивным, кто много суетится без результата, кто растерялся, кто спрашивает у соседей имя, а кто ждет, чтобы спросили у него, как удается договориться участникам для получения результата.

Когда создан новый круг, ведущий спрашивает, с кого начинается круг, и подходит к каждому, спрашивая имя. Если есть ошибки в последовательности – дает возможность исправить. Обязательно похвалить ☺

¹²Переработано: Энвер Джулуман, Лилиан Юрт Стройте мосты, не стены. - Методическое пособие для некоммерческих организаций, занимающихся вопросами правового просвещения. - Архангельск: АРОО "Рассвет", 2010. с.47 Глава 3 "Вводные упражнения и разминки" упражнение "Построение"

Вариации:

1. Построиться по населенным пунктам
2. Построиться по фамилиям
3. Построиться по сокращенным вариантам имени

Рекомендуемые упражнения:

Базовое и «по городам»

Бродилка¹³

Части упражнения разделяются хлопком ведущего в ладоши.

- ✓ Все участники хаотично бродят по помещению.
- ✓ продолжают броуновское движение, смотря в пол, в стену, в окно, в потолок, только не на людей.
- ✓ Участники продолжают движение. Новая задача: при встрече глазами с другим участником одновременно слегка кивнуть.
- ✓ Участники ускоряют темп движения. Двигаются очень быстро, почти бегом.
- ✓ Участники замедляем темп движения.
- ✓ Участники двигаются, как очень уставшие люди, у которых все плохо.
- ✓ Участники двигаются, как люди, у которых все проблемы внезапно разрешились, деньги нашлись, путевку на Средиземное море подарили.

¹³Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016
с.75-78 Цикл “Прогулянки” вправа 14 “Імітація інших”.

Второй блок

Упражнения, игры на демеханизацию и доверие

Ветер дует и уносит¹⁴

Все участники становятся в круг. Ведущий в середине круга. Ведущий говорит: «Ветер дует и уносит всех, кто ... Называет какой-нибудь признак. Например: «Всех, кто в джинсах или всех, кто любит мороженное...»

Участники, для которых данное утверждение справедливо - бегут к ведущему, потом по команде разбегаются и возвращаются в круг. Последний участник, не успевший стать в круг, становится ведущим. Теперь участник-ведущий задает свои условия «Ветер дует и уносит того, кто...». Заканчивается упражнение после 8-10 кругов по хлопку ведущего.

Маша и медведь¹⁵

Все участники делятся на пары. Держатся под руки. Каждая пара – это домик. Одна из пар разбивается на Машу и Медведя. Задача Маши убегать от Медведя крохотными шажочками, и громко визжать: «И-и-и...»

Задача медведя догонять Машу, косолапя и высоко подняв над головой руки с опущенными кистями и очень громко рычать «РЫ-Ы-Ы...» Маша может прятаться за домики или подбежав к домику, подхватить под руку одного из участников. Тогда «вторая половина домика» отделяется, становясь Машей, убегает от Медведя.

Если Медведь догнал Машу, то они меняются ролями. Маша становится Медведем, а Медведь – Машей. Заканчивается игра по хлопку ведущего.

¹⁴Переработано: Энвер Джуліман, Лилиан Юрт Стройте мосты, не стены. - Методическое пособие для некоммерческих организаций, занимающихся вопросами правового просвещения. - Архангельск: АРОО "Рассвет", 2010. с.47 Глава 3 "Вводные упражнения и разминки" упражнение "Ветер дует"

¹⁵Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016 с.80 Глава "Четвертий цикл. Інтерграційні ігри" вправа 2 "Ведмідь з Пуатьє"

Знакомство с комнатой¹⁶

Упражнение проводят в полной тишине. Говорить нельзя. Все участники делятся на пары. Один в паре закрывает глаза, а второй устраивает ему тактильную экскурсию по помещению. Стремится запутать, меняет направление. Тот, кто ведет - держит руку «слепого» участника и дает ему потрогать различные предметы в комнате: стулья, ковер, выключатель, книгу, стол, раму, стекло и т.д. Задача менять тактильные ощущения: теплое - холодное, гладкое - шершавое, металлическое - деревянное, маленькое - объемное, высоко расположенное - низкое и т.д.

