ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ

Форум-театр для чайников или как создать спектакль форум-театра

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций

УДК 338. 46
ББК 792
Ф80

Ф80 **Форум-театр для чайников или как создать спектакль Форум-театра.** — Москва: Перо, 2018. — 56 с.

ISBN 978-5-00122-712-0

УДК 338. 46
ББК 792

ISBN 978-5-00122-712-0

© Авторы, 2018

Центр толерантности — одна из немногих площадок в стране, где уже много лет существует форум-театр. Это один из наших любимых проектов, который неизменно пользуется живым интересом у молодежи.

Мы точно знаем, что форум — это хороший способ помочь людям найти ответы на важные и порой очень сложные вопросы.

Мы мечтаем, чтобы технология форум-театра (а это именно технология) распространялась.

Мы верим, что люди, заинтересовавшиеся форум-театром, смогут создавать свои спектакли.

И мы надеемся, что им поможет эта книжка.

С большим удовольствием и от всего сердца мы благодарим наших друзей и партнеров, без которых эта книга, да и сам проект не смогли бы существовать.

Команда форум-театра — наши добровольцы. Это те, чьими сердцами, мыслями, чьими руками создаются спектакли.

ЮЛИЯ ШЕВЕЛЕВА — бессменный режиссер и ведущая форум-театра. Это душа всего проекта. Именно ее знания и опыт обобщены в этом пособии.

МАРИЯ КРАШЕНИННИКОВА-ХАЙТ — психолог, методист и копирайтер. Мария — автор текста этого пособия. Кроме того, Мария — доброволец форум-театра, она играет в нескольких спектаклях.

АННА ШЕВЦОВА – художник, этнограф и друг проекта. Анна создала иллюстрации к этой книге.

И отдельные слова благодарности за доверие, оказанное нашему проекту, мы хотели бы адресовать Комитету общественных связей города Москвы.

Спасибо вам, дорогие друзья!

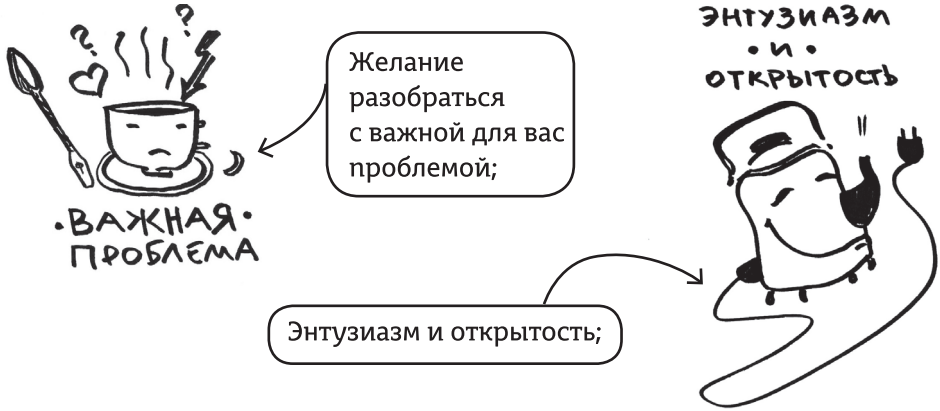
АННА МАКАРЧУК,
доброволец форум-театра,
программный директор Федерального научно-методического центра
в области психологии и педагогики толерантности.

Вступление

Итак, вы открыли это пособие. Что вас заинтересовало в нем больше всего? Может быть, вы увидели слово «форум» и решили разобраться, как древнеримское обсуждение на площади связано с театром в XXI веке. Может, вы увлекаетесь театром и хотите узнать что-то новое о его неклассической форме. А может, вы слышали, что форум-театр помогает решать насущные проблемы в отношениях между людьми, особенно в непростых и конфликтных ситуациях?

Так или иначе, все это правда. Форум-театр — это действительно театр, причем социальный. Чтобы играть в нем, не нужно быть актером, но необходимо думать и чувствовать. Форум-театр существует не только на сцене: все зрители становятся его непосредственными участниками. Спектакль форум-театра предлагает взять реальную проблему из жизни, рассмотреть ее с разных сторон и найти варианты решения. Почему подростки ссорятся со своими родителями — и как ссориться меньше? Что делать, если лучший друг тебя предал? Как вести себя, если сталкиваешься с несправедливостью? Кого слушать, когда делаешь жизненно важный выбор? На эти и многие другие вопросы форум-театр... нет, не отвечает, но помогает найти ответ.

А теперь, пожалуй, самая главная новость о форум-театре: вы можете сделать его самостоятельно. Вам понадобится:



Группа заинтересованных учеников/коллег/ единомышленников, которые будут участвовать в спектакле вместе с вами;

Наше пособие, чтобы сделать все правильно.

• НАШЕ ПОСОБИЕ •

Давайте разберемся в основных моментах — и ждем приглашения на премьеру!

Что такое форум-театр?

Почему это больше, чем театр?

Обычно театр показывает метафорическую историю. Сюжет, судьбы и чувства персонажей могут вызвать у нас отклик; в некоторых случаях мы узнаем себя в героях. Однако театр, к которому мы привыкли, показывает только один вариант развития истории: от начала и до конца. А что если могло бы быть по-другому?

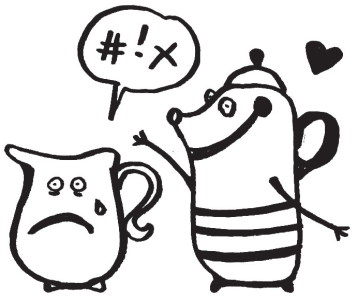
Форум-театр придумал в 1970-е годы в Бразилии Аугусто Боаль. Он развивал идею, в которой театр преображает мир и дает каждому человек право высказаться о своей проблеме, попробовать решить ее вместе. В 1974 году была издана книга «Театр угнетенных», которая содержала основные идеи его подхода.

Боаль полагал, что угнетенные — это мы все, потому что во многих ситуациях мы не высказываем своего мнения и в итоге перестаем верить, что можем что-либо изменить. Новый театр помогает это исправить: в том, что разыгрывается перед нами на сцене, всегда заложен выбор — пассивно смотреть или выйти на сцену. В данном случае театр как никогда служит метафорой жизни, а действие — это повседневные ситуации, с каждой из которых мы можем столкнуться.

Форум-театр обладает несколькими принципиальными отличиями от «классического» театра, за счет чего становится инструментом для развития личности и проработки социально значимых проблем.

«РАВНЫЙ — РАВНОМУ».

Форум-спектакль предполагает равенство участников и исполнителей: на сцене играют непрофессиональные актеры; спектакль показывается зрителям из той же социальной группы, что и авторы истории (школьники — школьникам, студенты — студентам, учителя — учителям и т.д.).



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ.

Зрители — не пассивные созерцатели, а такие же участники форум-спектакля, как и актеры. Они принимают активное участие в действии: вместе с исполнителями выходят на сцену и пробуют разные варианты поведения в предложенной ситуации. Спектакль форум-театра никогда не похож один на другой — он всегда предполагает уникальное развитие отношений между персонажами истории и особенный опыт каждого зрителя. (См. раздел «Как устроен форум-спектакль», подраздел «Структура форум-спектакля»).

