

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Луц Ю.А., студентка

Томский университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск

Специфика молодежной среды такова, что требует нестандартных и не репрессивных методов профилактики. Необходима принципиально новая концепция воспитания подрастающего поколения, основополагающей идеей которой могло бы стать превращение подростка из объекта воспитательного процесса в активного участника социализации личности. Методом профилактики молодых людей с отклоняющимся поведением может стать театр.

Ключевые слова: образ жизни, метод профилактики, театр, интерактивность

EXPERIMENTAL FORMS AND TECHNIQUES OF THEATRICAL WORK WITH YOUTH

Lutz Yu. , student

Tomsk State University of control systems and Radioelectronics, Tomsk

The specificity of the youth environment is such that it requires a non-standard and combined methods of prevention. Need a fundamentally new concept of upbringing of the younger generation, the fundamental idea that could be becoming a teenager from an educational process in Active socialization. Method of preventing young people with delinquent behaviour can become a theatre.

Key words: lifestyle prevention method, theatre, interactivity

Достижение такой цели предполагает профилактические меры, которые были бы нацелены на нейтрализацию и устранение социальных причин дезадаптации, коррекции личности и образа жизни молодых людей с отклоняющимся поведением, а не повышение степени контроля и надзора за ними, ужесточение наказаний.

Таким методом профилактики может стать театр. Спектакль является инструментом, с помощью которого можно смоделировать любую ситуацию в реальном времени. И как непосредственный контакт со зрителем, даёт колоссальную возможность донести различную информацию на актуальные проблемы современного общества. Кроме этого, театр проблематизирует зрителя и запускает у него рефлекссию. В жизни процесс поиска ответов важнее самих ответов. Театр — место, где человек окунается в новую, неизведанную для него жизнь, становясь при этом не только свидетелем событий, но и непосредственным участником, сопереживателем происходящего с героями на сцене. Чем больше человек может воспринять и переработать информации и дать ей свою оценку, тем разносторонне личность, тем богаче его внутренний мир. За единицу времени зритель погружается в информационный поток с тем, чтобы воспринять, переработать и дать свою оценку и конфликту, который находится в определенной стадии развития в данную минуту, и мизансцене, и декорации, и музыке, и темпу, и атмосфере. Поэтому классический театр как форма обучения не всегда действенен в рамках образовательной системы.

Интерактивный метод «Театр-Форум»

Основоположником интерактивного театра является бразильский режиссер Августо Боаль. В 60-х годах XX столетия он создал «газетный театр» (занимался

инсценировкой газетных статей). Суть интерактивного театра в том, чтобы с помощью действенных, активных методов (само слово «актер» происходит от «акт» - действие) помочь человеку познать себя и контролировать свою жизнь и свои эмоции.

Идея такого вида театра заключается в стремлении показать обществу необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение социальной ситуации в стране зависит от них самих. Технология позволяет эффективно менять ситуацию в локальных общественных группах, при этом их спектр может быть очень широк: в настоящее время данный метод успешно применяется в работе с детьми и молодежью, представителями самых разных социальных слоев и профессиональных сообществ.

Краткая история возникновения методики «Театр-Форум»

Основателем техники является бразильский режиссер Августо Боаль, создатель Народного Театра Угнетенных. Главной темой его спектаклей стала ситуация угнетения и насилия. Суть представления заключается в совместном со зрителями поиске решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации.

Августо Боаль интересовался театром с раннего возраста, однако получил инженерное образование в колумбийском университете. После окончания докторантуры он вернулся в Бразилию и нашел возможность работать в Театре Арена в Сан Паоло, где он стал экспериментировать с новыми театральными формами. На первом этапе Боаль привлекал зрителей к обсуждению представления после его окончания, затем было введено правило, по которому зрители могли остановить представление и предложить актерам изменить свое поведение. Однажды в 1960 году во время одного из представлений произошел курьезный случай – одна из зрительниц была так взволнована представлением, что не смогла внятно объяснить актерам, как она видит изменения их действий. Чтобы донести свою идею, женщине пришлось выйти на сцену и продемонстрировать это. Деятельность Боаля привлекла к нему внимание властей, как к культурному активисту, что воспринималось военной хунтой, находящейся тогда у власти в Бразилии, как угроза существующему строю. В 1971 году, после выхода первой книги Боаля «Театр Угнетенных» он был арестован и подвергнут пыткам. Ему предложили эмигрировать в Аргентину, но Боаль предпочел эмиграцию в Париж. В течение 12 лет в Париже Августо Боаль преподавал свой революционный подход к театру и организовал несколько центров «Театра Угнетенных». В 1981 году состоялся первый международный фестиваль форум-театра. После падения военного режима в Бразилии, Боаля приглашают вернуться на родину, где он организует головной центр «Театра угнетенных». С того времени Боаль занимался развитием общества и внедрением социальных изменений в Бразилии занимая различные государственные посты. Так же он занимается развитием «Театров Угнетенных» или форум-театров по всему миру

Форум театр это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, улучшению общества через изменение своего поведения. Задача представления – подтолкнуть зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискуссию в обществе.

«Вторичные» результаты – позитивные изменения в актерской группе, изменения личности актеров. Здесь форум-театр пересекается с психодрамой и социодрамой, однако следует помнить, что он предназначен для более широкой задачи и направлен на общество в целом или большую целевую группу.