По хлопку ведущего участники меняются ролями. После завершения участники собираются в кругу и делятся впечатлениями: «Какие были чувства, когда они были «слепым»? Какие чувства были, когда они вели «слепого»?

Бродилка – картина¹⁷

Участники ходят в хаотическом порядке по помещению. Фиксируют внимание на ступнях, дыхании... поднимают глаза и громко называют то, на чем остановился взгляд: «Картина!» Остальные участники оборачиваются, громко повторяют «Картина!» Затем продолжают движение. Следующий участник называет следующий предмет: «Розетка!» Остальные участники останавливаются, поворачиваются, находят глазами розетку и громко произносят: «Розетка!». Затем продолжают движение. Завершается упражнение по хлопку ведущего.

¹⁶Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.:

2016
с.113 Глава 3 Вправа 10 “Що за предмет?”, також Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді. – Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017
С.183 Розділ 6 , Додаток 1 , вправа “Прогулянка з довірою”

¹⁷По материалам обучающей программы «Точка опоры в переменах. Арт-методика Форум-театра для работы с переселенцами» проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» в ноябре 2015 в Берлине (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahme-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/>).

Молекула¹⁸

Все участники бродят по помещению в случайном порядке. Ведущий хлопает в ладоши и дает команду «По двое», («По трое», «По четверо», «По пятеро»). Участники бегут и прилипают друг к другу в нужном количестве. Затем следует хлопок и команда «Разошлись» и участники продолжают движение до следующей команды.

Зоопарк¹⁹

Участники становятся в две шеренги друг напротив друга. Каждый участник правой команды выбирает себе звук животного, который он будет произносить и говорит его своему партнеру, стоящему в шеренге напротив.

По команде ведущего левая шеренга закрывает глаза. Участники прислушиваются и идут на голос своего партнера. В это время партнер издает звуки животного и медленно передвигается по помещению, ведя за собой «слепого» участника.

Правила безопасности: «Слепой» участник держит руки по швам, прижатыми к телу.

Зрячий участник регулирует движение партнера, подавая звуки своего животного и замолкая, если есть опасность столкновения с другими участниками. По хлопку ведущего все возвращаются в шеренги, и меняются ролями.

Магнит²⁰

Абсолютная тишина. Все участники закрывают глаза и медленно ходят по помещению. Руки прижаты вдоль тела. По хлопку ведущего и команде «Плюс» при касании прилипают к другим участникам, и дальше двигаются вместе. По команде «Минус» разлипаются и ходят отдельно, при касании огибая друг друга. Постепенно ведущий удлиняет время «Плюс», и время «Минус».

Последняя команда, которую подает ведущий «Плюс» и ждет, пока все участники «примагнитятся» друг к другу. На этом упражнение завершается. Все открывают глаза.

Круг обратной связи

Участники сидят в кругу, и каждый по очереди рассказывает, как ему было в упражнениях, или в целом ощущения и чувства по второму блоку.

¹⁸По материалам обучающей программы «Точка опоры в переменах. Арт-метоидика Форум-театра для работы с переселенцами» проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» в ноябре 2015 в Берлине (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahmen-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/>).

¹⁹Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016 С. 109
Глава 3 “Динамізація кількох чуттів” Вправа 2 “Шуми”

²⁰Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016 с.111
Глава 3 “Арсенал театру пригноблених” вправа 6 “ Магніт - позитивний та негативний”

Третий блок Работа с образами

Мадагаскарский дождь²¹

Участники стоят в кругу. И по кругу начинают повторять движения Ведущего:

- ✓ Щелчки пальцами
- ✓ Потирание ладоней
- ✓ Тихие хлопки в ладоши
- ✓ Хлопки по коленям
- ✓ Топот
- ✓ Хлопки по коленям
- ✓ Тихие хлопки в ладоши
- ✓ Потирание ладоней
- ✓ Щелчки пальцами
- ✓ И по кругу замолкают

Зеркало²²

Участники в парах. Без слов. Один участник - зеркало или отражение. Другой участник - смотрится в зеркало и корчит гримасы, делает различные движения. Например, может показать свое утро. «Зеркало» старательно отражает все движения.