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА.

Тему форум-спектакля выбирают те, кто его создает. Это обязательно какая-либо социальная проблема, которая многим из группы кажется важной и личной: например, взаимоотношения детей и родителей, выбор жизненного пути, конфликты в классе, межнациональная рознь и т.д. Тема сужается до конкретной истории и превращается в спектакль (см. раздел «Подготовка форум-спектакля»).

СЮЖЕТ ИЗ ЖИЗНИ.

Форум-театр не предполагает постановку классических или современных пьес, произведений художественной литературы, поэзии. История создается самими исполнителями, а не профессиональными драматургами, на основе той проблемы, которую они считают важной, с использованием их личного опыта. Несмотря на вымышленный сюжет, у зрителей должно складываться ощущение, что им показали историю из жизни, которая могла бы произойти рядом с ними.

Форум-театр не снабжает четкими инструкциями, как вести себя в той или иной ситуации. Одного правильного ответа не может быть. Вместо этого и исполнители, и зрители форум-спектакля получают гораздо больше: палитру взглядов на одну и ту же проблему, прожитый личный опыт в безопасном театральном (то есть в некотором роде симуляционном) пространстве и возможность выбирать, как себя вести, если такая ситуация произойдет в их жизни.

Эффекты форум-театра

Форум-спектакль призван помочь зрителям и исполнителям задуматься о социально значимой проблеме, которая их касается. И подготовка, и показ спектакля создает ряд эффектов, которые помогают проработать эту проблему с разных сторон.

1. РАСШИРЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ
(просветительский эффект)

Зрители, пришедшие на форум-спектакль (особенно подростки), могут считать, что заявленная проблема не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, если вы выбирали тему вместе с их сверстниками-исполнителями, она актуальна для всей возрастной группы, просто не все готовы это признать. Форум-спектакль помогает:

- осознать реальность проблемы;
- понять, что она может возникнуть у друга, у брата, у меня самого;
- заранее задуматься, как можно вести себя в такой ситуации.

Таким образом, расширяется взгляд и исполнителей, и зрителей на проблематику спектакля.

! Этот эффект может проявляться с отсрочкой. Бывало так, что с виду не заинтересовавшийся подросток после спектакля размышлял о проблеме несколько месяцев, искал для себя решение и приходил на спектакль еще раз, чтобы попробовать его воплотить.

2. ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГА
(социальный эффект)

Проблема, выбранная для форум-спектакля, обычно затрагивает противоречащие друг другу точки зрения, из-за которых возникает конфликт (например, *брат с ультраправыми взглядами недоволен, что его сестра встречается с юношей из семьи мигрантов*). Это дает возможность услышать со сцены разные точки зрения и сформировать собственное мнение. Если у вас в спектакле только одна точка зрения выглядит как «правильная», а остальные «плохие», — увы, это не форум-театр. Диалог возможен, только если будут услышаны разные точки зрения, в каждой из которых есть своя правда. (Как строить такой диалог — см. раздел «Подготовка форум-спектакля», подраздел «Создание истории».)

3. ПРОРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ
(психотерапевтический эффект)

В рамках подготовки спектакля исполнители проживают свое отношение к непростой теме, которую они выбрали, в том числе вспоминают личные истории и делятся своими чувствами по отношению к ним. Это дает форум-театру психотерапевтический эффект: если признать, что какая-то проблема касается меня, осознать и рассказать, что я чувствую по этому поводу, и получить поддержку от группы, становится легче. Подобным эффектом форум-спектакль может обладать и для кого-то из зрителей, если увиденная история или какой-то герой на сцене совпали с его личным опытом. Более того, зритель имеет возможность выйти на сцену (см. раздел «Как устроен форум-спектакль», подраздел «Структура форум-спектакля») и попробовать вести себя по-другому, то есть метафорически перепрожить ситуацию и что-то в ней изменить.

Кто есть кто в форум-театре?

Чтобы сделать форум-спектакль, необязательно быть режиссером или психологом, надо быть увлеченным человеком. Увлеченным идеей, темой или той группой людей, с которой вы работаете. Лучше всего работать с теми, кто близок вам по возрасту/проблематике/контексту, то есть с кем вы можете говорить «на одном языке». Например, педагог может поставить форум-спектакль с учениками.

Если вы обладаете каким-то театральным бэкграундом, выстраивать мизансцены и работать с исполнителями над ролью будет проще. Но если нет, не страшно! Главная задача форум-спектакля — показать ситуацию «как на самом деле» и вместе с исполнителями и зрителями разобраться, как в ней можно себя вести. Для этого будет достаточно вашего жизненного опыта.

Во время показа форум-спектакля ведущий выступает в роли *Джокера*. Это и ведущий, и постановщик, и персонаж без роли. Он много присутствует на сцене (иногда незаметно) и организует диалог со зрительным залом.

Его вопросы обеспечивают активное участие зрителей в обсуждении и интерактивной части. Он также может разговаривать с исполнителями, по необходимости подсказывать им.

Первое и главное правило форум-театра — его создают **НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ**. Неважно, чем они занимаются по жизни и имеют ли опыт игры на сцене. Каждый форум-спектакль построен на жизненном правдоподобии, поэтому **ИГРАТЬ В НЕМ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК**, который встречался с обозначенной проблемой: проживал ее сам или видел рядом.

Вы можете предложить ученикам участвовать в форум-театре, если:

- видите, что **их может заинтересовать** участие в такого рода активности (без мотивации и первоначального желание играть в форум-спектакле нельзя);
- хотите, чтобы они **задумались** о какой-либо значимой социальной теме, которая касается лично их;
- стремитесь разрешить конфликт и **наладить диалог**;
- считаете, что это поможет **раскрыть потенциал** и улучшить социальные навыки;
- готовы использовать новый **действенный инструмент** групповой работы, способствующий развитию здоровых отношений и гармоничной личности.

На сцене одновременно могут находиться не более 5 человек, оптимально — 2-3. Это значит, что труппа одного форум-спектакля не может быть больше 7-10 человек. Если желающих у вас больше, организуйте второй состав или поставьте два разных спектакля.

Для игры в форум-спектакле понадобится три ключевых навыка, каждый из которых можно развить:

УДЕРЖИВАТЬ РОЛЬ — пребывать в том образе, который создан в ходе подготовки к спектаклю и правдоподобен на сцене. Это не только способность выучить текст, но и умение управлять своими эмоциями на сцене, а также отделять себя от персонажа истории;

ИМПРОВИЗИРОВАТЬ — этот навык понадобится не всем участникам форум-спектакля, но именно он составляет основу третьей и самой главной части — форума;

• ИМПРОВИЗИРОВАТЬ!

СЛЫШАТЬ СЕБЯ И ДРУГОГО — естественная, живая реакция исполнителей на сцене делает форум-спектакль эффективным инструментом для проработки социально значимой темы и для актеров, и для зрителей.