Основная черта метода - его интерактивность, публика по ходу пьесы вовлекается в действие. Актеры разыгрывают зарождение и развитие конфликтной ситуации до ее пика. Затем действие прерывается, и зрителям предоставляется возможность высказать свое мнение о том, как можно было предотвратить конфликт или как его разрешить. Каждому человеку дается возможность апробировать, насколько состоятельны его идеи, чтобы в реальной жизни поступить правильно.

Зритель становится сотворцом и соучастником представления. В отличие от традиционного театра, где зритель почти все время находится в пассивном воспринимающем состоянии, в интерактивном театре зритель активен. Он вовлечен в ту же деятельность, что и актеры.

В ходе спектакля разыгрывается конкретная, заранее спланированная и отрепетированная сцена, отражающая проблему. В качестве проблемы рассматриваются реальные повседневные конфликты (в семье, в школе и т.д.), а затем следует драматическая ситуация и кульминация. Одна из особенностей — это отсутствие рекомендации. Основная работа по представленной проблеме разворачивается в процессе последующего сотрудничества с аудиторией. Посредником взаимодействия становится ведущий. Он предлагает зрителям объяснить, что происходило на сцене, в чем заключается проблема и предоставляет зрителю возможность самому стать актером и сыграть в спектакле, заменив кого-то из исполнителей. В роли актера зритель глубже погружается в эмоциональные переживания персонажа, ощущая результат своего вмешательства. Попытка участия может привести к иному осмыслению проблемы и найти возможность выхода из создавшейся ситуации.

Метод интерактивного театра используется для вовлечения подростков в обсуждение и решение таких актуальных проблем, как наркомания, табакокурение, алкогольная зависимость, криминализация общества, торговля людьми и т.д.

При этом интерактивный театр дает возможность зрителю не просто сторонне воспринимать проблемы общества, но и реально «проживать» их: что-то изменять в пространстве собственного внутреннего мира, освобождаясь от напряжения, стресса, гармонизируя переживания. В жизни восприятие утилитарно. Человек не замечает нюансов окружающей среды, которые и создают многомерность мира. Погружаясь в предлагаемые обстоятельства пьесы, воссоздавая жизнь на сцене, участник театра учится наблюдать и видеть.

Некоторые результаты использования методики

В Бразилии и ряде других развивающихся стран форум-театр способствовал инициированию социальных и экономических реформ со стороны населения. Военный режим в Бразилии был свергнут благодаря усилению активности сельских жителей в защите своих интересов.

Форум театр успешно используются общественными организациями и активистами во всем мире для разрешения социальных и культурных противоречий – этнических конфликтов, дискриминации, нарушений прав человека, ущемления интересов уязвимых групп и др.

Форум-театр состоит из четырех функциональных компонентов: целевые аудитории, актеры, сценарий и модератор. Рассмотрим их последовательно:

1. Целевые аудитории. Первые показы форум-театров Августо Боалья проходили в среде бразильских крестьян нередко прямо на рыночной площади («форум» переводится с латыни как «площадь»). Современные форум-театры демонстрируются как на улице, так и в аудиториях учебных заведений, учреждений и организаций. Нередко форум театр используются рамках самых разнообразных образовательных программ. Работа по технологии форум-театр может быть эффективна для любого человека, или группы, которые идентифицируют себя с жертвами угнетения и насилия.
2. Актеры. На первом этапе работы форум-театра у Августо Боалья актерская группа состояла из представителей разных социальных слоев (чаще всего крестьян), которые не были профессиональными актерами. Актерами современных форум театров в мире являются представители целевых групп, которые заинтересованы и мотивированы заниматься разрешением своих проблем через изменение общества.

3. Сценки и сценарии. При разработке сценариев необходимо учитывать, что основой любого драматического действия является конфликт. В форум-театре сцена заканчивается на пике конфликта. Конфликт сознательно доводится до максимальной остроты. Решение конфликта не дается в сценарии. Найти решение и разрешить его на сцене, а затем в жизни – задача аудитории, «активных зрителей» форум театра.
4. Модератор. Роль модератора заключается в организации процесса подготовки актеров, он проводит упражнения, корректирует сценки, помогая группе достигать наибольшей выразительности, и осуществляет работу с аудиторией во время показа.

Работа форум театра состоит из следующих этапов: формирование группы, «вводный инструктаж», подготовка актеров, подготовка сцены, показ сцены и замены.

Приступая к тренингу, следует разбить работу с группой на 2 основных этапа: подготовка актеров и подготовка сцен. Этап подготовки актерской группы занимает половину времени тренинга. Вторую половину времени делят на 3 части. Первая часть посвящается обсуждению ситуаций нарушения прав и свобод, угнетения, которые произошли с участниками или свидетелями которых они стали. Из этих ситуаций разрабатывается сценарий для представления. Вторая часть посвящена репетициям мизансцен и спектакля в целом с использованием актерских техник. Третья часть – театр-форум. Пространство комнаты делают похожим на сцену и зрительный зал, участники поочередно представляют свои сцены, остальные группы принимают на себя роль зрителей, предлагают возможные варианты замен, помогают улучшить сцены.

Таким образом, участие молодежи в театральной деятельности активизирует развитие таких личностных качеств, как коммуникативность, социальная активность, эмоциональность, креативность, уверенность в себе, самоактуализация, эмпатия, способность к самораскрытию, стремление к гармоничным отношениям с людьми и жизнью.