²¹По материалам обучающей программы «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности» проводится в рамках проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» 2016 -2018 (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/workshop-forumtheater-zur-dialogstiftung-zwischen-konfliktparteien-ua/>).

²²Переработано: Э. Сарабьян / Актерский тренинг по системе Станиславского. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации: АСТ; Москва; 2011 с. 7 Глава “Внимание” упражнение 5 “Зеркало”

Скульптор и Скульптура²³

Участники в парах. Без слов. Один участник - Скульптор, другой участник–Материал.

1. Камень – очень твердый, жесткий, неподатливый. Задача Материала сопротивляться изо всех сил, но если Скульптор сумеет найти подход, Материал может поддаться. Задача Скульптора, преодолевая сопротивление, найти индивидуальный подход к Материалу и создать скульптуру.
2. Глина – мягкая, эластичная, податливая. Задача Материала быть безвольным, очень послушным материалом. Задача Скульптора – создать скульптуру.

Когда все скульптуры готовы, скульпторы ходят по залу, рассматривают фигуры и придумывают им интерпретации. Ведущий задает наводящие вопросы. Потом участники в парах меняются ролями.

Важно: И скульптор, и скульптура не имеют права голоса. Здесь важно не тот смысл, который вкладывал автор, а те интерпретации, которые увидели зрители.

Гипнотизер и Змея²⁴

Участники в парах. Без слов. Гипнотизер держит ладонь в 30 см от лица партнера и медленно ведет рукой в любую сторону. Движения могут быть любыми, только плавными.

Задача Змеи сохранять расстояние в 30 см между своим лицом и ладонью гипнотизера. По хлопку ведущего партнеры в парах меняются ролями.

²³Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді. – Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017 С.194 Розділ 6 , Додаток 1 , вправа “Скульптор і глина”, також Э. Сарабын / Актерский тренинг по системе Станиславского. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации»: ACT; Москва; 2011 с.42 Глава«Восприятие», Упражнение 69 «Скульптор и статуя».

²⁴Переработано: Боаль А. Игры для акторов и неакторов [пер. з англ.]; вид. первое. — К.: 2016 с.67-68 Глава 3 “Арсенал театру пригноблених” упражнение 2 “Колумбийский гипноз”, также Айрапетян И., Гринбенк Е. : Форум-театр в теории и на практике. Буклет. С.19 Глава “Игры и упражнения для фазы разогрева”, упражнение “Гипноз”

Подстройка²⁵

Все участники садятся в зрительный зал. Ведущий предлагает одному из участников выйти и принять любую позу. Потом приглашает еще одного участника из зала дополнить эту позу какой-либо своей позой. Третий участник выходит и своей позой старается придать какой-то новый смысл композиции. Затем выходит четвертый участник, встраивается в структуру групповой скульптуры.

В этот момент Ведущий дает команду первому участнику сесть в зрительный зал и выйти. Когда выходит пятый участник – в зал садится второй участник. Выходит шестой – садится третий и т.д. Через несколько подстроек скульптура «замораживается», и зрителей приглашают интерпретировать композицию.

Круг обратной связи. Участники сидят в кругу, и каждый по очереди рассказывает, как ему было в упражнениях или в целом ощущения и чувства от третьего блока.

²⁵Переработано: Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді. – Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017 С.185 Розділ 6 , Додаток 1 , вправа

Четвертый блок

Рефлексия. Выбор историй

Все участники делятся на две группы. Группы садятся как можно дальше друг от друга в два круга и внутри группы рассказывают по очереди истории, которые произвели на них тяжелое впечатление. В своей истории рассказчик в реальной жизни был угнетенным, угнетателем, наблюдателем, или близким родственником или другом угнетенного.