! В форум-театре могут принимать участие люди не моложе 14-15 лет. Исполнитель такого возраста способен овладеть ключевыми навыками для игры в форум-спектакле.

! Если кто-то хочет участвовать в форум-спектакле, но не готов играть на сцене, можно придумать ему дополнительную роль. Он может подбирать и включать музыку, участвовать в написании текста, отвечать за реквизит. Даже если такой человек пока не играет, в упражнениях и придумывании истории он должен участвовать наравне со всеми. Если вы создаете репертуарную форум-труппу, которая сделает не один спектакль, а будет ставить и показывать их постоянно, постарайтесь включить этого человека во второй или третий спектакль. Возможно, чтобы подготовиться к игре на сцене, ему просто нужно больше времени.

• ГОСПОДИН • ОФОРМИТЕЛЬ

ЭКСПЕРТ

Если вы выбрали не только социально значимую, но и сложную тему для форум-спектакля, вам понадобится эксперт. Это может быть психолог со специальными знаниями, нарколог, врач и т.д. Его присутствие необязательно, если тема бытовая или хорошо знакомая, но крайне желательно, если ваши знания по теме не столь специфичны.

Рекомендуем консультироваться с экспертом в процессе подготовки спектакля, приглашать его на обсуждения с исполнителями, а также включить его краткие выступления в логистику показа.

Эксперт не только должен быть специалистом по теме, но и уметь общаться с выбранной возрастной группой. От грамотного выбора эксперта зависит то, насколько ребята будут готовы задуматься о теме, признать ее важность и задать вопросы.

Как правило, комментарии эксперта сопровождают спектакль во время показа. Лучше всего, когда он выступает с короткими комментариями по теме в последних частях спектакля. Слово эксперту передает Джокер.

Рекомендуем заранее согласовать с экспертом, что и в какие моменты он будет говорить. Его комментарии должны органично встраиваться в логистику форум-спектакля и не превращать его в лекцию. К эксперту зрители могут обратиться с вопросами после спектакля: договоритесь заранее, чтобы он выделил на это время.

Кто может прийти на спектакль?

Вообще приглашать можно кого угодно, но важно, чтобы тема форум-спектакля была для зрителей актуальна. Потенциальная целевая аудитория спектакля — это сверстники исполнителей, которым выбранная тема «отзывается» больше всего. В случае с подростками это может быть один класс или учебная группа, параллель или просто ребята соответствующего возраста.

Почему зрители так важны?

Поскольку форум — это социальный театр, без зрителей он не получится. Те, кто сидит в зале и смотрит, а затем предлагает свои решения, не менее важны, чем исполнители на сцене. Зрители могут быть активными: отвечать на вопросы, предлагать свои версии и даже выходить на сцену в специально отведенное для этого время — а могут смотреть спектакль молча и обдумывать проблему в своей голове. Это не значит, что они не участвуют в процессе. Все присутствующие в зрительном зале активно создают пространство осмысления проблемы, сбора разных мнений и формирования личного опыта.

Сколько человек может быть в зале?

Форум-спектакль — вещь достаточно камерная. Всего зрителей может быть от 30 до 120, оптимальное количество человек в зале — 60-70. Почему так: если людей меньше 30 и они не знакомы между собой, выходить на сцену из зала может быть страшно; если больше 100 — зрителей с неоставленным голосом будет просто не слышно, а микрофоны мы не используем.

Как устроен форум-спектакль

Помещение и пространство сцены

- Форум-спектакль принципиально **играется не на возвышении**, а на одном уровне со зрителями, чтобы они почувствовали себя участниками истории. Также нет микрофонов, специального сценического света и занавеса.
- **Акустика** в выбранном помещении должна быть хорошей, чтобы слова, сказанные со сцены, слышали в каждом месте зала.
- Стулья лучше всего ставить **рядами полукругом** — так у каждого зрителя будет больше возможности услышать, увидеть и прочувствовать происходящее на сцене.
- Как правило, в спектакле задействуется **минимальное количество реквизита** — только те предметы, которые могут использоваться в реальной жизни.
- Для спектакля подбирается **музыка** — значит, вам понадобится аудиооборудование и человек, который будет включать эту музыку в нужный момент.

- **Декорации реквизит выстраиваются исходя из реалий сюжета.** Например, в истории две подруги приходят в гости к третьей. Где они будут разговаривать? Допустим, на кухне. Значит, понадобится стол и стулья. Что они делают, прежде чем начнется разговор на важную тему? Например, пьют чай (нужны чашки) или показывают друг другу фотографии в инстаграме (нужен смартфон). Продумайте это во время создания истории. Старайтесь, чтобы реквизит был максимально доступным и простым, а мизансцена похожа на реальную жизнь (разумеется, с учетом сценической условности, не надо воссоздавать все до мелочей).
- Работников сцены не предусмотрено: **декорации меняют сами исполнители** между сценами. О том, как и кто это делает, договариваются заранее на репетициях.
- **Места для исполнителей находятся в зрительном зале:** можно на первом ряду, можно сбоку, а можно и вперемешку со зрителями, но чтобы с этих мест удобно было выходить на сцену. Когда исполнители не играют, они занимают свои места.

Структура форум-спектакля

Форум-спектакль длится около 2 часов и состоит из пяти последовательных блоков.

Блок 1. Разогрев

Активные участники: зрители, *Джокер* (ведущий)

Время: 10-15 минут

КАК ПРОХОДИТ:

Зрители являются активными участниками форум-спектакля, поэтому до начала действия на сцене они должны привыкнуть быть активными.

В классическом форум-театре Аугусто Боаль использовал простые телесно-ориентированные упражнения для разогрева зала: поздороваться с как можно большим количеством человек так, как будто вы… (совсем незнакомые люди, очень хотите отсюда уйти, очень воодушевлены и предвкушаете происходящее и пр.); пожать соседям руки с закрытыми глазами и т. д. Обычно эти техники предполагают свободное передвижение по пространству.

Если ваше пространство не предполагает подобного разогрева, используйте закрытые и открытые «включающие» вопросы:

о происходящем здесь и сейчас (*Поднимите руки, кто знает, куда и зачем вы сейчас пришли* (*или что такое форум-театр*). *А теперь те, кто понятия не имеет. А поднимите руки те, кто в жизни любит что-то новое, в чем раньше никогда не участвовал.*)
о личных впечатлениях/историях (*Повернитесь к своему соседу и расскажите, что вам запомнилось, пока вы сюда шли.*)

Перед спектаклем надо рассказать в двух словах, что сейчас будет происходить. Можно говорить примерно следующее:

Кто-нибудь из вас бывал раньше на спектаклях форум-театра? Поднимите руки. Спасибо.

А кто не был, но знает или догадывается, что здесь будет происходить?

А кто вообще представления не имеет, зачем мы вас сюда пригласили?

Чтобы уравнять наши шансы, сейчас я расскажу вам в двух словах, что здесь будет происходить.

