

Теодору П.

ЧТО ТАКОЕ ПЛЭЙБЭК ТЕАТР?

В статье дается краткая, но точная характеристика плэйбэк театра как особого вида интерактивной и импровизационной театрально-психологической «практики». Автор описывает психологические процессы, которые происходят во внутреннем мире актеров плэйбэк театра и зрителей, рассказчиков историй, а также в контакте между ними во время плэйбэк перформанса.

Ключевые слова: плэйбэк театр, перформанс, ритуал, ритуальное пространство, психодрама, рассказ, подлинность, психология, искусство.

Что такое плэйбэк театр?

Другой тип театра...

(Последующее изложение в значительной мере основано на книге Джо Салас «Импровизируя реальную жизнь»¹, 1993, издательский дом Кендал/Хант).

В этом виде интерактивной и импровизационной театральной «практики» нет заранее заготовленной пьесы или текста.

Представление создается в сотрудничестве аудитории и актеров.

Материал для представления исходит из аудитории: истории, сны, мгновения, кадры, ожидания, чувства, важные и «не-важные» события каждодневной жизни, проблемы, знакомые каждому из нас и вместе с тем переживаемые индивидуально каждым из нас.

Цель плэйбэк театра — создать ритуальное пространство, в котором любой голос и любая история — какой бы обычной или необычной, потаенной или сложной она ни была — может быть услышана и рассказана, поскольку она уникальна и уникально ценна, и именно поэтому ЕСТЬ смысл рассказывать и быть услышанным...

Такие рассказы переносятся «живьем» на сцену плэйбэк театра и импровизированно разыгрываются актерами.

¹ См. издание этой книги на русском языке: Салас Джо Игруем реальную жизнь в Плейбек-театре. Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2009. (Прим. ред.)

Петрос Теодору — гештальт-терапевт, композитор, кондактор и тренер плэйбэк групп через использование разработанного им подхода Процессуальной Сценической Практики (PSP). E-mail: petrosth@otenet.gr, website: www.petrostheodorou.gr.

Актеры не обсуждают и не готовятся к исполнению.

В результате возникает глубокий и сильный опыт, обогащающий и актеров и аудиторию в рамках и за пределами сцены.

«Театральный дар», который...

...уважает уникальность и ценность каждого из нас как «личности» и

...уникальным способом поддерживает человеческий контакт: в плэйбэк представлении наши связи как членов общества структурируются и укрепляются разными способами.

Плэйбэк обращен к любому.

Возраст или сценические «навыки» абсолютно не важны.

Конечно, нужно много тренироваться, и любые предыдущие навыки в самовыражении, в движении, в голосе, являются важной основой для плэйбэк актера.

Однако любой может играть в плэйбэк театре своим собственным способом.

Достаточно уже желая взаимодействовать с другими, делиться, сделать доступной собственную внутреннюю реальность, сочетая ее с реальностью рассказчиков и остальных актеров, «слушать» других, «играть» с энтузиазмом ребенка, с подлинностью и серьезностью, систематически развивать средства и навыки самовыражения, работать над своими отношениями и над собственным ростом.

Кто, когда, где, что...

Первая труппа плэйбэк театра сформировалась в 1975 году под руководством режиссера Джонатана Фокса и являлась частью экспериментальных театральных поисков 1970-х.

Плэйбэк распространился по всему миру (существует уже более 200 трупп) и в настоящее время действует в

различных странах, на различных языках и в разных контекстах.

Явления, вдохновившие идею плэйбэк театра:

Богатая традиция устного рассказа, традиционные общественные ритуалы, психодрама Я.Л. Морено.

Плэйбэк может существовать в различных ситуациях и преследовать различные цели.

Он может рассматриваться как особый вид театрального представления, а также как профессиональная услуга для бизнеса и образования, или для более широких общественных слоев.

Плэйбэк существует в тонком динамическом балансе между «психологией» и «искусством».

В то же время плейбэк представление не является психотерапевтической сессией. Это всегда «перформанс»², и не важно, что Плейбэк может поддерживать более широкий психотерапевтический подход и цель, являясь лишь частью этого подхода.

Плейбэк представляет собой уникальную комбинацию психологических функций и сценического импровизационного взаимодействия. Подобное сочетание приносит театральную «практику», а также выход подлинных индивидуальных проявлений в каждодневную жизнь любого Общества.

Представление...

Плейбэк труппа состоит из 5–7 актеров, обученных с учетом особых требований и техник плейбэка, музыканта, кондактора³, объединяющего зрителей и актеров, и ответственного за протекание перформанса.

Представление структурировано в виде ряда драматических частей и разворачивается в ритуальной атмосфере.

А именно:

Один из зрителей рассказывает историю из своей жизни.

Рассказ приобретает «очертания» и воспринимается актерами с помощью короткого интервью кондактора с рассказчиком.

Рассказчик наблюдает, как его опыт инсценируется («отыгрывается в ответ»⁴) сразу на сцене актерами в сопровождении музыканта.

Когда рассказчик наблюдает, как его опыт пульсирует абсолютно живой прямо здесь у него перед глазами, он в каком-то смысле «переживает заново» инсценированное событие.

Рассказчик впервые (или заново) открывает для себя эмоциональную сторону этого события, которая дремала или была избирательно отфильтрована в его памяти.

История рассказчика оживает на плейбек сцене с помощью актеров и больше уже не является простой цепочкой событий и слов.

Таким образом, любой рассказ зрителей больше не является безжизненным воспоминанием или «сухим» изложением фактов, ограниченным только вербальной формой выражения: каждый рассказ становится многомерным, многоуровневым, с помощью актеров опыт «тогда» получает эмоциональное основание в «сейчас».

² Перформанс — термин, которым обозначается представление (выступление) плейбэк театра, в отличие от спектакля в классическом театре. Плейбэк перформансы принципиально интерактивны. (Прим. ред.).

Более того, если в рассказе уже есть эмоциональное основание, оно еще больше подчеркивается в игре.

По мере того, как рассказчик наблюдает за инсценировкой своего рассказа, сделанной в уважительной манере, возникает «новый» опыт. Рассказчик может завершить в «здесь-и-сейчас» «фигуру» своего «нового» наличного опыта, основанного на его собственном рассказе.

Рассказчик может придать своей истории такую честность, которая наиболее подходит ему на настоящий момент.

В то же время остальной аудитории предоставляется возможность увидеть аналогии со своей собственной жизнью: ведь зрители переживают эстетический опыт, в ходе которого проявляются универсальные основания экзистенциально сходных человеческих проблем, лежащих в основе любого субъективного жизненного события.

Перевод с английского Зары Меликян

Petros Theodorou What is Playback Theatre?

The article provides short but precise characteristic of playback theater as a special kind of interactive and improvisational theater-psychological «practice». The author describes psychological processes, which happen in inner lives of playback theater's actors and spectators, story tellers and also during contact between them on playback performance. *Keywords:* playback theatre, performance, ritual, ritual space, psychodrama, narration, authenticity, psychology, art.

³ Кондактор — ведущий плейбэк представления (перформанса). Он спрашивает пришедших на представление зрителей об историях из их жизни. По отношению к актерам кондактор выполняет функцию режиссера. (Прим. ред.).

⁴ По-английски «play-back» буквально означает «игра в ответ». (Прим. переводчика).