История должна быть:

- ✓ Реальной
- ✓ Безвыходной, патовой
- ✓ Содержащей конфликт
- ✓ Главный герой переживает чувства, близкие к отчаянию

Вопросы, которые помогают вспомнить истории:

- ✓ Попробуйте вспомнить одну справедливую и одну несправедливую ситуацию из вашей жизни?
- ✓ Что создает несправедливость?
- ✓ Как Вы ощущаете несправедливость?
- ✓ Какие люди или ситуации могут вызвать у Вас злость и ярость?
- ✓ Какие люди или ситуации вызывают у Вас страх и тревогу?
- ✓ Какое поведение, события, слова заставляют Вас сдаться и стать пассивным?
- ✓ Что делает Вас неспокойным?
- ✓ Какие ситуации, люди, вещи вызывают в Вас отчаяние и разочарование?

После того как каждый в своем кругу рассказал по истории, ведущий предлагает обсудить и выбрать из всех историй по одной на группу. Выбранная история должна быть максимально общей. То есть, могла бы произойти в любом городе, и с любым человеком из данной категории. Важно, чтобы участники встречали в жизни такие или похожие истории, или сами становились участниками сходных конфликтных ситуаций.

Выбранная история останавливается на пике конфликта, в точке кульминации. За разрешением истории участники будут обращаться к зрителям²⁶.

²⁶ По материалам обучающей программы «Точка опоры в переменах. Арт-метоидика Форум-театра для работы с переселенцами» проекта ДРА «Преодолеем последствия войны вместе» в ноябре 2015 в Берлине (<https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahme-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/>).

Пятый блок

Репетиция. Упражнения на раскрытие актерского мастерства

Две группы в прежнем составе расходятся по разным помещениям и готовят постановку выбранной истории. Определяют количество персонажей, эпизод для сценария. Актеры вызываются на роль самостоятельно (никто не назначает) и самостоятельно придумывают имена своим персонажам. По очереди составляют портреты персонажей: возраст, семейное положение, характер, потребности и желания.

Участники проигрывают эпизод, вносятся изменения, если необходимо, добавляется или укорачивается текст.

Важно: Использовать как можно больше цитат из реальной истории.

Запрещено: Играть самого себя. Если в жизни человек испытывал ситуацию угнетения, то в постановке он не может быть главным персонажем, а может быть только угнетателем²⁷.

Упражнения на развитие актерского мастерства

Сколько звуков в слове ЯРОСТЬ (злость, волонтер, деньги...)²⁸

Упражнение проводится в кругу. Задача участника сделать шаг вперед, произносить и сопровождать движением заданное слово своим собственным способом, отличающимся от остальных. Затем делает шаг назад, возвращаясь на свое место в круг. Далее все участники одновременно делают шаг вперед, повторяют слово и движение, стараясь быть максимально точными в повторении. Участники возвращаются в большой круг. Шаг вперед делает следующий участник. Сколько участников, столько и вариаций слова.

Тарабарский язык. Захватчик²⁹

Все участники делятся поровну на две шеренги, становятся друг напротив друга. Расстояние между шеренгами не меньше 8 шагов. По очереди каждая пара делает по три шага навстречу друг другу и по хлопку ведущего каждый участник на «тарабарском языке» доказывают партнеру, что вся территория принадлежит ему.

Можно: говорить непонятные слова, мычать, лаять, объяснять жестами, произносить любые звуки, кроме слов.

Нельзя: Прикасаться друг к другу, говорить на понятном языке.

Выигрывает тот участник, которому удалось занять большее пространство (отеснить второго). Упражнение заканчивается, когда все пары выполнили задание.

²⁷ Переработано: Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хорхе Жофре-Ейхорном, 2012 р

Cc.52-53 "Создание пьесы форум-театра"

²⁸ Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016. С. 101 Глава 2. “Слухати те, що ми чуємо” вправа 23 “Скільки “А” в літері “А”?”

²⁹ Переработано: Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хорхе

Проиграть всю постановку (готовый спектакль) без слов³⁰.

Задача показать всю постановку телом, жестами, не произнося ни звука.

Шестой блок Форум-театр

Участники работают в сформированных ранее группах. Одна группа садится в зрительный зал, а вторая на сцене показывает подготовленный эпизод. Далее джокер ведет обсуждение и 2-3 интервенции. Потом группы меняются местами.