Мы привыкли, что театр — это что-то такое, где есть актеры и зрители. Актеры сыграли, зрители посмотрели, поаплодировали, если понравилось, или побыстрее побежали в гардероб, если не понравилось, и ушли. Действительно, что-то похожее на театр здесь будет: мы покажем вам небольшой спектакль. Но в этом спектакле будут играть люди примерно вашего возраста. Они не профессиональные актеры, а такие же люди,

как вы. Вот они. (Исполнители могут встать или помахать руками со своих мест.) Историю, которую вы увидите, они придумали сами. Более того, в какой-то момент у некоторых из вас — по желанию, мы никого не заставляем — будет возможность включиться в действие. Поэтому нам понадобится ваша активность.

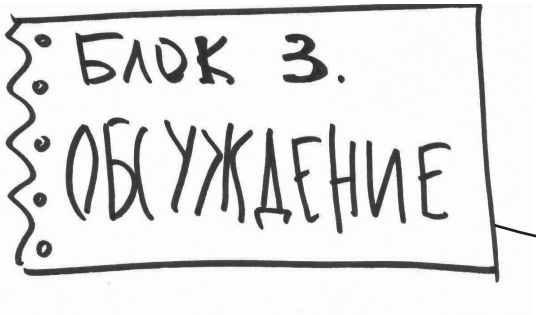
Как вы видите, у нас нет сцены, самые простые декорации, исполнители будут менять их прямо при вас. Спектакль закончится, когда я скажу «стоп», а дальше мы посмотрим, что будет происходить. Готовы? Начинаем.

Активные участники: исполнители

Время: 15-20 минут

КАК ПРОХОДИТ:

После разогрева начинается показ спектакля. Он демонстрируется без перерывов, сцена за сценой, как готовили на репетициях. Между сценами делаются короткие музыкальные перебивки, которые дают возможность сменить декорации, исполнителям — выйти из предыдущей сцены и войти в новую. Театральная часть форум-спектакля завершается словом Джокера «Стоп» на кульминационном моменте (см. раздел «Подготовка форум-спектакля», подраздел «Драматургия форум-спектакля»).



Активные участники: зрители, *Джокер*

Время: 20 минут

КАК ПРОХОДИТ:

Исполнители занимают свои места в зале, на сцену выходит *Джокер*. Он говорит: «*Вот на этом месте наш спектакль останавливается*», — и начинает диалог со зрителями. Вопросы *Джокера* к залу следующие:

- Как вы считаете, такая история могла бы произойти в жизни?
- Давайте представим, что мы сейчас с вами смотрели не спектакль, а кино. И вот на этом месте мы нажали на паузу: нам кто-то позвонил или мы решили отойти, а потом вернулись. Как вам кажется, что могло бы произойти дальше? (Зрители предлагают разные версии. *Джокер* внимательно слушает варианты, может задавать дополнительные вопросы. Может попросить поднять руку тех, кто согласен с одной из версий. *Джокер* обязательно подчеркивает: «*У нас нет задачи сказать, как правильно. Мы не знаем. У нас есть задача послушать разные точки зрения, кто как считает*».)
- Как вам кажется, главный герой — он какой по характеру? Если бы вы встретили такого человека в жизни, каким бы он вам показался? (Зрители предлагают версии, *Джокер* может их озвучивать громко, если кому-то не слышно.)
- А <имя героя-антагониста> какой?
- Еще там было несколько героев. Какие они? (*Джокер* по очереди называет персонажей, зрители делятся своим мнением.)

- Вы смотрели историю с самого начала и увидели, к чему она пришла. Как вам кажется, могли ли герои делать что-либо по-другому, чтобы конфликт не дошел до такой точки? Кто-то из них мог бы? (*Джокер* слушает ответы зрителей, при необходимости озвучивает: «*Кто-то считает, что нет, а кто-то говорит, что да*».)

Активные участники: исполнители, *Джокер*, зрители

Время: 60 минут

КАК ПРОХОДИТ:

Джокер говорит залу примерно следующее:

> Мы сейчас начнем играть сначала. И если кому-то из вас покажется, что кто-то из героев может вести себя по-другому: сказать или сделать что-либо иначе, — поднимите руку и громко скажите: «Стоп!» В первой сцене заменить можно всех, кроме <имя героя-антагониста>. Понятно? Начали.

Пока *Джокер* рассказывает это залу, исполнители готовят сцену к началу спектакля: переставляют реквизит, меняют декорацию, а затем начинают играть первую сцену.

Можно заменять *протагониста* и нейтральных персонажей. **Нельзя** заменять *антагонистов*. Это делается потому, что именно антагонисты подчеркивают проблемную ситуацию и задают конфликт, который решается на сцене.

Зрители любого пола могут заменять персонажей любого пола. Может получиться так, что мальчик играет девочку и наоборот. Это сценическая условность. *Джокер* проговаривает это залу.

Бланк организован по следующей схеме:

1. Услышав слово «стоп», *Джокер* останавливает действие на сцене.
2. *Джокер* спрашивает зрителя, сказавшего «стоп», кто именно из героев мог бы повести себя иначе. Если звучит предложение изменить действия антагониста, Джокер говорит, что этого сделать мы не можем, как не можем изменить неприятных нам людей в реальной жизни.
3. *Джокер* спрашивает имя зрителя и уточняет, что, на его взгляд, стоило бы сделать главному или второстепенному герою в этом месте сюжета: «*Как тебе кажется, кто мог бы повести себя иначе в этой ситуации? Как именно?*» Зритель рассказывает. Джокер предлагает зрителю выйти на сцену и попробовать осуществить задуманное, поменявшись местами с исполнителем. Джокер инициирует зал поддержать зрителя аплодисментами.

Когда зритель озвучивает, что можно было бы сделать на месте персонажа, исполнители внимательно слушают и готовятся к тому, что придется сейчас играть. Эта небольшая подсказка может облегчить дальнейшую импровизацию.

Если это не первый бланк и зрители готовы пробовать, не проговаривая свои действия заранее, спрашивать каждый раз необязательно.

4. *Джокер* напоминает всем правила форум-театра (см. раздел «Как устроен форум-спектакль, подраздел «Правила форум-спектакля»). (Если это не первый бланк, можно пропустить этот шаг.)
5. *Джокер* уточняет, с какой реплики или действия зритель хочет продолжить сюжет. Исполнитель заменяемой роли отдает ему реквизит (если есть) и уходит на свое место в зале.
6. Зритель разыгрывает сюжет, как считает нужным. Исполнители, оставшиеся на сцене (это *антагонист* и, может быть, нейтральные персонажи) импровизируют в рамках своей роли. Это значит, что у героев может меняться текст, но типаж и мотивы остаются прежними. У зрителя в роли одного из героев может получиться изменить реакцию других персонажей на сцене, а может не получиться.
7. В какой-то момент (когда действие на сцене доходит до кульминации, что-то меняется или, наоборот, становится понятно, что ничего не изменится) *Джокер* говорит: «*Стоп*». Обычно это происходит в течение 1–2 минут.
8. *Джокер* приглашает зрителя, только что игравшего роль, «выйти» из нее, отдать реквизит исполнителю, который возвращается со своего места, и задержаться на сцене. *Джокер* задает зрителю вопросы:
   - Как тебе было сейчас?
   - Какого эффекта ты хотел (а) добиться?
   - Как думаешь, получилось? Изменилось ли что-нибудь в ситуации?
   - Почему? (Если нет, то чего не хватило и что можно было бы еще сделать? Если да, то как тебе удалось?)