Завершает форум-театр круг обратной связи. Каждый из участников проговаривает, что взял для себя, какой дар и с какими чувствами уходит.³¹

Пример постановки «Твоя вина»³²

из опыта лагеря "Лесная застава" при проведении методики Форум-театр

Центральная Украина. Школа. Девочка Оля из числа ВПЛ, 14 лет. Учительница Марина Сергеевна, 50 лет. Ее не любят. Сдерживается с трудом. Ученики задирают новеньку, спрашивают, как там родственники в Донецке, называют «сепаратисткой». Разгорается перепалка. Даша - соседка Оли по парте, пытается вмешаться, обращается за помощью к учительнице.

Марина Сергеевна: В чем ты видишь несправедливость? Как голосовать за Россию, так они могут, а как ей правду в глаза говорят, так сразу защитники находятся.

Оля: Я не голосовала!

Марина Сергеевна: Знаю я, как вы там не голосовали, все разговоры только и были о том, сколько колбасы можно купить на российскую пенсию! А как АТО началось, так сразу сбежали, к нам, где потише!

Дети смеются.

³⁰ Марина Грассе, Дана Йироус. Гендер в миротворческой работе. – Берлин: ОО ОВЕН Мобільна академія гендерної демократії і миротворчества, 2008 с.141 Глава 10 Репетиціонні техніки “Інсценіровка для глухих людей”

³¹ Марина Грассе, Дана Йироус. Гендер в миротворческой работе. – Берлин: ОО ОВЕН Мобільна академія гендерної демократії і миротворчества, 2008 с.142-147 Глава 10 “Рефлексія”, “Інсценіровка в формі диалога”, “Фаза оцінки”

³² Постановка была создана в рамках субгрантового проекта «Агенты перемен», который реализовался в Вышгородском районе Киевской области на базе лагеря психологической реабилитации для детей пострадавших от боевых действий на Донбассе «Лесная Застава». Участниками были дети, постоянно проживающими в прифронтовой зоне, а также дети из семей

Оля плачет: При чём тут колбаса?! Что вы наговариваете?! Мы уехали, когда стрелять начали...

Даша: Марина Сергеевна, у Оли дом разбомбили, ей и так досталось!

Марина Сергеевна: У неё дома не стало, а у меня сына! Нужно было дом защищать, а не сюда ехать, трусы! Где твой папаша? Привели войну на нашу землю и за наших сыновей спрятались! Не хочу тебя видеть! Уйди из класса!

Оля: Ненавижу эту школу!

Заплаканная выбегает.

Форум-театр, как создание платформы для диалога

Когда мы в собственных переживаниях, в сильной боли, мы не слышим другого человека. Между нами не получается диалога. Каждый за своей болью слышит только себя, замечает только свои переживания и принципы. По сути, вместо диалога получается два монолога. Каждый уверен в своем праве судить, обвинять другого.

Часто случается, что человек переживающий горе, вместо ожидаемой поддержки слышит обвинения, оскорблений, злорадство. Кажется, весь мир вместо сочувствия говорит: «Ты сам виноват! Так тебе и надо! Ты не должен был так поступать». Это больно, несправедливо и не дает возможности восстановиться после потери. Если из ста человек один настроен недоброжелательно, то переживший травматическое событие человек будет выбирать только его голос, потому что именно с этим голосом боль усиливается и становится нестерпимой. За этой стеной дружеские, поддерживающие голоса перестают быть заметными, значимыми, их слова перестают быть цennыми – ведь они не смогли отменить или уменьшить болезненные ощущения. И тогда хочется остановить злые слова любым способом. Уйти, ударить, кричать, убить, умереть... Что угодно, лишь бы не слышать и не чувствовать.

А если встретились два человека, которым больно? Кто виноват? Как найти решение в этой ситуации? Погасить или не допустить конфликт?

А если эти люди вынуждены встречаться каждый день, в силу непреодолимых обстоятельств? Если они молча, проглотив злые слова обвиняют друг друга? И так не день, не два, а долго? А если это два сообщества, каждое из которых винит другое, обобщая, забывая смотреть в лица?

И здесь Форум-театр незаменим. Он помогает увидеть, услышать конфликт со стороны. Увидеть другого человека, услышать его горе, его желания, его потребности. Обратиться за помощью к залу. Увидеть своими глазами, как можно поступить по-другому, иначе. Как менять главного героя, зрители находят выход из сложной, казалось бы, не разрешимой ситуации.³³

³³Переработано: Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016 Сс.204-

Предлагаем вам посмотреть, как менялись отношения героев на примере постановки «Твоя вина»(из опыта лагеря "Лесная застава" в рамках субрантого проекта «Агенты перемен»)

Вариант№1 Замена героя «Оля»

Центральная Украина. Школа. Девочка Оля из числа ВПЛ, 14 лет. Учительница Марина Сергеевна, 50 лет. Ее не любят. Сдерживается с трудом. Ученики задирают новенькую, спрашивают, как там родственники в Донецке, называют «сепаратисткой». Разгорается перепалка. Даша, соседка Оли по парте, пытается вмешаться, обращается за помощью к учительнице.

Учительница: В чем ты видишь несправедливость? Как голосовать за Россию, так они могут, а как ей правду в глаза говорят, так сразу защитники находятся.

СТОП! Замена Оли

Оля: Я не голосовала! Вы неправду говорите!

Марина Сергеевна: Знаю я, как вы там не голосовали, все разговоры только и были о том, сколько колбасы можно купить на российскую пенсию! А как АТО началось, так сразу сбежали, к нам, где потише!

Дети смеются.

Оля продолжает кричать: Вы ничего не знаете, сидите тут, как вам не стыдно!

Даша: Марина Сергеевна, у Оли дом разбомбили, ей и так досталось!

Марина Сергеевна: У нее дома не стало, а у меня сына! Нужно было дом защищать, а не сюда ехать, трусы! Где твой папаша? Привели войну на нашу землю и за наших сыновей спрятались! Не хочу тебя видеть! Уйди из класса!

Оля: Как вы смеете! Вы же учитель! Да, я ухожу! К родителям, а с ними к директору! Пусть вас уволят, если вы не умеете с учениками разговаривать! Оля выбегает.

СТОП!

Джокер задает вопрос залу: Скажите, ситуация улучшилась или ухудшилась? Удалось разрешить конфликт?

Вариант№2 Замена героя «Даша»

Центральная Украина. Школа. Девочка Оля из числа ВПЛ, 14 лет. Учительница Марина Сергеевна, 50 лет. Ее не любит. Сдерживается с трудом. Ученики задирают новеньку, спрашивают, как там родственники в Донецке, называют «сепаратисткой». Разгорается перепалка.

СТОП! Замена Даши, соседки Оли по парте.

Даша кричит на весь класс: Зачем вы так, вы же ничего не знаете, у Оли дом разбомбили! Это так страшно!

Марина Сергеевна: Как голосовать за Россию, так не страшно было.

Оля: Я не голосовала!

Марина Сергеевна: Знаю я, как вы там не голосовали, все разговоры только и были о том, сколько колбасы можно купить на российскую пенсию! А как АТО началось, так сразу сбежали, к нам, где потише!

Оля плачет: При чем тут колбаса?! Что вы наговариваете?! Мы уехали, когда стрелять начали...

Соседка Оли Даша: Марина Сергеевна, да как вы можете! У нее ничего не осталось: ни одежды, ни игрушек, они в подвале жили месяц!

Марина Сергеевна: У нее одежды не стало, а у меня сына! Нужно было дом защищать, а не в подвале сидеть, трусы! Где твой папаша? Привели войну на нашу землю и за наших сыновей спрятались! Не хочу тебя видеть! Из-за таких, как ты, мой сын погиб! Уйди из класса!

Оля заплаканная выбегает.

СТОП!

Джокер задает вопрос залу: Скажите, ситуация улучшилась или ухудшилась?
Удалось разрешить конфликт?