На эти вопросы отвечает не зал, а только тот зритель, который сейчас выходил на сцену. Все попытки «прокомментировать» увиденное Джокер должен доброжелательно останавливать, напоминая, что у комментирующего, если он захочет, тоже будет возможность выйти на сцену и попробовать свой вариант самому.

9. Обычно исполнители никак не комментируют произошедшее на бланке словами: они все показали и сказали из роли. Однако в исключительных случаях (если это достаточно важно, но не до

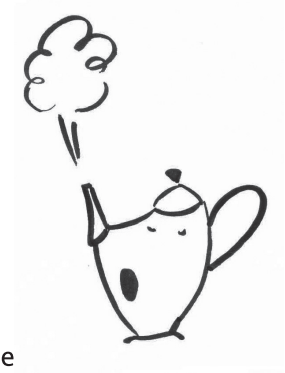
конца понятно) Джокер может спросить у кого-то из исполнителей, остававшихся на сцене, о внутренних ощущениях: изменилось ли что-нибудь и как.

10. Зритель, выходивший на бланк, возвращается на свое место в зале под аплодисменты.
11. Исполнители возвращаются на свои места и продолжают играть сцену, пока в зале кто-нибудь снова не скажет: «Стоп».

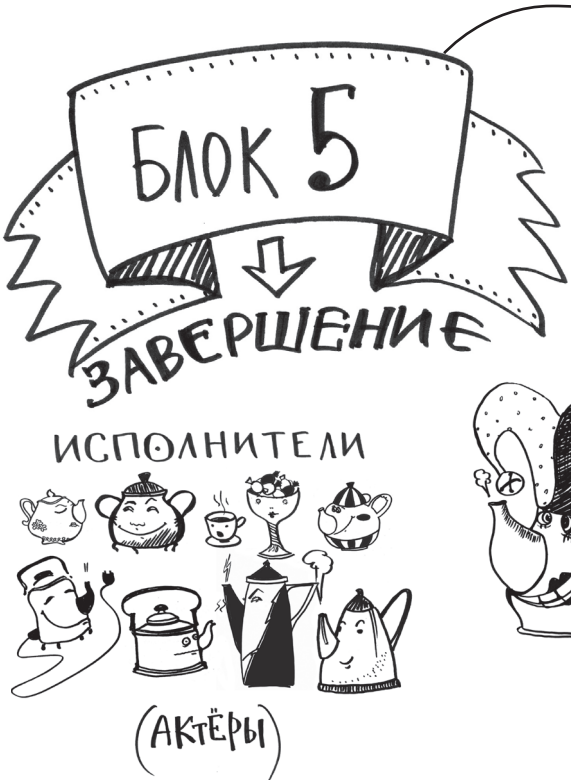
Именно за счет палитры мнений и вариантов поведения, которые проявляются на бланках, этот блок и получил название «форум» — общественное обсуждение.

О чем обязательно знать при проведении бланков:

- Выходить на сцену и объявлять свое мнение перед всеми бывает страшно. *Джокер* должен сам подбадривать «смелых» зрителей и инициировать поддержку от зала (например, призывать к аплодисментам).
- Может возникнуть ситуация, при которой на бланки будут стремиться выходить одни и те же люди. Активность — это полезно, но у остальных зрителей может возникнуть ощущение сговора (будто бы выходит «подсадной» зритель), а также спектакль рискует потерять свою полифонию — разнообразие способов поведения. Джокеру нужно стараться соблюдать баланс и приглашать на сцену тех, кто еще не пробовал свою версию. Делать это нужно мягко и доброжелательно: см. предыдущий пункт.
- На сцену могут выходить люди, кажущиеся невключенными в тему. Они будут делать что-то, на первый взгляд, неадекватное, веселить зал, демонстрировать себя без задачи решить проблему, стараться привлечь внимание. **Ни в коем случае не обесценивайте такие выходы!** Во-первых, в некоторых случаях разрядка в виде общего смеха действительно нужна, а во-вторых, зрители в зале все видят и понимают, когда происходит что-то настоящее, а когда цель выхода — эпатаж. Размышлять о проблеме это не помешает.



- *Бланков* в каждой сцене в среднем может быть 3–4. Одна из задач *Джокера* — следить не только за временем, но и за настроением в зале. Если зрители готовы предлагать варианты и пробовать, бланков может быть больше, а если они устали — необязательно даже делать бланки для каждой сцены.



Активные участники: исполнители, *Джокер*.

Время: 5 минут

КАК ПРОХОДИТ:

Когда сыграны бланки последней сцены и время подошло к концу, Джокер объявляет о завершении спектакля и приглашает всех исполнителей на сцену. Они выходят и выстраиваются в ряд.

Каждый из исполнителей по очереди представляется в формате «*Меня зовут <имя>, я играл(а) роль <имя>*» и рассказывает, что для него самое важное в этом спектакле: почему волнует тема, что чувствует/думает обо всей этой ситуации, что хотел(а) бы изменить в этой проблеме и т.д. Это могут быть несколько фраз, заготовленных заранее или импровизированных на месте. Выступление каждого из исполнителей должно быть коротким и эмоционально заряженным.

Последним говорит *Джокер*. Он также называет свое имя, говорит, что никого не играл, и озвучивает свои личные переживания и размышления по теме.

После этого исполнители кланяются, зрители аплодируют и спектакль завершается.

ПРАВИЛА форум-спектакля

В ФОРУМ-ТЕАТРЕ ДЕЙСТВУЮТ ТРИ ПРАВИЛА:

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ.

• Не использовать нецензурную лексику.

• Не заменять антагонистов.

НЕ ЗАМЕНЯТЬ *АНТАГОНИСТОВ.*

• Избегать физических контактов.

ИЗБЕГАТЬ ФИЗИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ — то есть ни исполнители, ни зрители, вышедшие на бланки, не должны прикасаться друг к другу. Это правило введено для того, чтобы сохранять безопасность: если эмоция сильная, можно захотеть и ударить, и крепко обнять, а это недопустимое нарушение личных границ.

Джокер (ведущий) должен обязательно напомнить эти правила исполнителям перед спектаклем и озвучить их зрителям непосредственно перед *бланками.*

ПОДГОТОВКА форум-спектакля

Теперь вы знаете, как выглядит готовый форум-спектакль. Но как выбрать тему и создать историю, которая будет интересно смотреться на сцене и отражать реальную жизнь? Давайте разберемся.

В первую очередь, нужно идти от группы: тема форум-спектакля должна быть актуальна для самих исполнителей. Это могут быть проблемы в отношениях с родителями, учителями, сверстниками; вопросы про свое место в мире, выбор профессии и жизненного пути; а могут быть социальные проблемы — зависимость, отношение к мигрантам, специфические заболевания, буллинг и т.д. Если даже проблема не возникала в жизни каждого участника напрямую, она каким-то образом его касается и кажется важной.