Вариант№3 Замена героя «Оля»

Центральная Украина. Школа. Девочка Оля из числа ВПЛ, 14 лет. Учительница Марина Сергеевна, 50 лет. Ее не любят. Сдерживается с трудом. Ученики задирают новеньку, спрашивают, как там родственники в Донецке, называют «сепаратисткой». Разгорается перепалка. Даша - соседка Оли по парте, пытается вмешаться, обращается за помощью к учительнице.

Марина Сергеевна: В чем ты видишь несправедливость? Как голосовать за Россию, так они могут, а как ей правду в глаза говорят, так сразу защитники находятся.

Оля: Марина Сергеевна, я не голосовала, я же ребенок!

Марина Сергеевна: Знаю я, как вы там не голосовали, все разговоры только и были о том, сколько колбасы можно купить на российскую пенсию! А как АТО началось, так сразу сбежали, к нам, где потише!

Дети смеются.

Оля: Марина Сергеевна, мы уехали, когда стрелять начали... Мама сказала, что дети не должны видеть войну.

Соседка Оли Даша: Марина Сергеевна, у Оли дом разбомбили, ей и так досталось!

Марина Сергеевна: У нее дома не стало, а у меня сына! Нужно было дом защищать, а не сюда ехать, трусы!

Оля: Марина Сергеевна, я ребенок, девочка. Я не могу защищать...

Марина Сергеевна: Где твой папаша? Привели войну на нашу землю и за наших сыновей спрятались! Не хочу тебя видеть! Уйди из класса!

Оля подходит к учительнице, смотрит в глаза: Марина Сергеевна, мне очень жаль, что ваш сын погиб! Он, наверное, был очень хорошим человеком, если пошел защищать страну, людей. Возможно, вы правы, он погиб и из-за меня тоже. Я видела, как гибнут люди. Это очень страшно. Мне жаль. Если бы я могла отменить войну, я бы это сделала. Но я только ребенок...

Марина Сергеевна плачет: прости, Оля! Он был таким добрым. Не могу представить, что его больше нет.

Обнимает Олю, плачут вместе.

СТОП!

Джокер задает вопрос залу: Скажите, ситуация улучшилась или ухудшилась? Удалось разрешить конфликт?

ЭПИЛОГ

Актеры замены, а вместе с ними и зрители, пытаясь найти выход из конфликтной ситуации, проживают все чувства персонажа: боль, страх, злость, обиду, горе, потерю, несправедливость. Каждый зритель независимо от того, вышел он на сцену с собственным вариантом замены или остался сидеть в зале, ищет выход, решение, какие-то слова или действия, способные облегчить участь главного персонажа, сделать его ношу легче.

Хорошо было бы, если бы угнетатель изменил свое поведение, но в жизни так не бывает. Поэтому не бывает и в Форум-театре. Ведь это реальная история, остановленная на пике конфликта. Она могла бы быть не такой острой, если бы между участниками состоялся диалог. Инициировать этот диалог может угнетенный. Как это сделать, где взять силы, что может быть источником для миротворчества - знают зрители. У каждого из них есть свой опыт разрешения конфликтов, свои истории. Поделившись этим опытом, мы становимся богаче, спокойнее, увереннее и сильнее.

Часто на показах Форум-театра, удается найти не одно хорошее решение, а два, три, иногда больше. Зрители не отпускают актеров, просят проигрывать сцену снова и снова, чтобы опробовать новые варианты решения конфликта.

Форум-театр невозможно пересказать, потому что главное в нем – чувства, которые переворачивают душу, высвечивают проблемы, к которым мы привыкли и перестали замечать. Появляется желание менять окружающее пространство, быть активным, просыпается гражданская позиция и потребность помогать слабым. Быть справедливым.