! Вы как ведущий можете предложить свою тему, но будьте готовы аргументировать и логически, и эмоционально, почему именно этой группе стоит делать на нее форум-спектакль.

Как выбирать тему?

Группа потенциальных участников собирается на встрече. Ведущий спрашивает:

Какие темы вам интересны? Если форум — это про какие-то сложности или проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, о чем это может быть?

Далее участники называют варианты. Не предлагайте готовые решения, пусть ребята придумают сами.

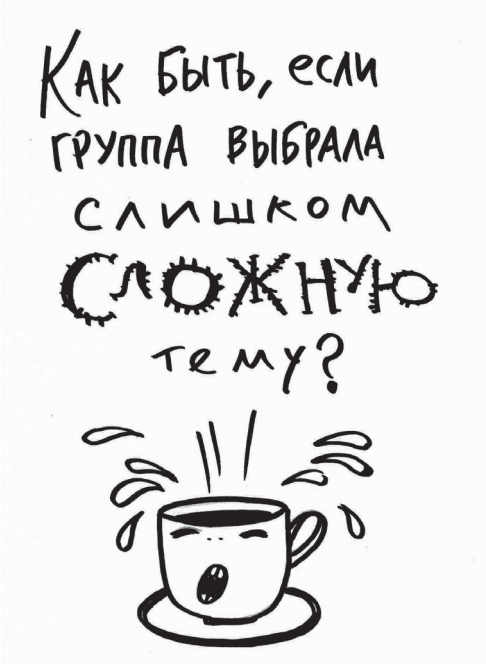
Ведущий записывает все варианты на доску или флипчарт, чтобы получилось наглядно. Записав все, вы начинаете углублять каждый вариант, уточняя суть проблемы. Например, если на доске написано «проблемы с родителями», нужно выяснить: проблемы с родителями в чем? Либо участники ответят сами, либо можно навести их на мысли уточняющими вопросами: вас не понимают, вас контролируют, к вам лезут в социальные сети, вас заставляют выбирать институт, в который вы не хотите, вам запрещают встречаться с кем-то?..

! Дополнительные вопросы следует задавать только тогда, когда процесс обсуждения идет с трудом. Одна из причин, почему это может происходить, — группа недостаточно вам доверяет. Если вы готовы с этим работать, можете в качестве примера поделиться личным опытом в какой-то из обозначенных проблем, если вы действительно это переживали.

Ведущий записывает все уточнения на доске или флипчарте под основными выделенными проблемами. Некоторые темы могут объединяться в категории: ведущий, записывая, уточняет у группы и записывает их вместе, если что-то повторяется.

Затем каждый участник группы получает 2 стикера и отмечает ими 2 темы, которые кажутся самыми значимыми. Приклеивать оба стикера на одну тему нельзя. После того как все проголосовали, список рейтингуется. Так выбирается общая тема будущего форум-спектакля.

Если кто-то принципиально хочет делать другой спектакль, можно либо разделить группу пополам и подготовить два форума, либо предложить участникам технологию «флешек»: когда на общую тему делается три не связанных между собой сюжета, в каждом из которых могут подниматься несколько проблем.



Если во время первичного обсуждения возникает слишком «болезненная» тема — например, насилие в семье — вы сами решаете, делать или не делать про это форум. В первую очередь это зависит от вашего уровня компетентности в этом вопросе. Можно найти экспертов и пригласить их работать вместе. Стоит иметь в виду, что такие вопросы, как правило, очень болезненны и требуют индивидуальной психотерапевтической работы, а не участия в школьном спектакле. Очень важно трезво взвесить свои знания, свои возможности работы с темой и оценить, насколько это может быть травматично для других. Вам как ведущему нужно в первую очередь задать себе вопрос: какие есть риски для исполнителей, что могло быть в личном опыте, что может травмировать?

Если вы ощущаете, что для проработки какой-то темы и создания форум-спектакля у вас не хватает знаний или опыта, а эксперта под рукой нет — не надо делать спектакль по этой теме.

Мы рекомендуем браться за подобную тему только в том случае, если это не первый форум-спектакль в вашей жизни, у вас есть с кем проконсультироваться, а участники достаточно взрослы и ответственны, чтобы узнавать что-то новое про себя.

Создание истории

После выбора темы группа создает историю. Это делается на отдельной встрече. Участники вместе отвечают на вопросы и создают общий «скелет» сюжета:

- Кто может быть главным героем этой истории? Что это за человек?
- Кто еще в ней участвует?
- С кем у главного героя есть противоречие и почему?
- Где происходит действие?
- Что случилось?
- Как и когда возникает конфликт?
- Как на это реагируют участники истории?

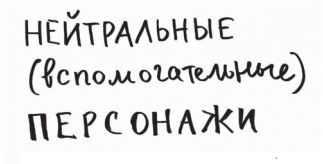
Вы как ведущий следите за тем, чтобы обсуждение происходило в доброжелательной атмосфере, все версии были услышаны и зафиксированы, а участники удержались в рамках создания общей истории без лишней детализации.

Также вы отвечаете за то, чтобы выбранная версия сюжета была максимально реалистичной. Например, если кто-то летит колонизировать Марс, но встречается с инопланетянами — такая история может хорошо разрядить атмосферу после тяжелого дня, но не подходит для постановки форум-спектакля. Форум должен быть «как в жизни».

Эти герои обязательно должны присутствовать в спектакле. Без них не строится драматургия сюжета.

Протагонист — главный герой. Именно его будут в первую очередь заменять на бланках. Этот персонаж неоднозначен, у него нет ярких черт, его поведение может меняться в зависимости от ситуации и характера. Это он попадает в конфликтную (противоречивую, сложную) ситуацию или не знает, как из нее выбраться. Протагонист в спектакле всегда один.

Антагонист — противоположность *протагонисту*. Это яркий, запоминающийся персонаж с очень конкретной и резкой точкой зрения на ситуацию. *Антагонист* — это не «злой» персонаж, у него есть своя однозначная для него правда. Это может быть родитель, партнер, друг или одноклассник — любой значимый для главного героя человек, мнение которого однозначно и провокационно. Этот герой создает в спектакле конфликт, поэтому его на бланках заменять нельзя. Антагонистов может быть несколько, с каждым из них протагонист встречается по отдельности (в разных сценах).



Нейтральные (вспомогательные) персонажи — все остальные герои спектакля. Как правило, они столь же нейтральны или неоднозначны, как и протагонист. Их можно заменять на бланках, поскольку они могут повлиять на развитие сюжета. В подготовительной части спектакля вспомогательные персонажи прорабатываются не менее тщательно, чем протагонист и антагонисты.