Ссылки:

1. Тренинг по изучению методики форум-театра “Точка опоры в переменах. Арт-методика Форум-театра для работы с переселенцами” в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» 2015. - See more at: <http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/in-tschenhniw-fand-der-erste-teil-der-schulung-zum-forum-theater-statt/#sthash.IIEwxSqi.x3mdavB5.dpuf>
2. Видео заключительной постановки форум-театра «Калька Войны» в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» в Харькове 2015 онлайн - See more at: <http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/video-der-oeffentlichen-forum-theater-auffuehrung-blaupause-des-krieges-in-charkiv-nun-endlich-online/#sthash.bJUgqlI2.dpuf>
3. Видеозапись заключительной постановки форум-театра «Калька Войны» в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» 2015 - See more at: <http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/jetzt-auch-online-die-langfassung-der-videoaufnahme-der-oeffentlichen-auffuehrung-des-forum-theater-stueckes-blaupause-des-krieges/#sthash.BH5RfDvJ.dpuf>
4. Два коротких сюжета на украинском телевидении о работе Лесной Заставы мультипликатора Алины Даниленко, которая прошла обучение в проекте «Преодолеем последствия войны вместе» - See more at: <http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/zwei-kurzbeitraege-im-ukrainischen-fernsehen-ueber-die-arbeit-einer-im-projekt-ausgebildeten-forumtheater-multiplikatorin/#sthash.2rSYQsjg.dpuf>
5. Постановка «Вынужденный переезд» в рамках субгрантового проекта «Агенты перемен» https://www.youtube.com/watch?v=Bt_ezESLvxY в Дымерской гимназии Вышгородского района Киевской области.
6. Постановка «Драка» в рамках субгрантового проекта «Агенты перемен» <https://www.youtube.com/watch?v=LPHJ5jkwjCM> в Высшем Катюжанском профессиональном училище Вышгородского района Киевской области.
7. Обучающий курс: «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности» в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» 2016-2017 - See more at: <http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/workshop-forumtheater-zur->

Литературные источники:

1. Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. перше. — К.: 2016
2. Э. Сарабъян / Актерский тренинг по системе Станиславского. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации: АСТ; Москва; 2011
3. Айрапетян И., Гринбенк Е., : Форум-театр в теории и на практике.
4. Марина Грассе, Dana Йироус. Гендер в миротворческой работе. – Берлин: ОО ОВЕН Мобільная академия гендерной демократии и миротворчества, 2008
5. Энвер Джуліман, Лилиан Юрт. Стройте мосты, не стены. - Методическое пособие для некоммерческих организаций, занимающихся вопросами правового просвещения. - Архангельск: АРОО "Рассвет", 2010.
6. Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хорхе Жоффре-Ейхорном, 2012 р
7. Інноваційні візуальні методи вирішення соціальних проблем у громаді. – Львів: ГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ», 2017

АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИ:

Алина Даниленко психолог, джокер форум-театра,
Ирина Сазонова психолог, руководитель ВБФ «За право на жизнь»
Киев. «Лесная Застава». Май 2017

Мнение авторов и составителей данной брошюры могут не совпадать с мнениями грантодателей и доноров субрантого проекта: ДРА, КВЛ и МИД Германии.

Брошюра была подготовлена в рамках субгрантового проекта «Агенты перемен», который реализовался с тренеской и финансовой поддержкой в рамках международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе», который реализовывается DRA совместно с организацией «Країна вільних людей» и другими партнерами при финансовой поддержке Министерство Иностранных Дел Германии.

ПРЕОДОЛЕЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ ВМЕСТЕ

Брошюра распространяется бесплатно среди участников тренинга «Агенты перемен», волонтеров и представителей НКО, которые планируют использовать методику на местах для преодоления последствий боевых действий на Донбассе.

Во время написания брошюры использовался опыт, навыки, упражнения, знания и умения, которые были получены во время прохождения обучающей программы «Точка опоры в переменах. Арт-методика Форум-театра для работы с переселенцами» в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» 2015-2016 гг. и обучающей программы «Использование метода форум-театр в переговорной и миротворческой деятельности» в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» 2016-2017 гг.

ВБФ «За право на жизнь» выражает благодарность DRA e.V. и Министерству Иностранных Дел Федеративной Республики Германии, за оказанную поддержку в создании данной брошюры в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» и отдельную благодарность руководителю проекта Марии Слезачек, за блестящую организацию и неравнодушие к людям Украины.