Распределение ролей и проработка персонажей

Далее распределяются роли. Вы можете доверить это группе, а можете решить самостоятельно. Если в вашу педагогическую задачу входит раскрытие потенциала и развитие личности учеников, старайтесь подбирать роли в зоне ближайшего развития. Например, тому, кто плохо умеет злиться, давайте роль агрессивного антагониста, а тому, кто всегда стремится быть первым — роль вспомогательного персонажа-скромника. Учитывайте, что вам придется поработать с этими исполнителями, чтобы добиться правдоподобия, но усилия, скорее всего, будут оправданы.

Когда роли распределены, каждый из исполнителей прорабатывает своего персонажа — придумывает его бэкграунд и историю. Так исполнитель сможет гораздо лучше вжиться в роль. Это задача для самостоятельной работы: вы можете участвовать в обсуждении, только если вас об этом попросит сам исполнитель.

Прорабатывая персонажа, исполнитель должен «узнать» о нем следующее:

- Как его полное имя?
- Сколько ему лет?
- Какая у него семья? Есть ли родители, братья, сестры, бабушки и дедушки, домашние животные? Какие у них отношения, материальное положение?
- Где он живет: в каком доме, в каких условиях, давно ли дела обстоят так (например, родился здесь или семья переехала недавно)?
- Чем он занимается по жизни? Как видит свое будущее?
- Что ему интересно?
- С кем он общается и дружит?

После того как биография персонажей проработана, исполнители встречаются друг с другом (по отдельности или на общей встрече) и обсуждают:

- Как их персонажи познакомились?
- В каких они отношениях?
- Что они думают друг о друге (если это имеет значение по сюжету)?

Некоторые персонажи могут быть не слишком хорошо знакомы друг с другом, но при наличии времени исполнителям рекомендуется обсудить и их взаимоотношения. Протагонист обязательно прорабатывает общую историю с каждым персонажем. В ходе создания общей истории первоначальная биография персонажа может слегка измениться — это нормально. Пока персонажи не утверждены в тексте, исполнителям важно быть гибкими.

Когда персонажи созданы и истории проработаны, каждый исполнитель продумывает для себя (а лучше — обсуждает с ведущим один на один):

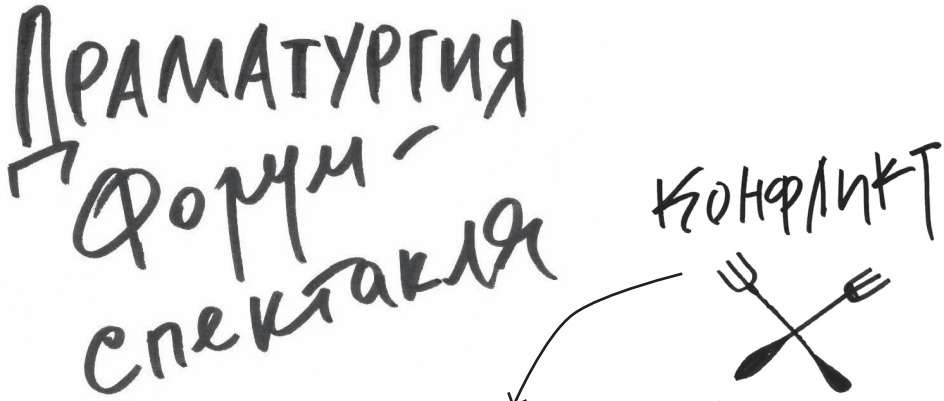
- Чем мой герой отличается от меня?
- Чем мой герой похож на меня?
- Чему я могу у него научиться?

Это позволяет в дальнейшем отделить себя от персонажа и способствует расширению картины мира каждого исполнителя.

После этого группа переходит к написанию сценария. Мы рекомендуем вам (ведущему) участвовать в этом процессе как можно меньше, чтобы не накладывать отпечаток своего видения. Вы можете регулировать реалистичность и драматургию, но оставить сюжет и реплики на усмотрение исполнителей.

«Пьеса» должна состоять не более чем из 5 сцен (оптимальное количество — 3-4). В каждой сцене присутствует протагонист и один из антагонистов, остальные персонажи — по желанию. Сцены пишутся совместно: исполнители представляют себя в ситуации и придумывают, что бы здесь сказал их персонаж. Важно соблюдать драматургию построения сцен (см. раздел «Подготовка форум-спектакля», подраздел «Драматургия форум-спектакля»).

При создании текста очень важно следовать «внутренней правде»: как хочется сказать, а не как художественнее прозвучит со сцены. В сценарии форум-спектакля могут использоваться просторечия, сленговые слова и лексика, понятная соответствующей возрастной группе. Необходимо следить, чтобы не использовалась нецензурная лексика — это одно из правил форум-театра. **Фразы должны быть емкие и короткие.**



КОНФЛИКТ

Сюжет истории всегда таков: произошла некая ситуация, от которой пострадал главный герой. Все окружающие его люди как-то относятся к этому и выражают противоречивые мнения. Некоторые из этих мнений, а также поведение героя обостряют и внешний, и внутренний конфликт, который в предложенных условиях разрешиться не может.

«БОМБА»

В каждой сцене есть фразы, которые обостряют конфликт и усугубляют ситуацию: излишне грубая, чрезмерно холодная или, наоборот, эмоциональная, оценочная, категоричная и т.д. Эти фразы или действия называются «бомбами», и именно на них в первую очередь делается ставка в бланках: если вот здесь сказать или сделать по-другому, конфликт может не разгореться. Чем больше таких фраз будет заложено в текст, тем больше у вас будет активных участников на бланках. Старайтесь, чтобы в каждой сцене «бомб» было не менее 3 (лучше — больше).

ПОСТРОЕНИЕ КАЖДОЙ СЦЕНЫ

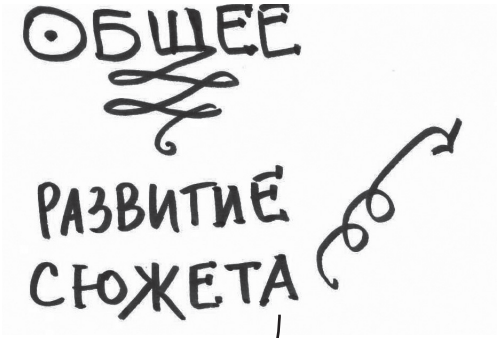
Каждая сцена развивается по нарастающей:

1. Сначала мы наблюдаем персонажа, который что-то делает.
2. Затем он вступает в диалог с другим персонажем (антагонистом) по поводу проблемы.
3. В ходе диалога раскрывается конфликт, который может усугубляться за счет реплик других персонажей.
4. В завершение сцены конфликт остается нерешенным.

Каждая сцена длится от 3 до 5 минут. Когда текст написан, прочитайте его так, как он будет звучать на сцене, и поймите, удалось ли это сделать. Добавьте или сократите реплики, чтобы соответствовать оптимальному времени.

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА

Сюжет целиком развивается как каждая сцена — по нарастающей до кульминационного момента, находиться в котором невыносимо. Первая ситуация в спектакле обозначает конфликт, вторая обостряет его, третья подчеркивает переживания героя, четвертая и последняя доводит до кульминации. Как правило, в первой и последней сцене действуют одни и те же персонажи: *протагонист* и главный *антагонист*. В остальных сценах главный *антагонист* может не появляться.



Весь спектакль должен занимать не более 20 минут.

У вас написан текст сценария. Далее исполнители выучивают его наизусть (поначалу можно пользоваться «шпаргалками», но уже к третьей встрече они нежелательны) и приступают к репетициям. Поначалу всем участникам необязательно собираться одновременно: репетировать можно по сценам. Назначьте с исполнителями четкий график, встречайтесь и отрабатывайте каждую сцену.

Репетиция может строиться так:

1. Разогрев — элемент актерского тренинга. Вы даете какое-либо упражнение на речь, движение или взаимодействие, а участники выполняют его. Можно использовать также разогревы из психологических (например, командообразующих) тренингов.

2. Построение мизансцены. В репетиции участвуют исполнители, задействованные в данной мизансцене. Исполнители прорабатывают свой диалог в сцене, учатся взаимодействовать из ролей, двигаться и органично существовать на сцене. В форум-театре важно учитывать внутренние импульсы исполнителя: куда ему хочется пойти, как повернуться, с какой интонацией сказать. Вы как ведущий можете наблюдать процесс со стороны, направлять его и по необходимости корректировать.

3. Индивидуальная работа с ролью. Вы репетируете с одним исполнителем. Вы помогаете исполнителю закрепить нужные интонации, научиться работать с реквизитом, максимально вжиться в роль. В процессе он может делиться с вами возникающими эмоциями. Ведущему важно отличать, возникают они из роли или идут от самого исполнителя, и корректировать процесс работы над ролью.

На нескольких последних репетициях лучше присутствовать всей труппе: сцены должны соединиться между собой в целый спектакль.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если роль не даётся

АКТЕРСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

АКТЕРСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Причиной недостоверности образа на сцене могут быть технические моменты, вполне характерные для тех, кто раньше не играл. Проблемной зоной может оказаться:

- голос — слишком тихий или недостаточно выразительный;
- речь — нечеткая, слишком быстрая или, наоборот, медленная, маленький словарный запас (особенно заметно в импровизациях);
- страх говорить перед публикой;
- движение — скованность, «деревянность», несоизмерение пространства и широты/узости жестов;
- невербальное поведение — эмоции «в теле» не соответствуют образу.

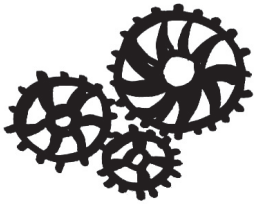
Все это преодолевается с помощью упражнений на технику речи, скороговорки, чтение, физическое раскрепощение и сценическое движение, этюды со словами и без слов. Подберите упражнения, которые помогут исполнителям обучиться базовым актерским навыкам, и проведите несколько занятий до начала репетиций спектакля.

Вы можете найти и использовать упражнения из книг Михаила Кипниса, а можете взять любой другой подходящий материал, который вам нравится.

ПОИСК • ОБРАЗА

- Исполнитель может сочинять диалоги и придумывать действия от лица своего персонажа, которых нет в сценарии. К примеру, можно предположить, как персонаж ответил бы на вопрос, мучающий самого исполнителя, или как бы повел себя в бытовых ситуациях, с которыми исполнитель встречается сам.
- Если придуманный персонаж реалистичен, он точно может встретиться в жизни. Исполнителю нужно внимательно посмотреть по сторонам и найти кого-то, кто похож на его героя. Совершенно необязательно полное совпадение, достаточно обнаружить какую-то деталь: походку, выражение лица, интонацию в голосе и т.д. После эти детали нужно копировать.

Технический прогон

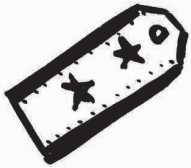


Перед спектаклем у вас должна состояться специальная репетиция, на которой исполнители смогут отработать технические моменты: кто за кем выходит, кто переставляет декорации между сценами, где лежит реквизит, кто куда садится, по каким траекториям нужно выходить, чтобы не сталкиваться и не поворачиваться спиной к залу.

Вживанию в роль на этой репетиции не стоит уделять внимания. Текст на техническом прогоне является опорой для действий: на этой реплике нужно достать реквизит или встать, после этой фразы — повернуться, а эти слова — сигнал для всех исполнителей, что сцена заканчивается и надо переходить к следующей.

Прогоните спектакль таким образом хотя бы один раз от начала и до конца.

Генеральный прогон



Это репетиция, на которой собирается воедино и играется в полную силу весь форум-спектакль. То есть не только показывается театральная часть, но и проводятся пробные бланки (не более 1-2 на каждую сцену). Это очень полезно для исполнителей, чтобы они почувствовали себя спокойнее перед премьерой. **Не пытайтесь разыграть все возможные *бланки*!** Это уничтожит импровизацию.

На генеральный прогон можно и нужно пригласить доверенных зрителей: друзей, участников других форум-спектаклей и т.д. На генеральном прогоне вы как ведущий тоже можете вести пробный диалог с залом, чтобы удостовериться: он помнит все необходимые вопросы и порядок действий.

Генеральный прогон обязателен для премьеры. Если вы повторяете форум-спектакль в очередной раз, достаточно пары обычных репетиций и технического прогона. Каждому исполнителю рекомендуем придумать свой способ, которым он будет вживаться в роль.

ПОКАЗ форум-спектакля

ЗАДАЧИ ДЖОКЕРА (ведущего форум-спектакля) НА СЦЕНЕ

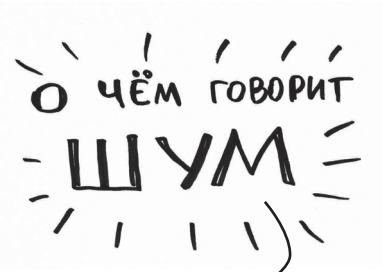
1. «Вести» всех участников по этапам форум-спектакля (см. раздел «Как устроен форум-спектакль», подраздел «Структура форум-спектакля»).
2. Следить за ходом спектакля и текстом, ненавязчиво подсказывать исполнителям, если они запутались.
3. Создавать общую атмосферу: присутствовать своим вниманием на сцене и в зале, поддерживать исполнителей и зрителей на *бланках*, подогревать активность зрителей.
4. Быть посредником между залом и сценой, задавать вопросы и вести диалог со зрителями (см. раздел «Как устроен форум-спектакль», подраздел «Структура форум-спектакля»).

5. Следить за настроением в зале, корректировать количество бланков в каждой сцене в зависимости от того, насколько зрители готовы к взаимодействию.
6. Сохранять нейтральную роль, при этом управляя ходом спектакля. Не занимать экспертную позицию и не давать оценок происходящему.

ЗАДАЧИ АКТЁРА форум-спектакля НА СЦЕНЕ

- Правдоподобие — быть настоящим на сцене. Это дает зрителям возможность сопереживать, потому что перед ними не метафорический театр, а жизненная история. Для этого важно помнить текст, порядок сцен и чувствовать образ, выверенный на репетициях. Или хорошо импровизировать в рамках образа.
- Харизма — удерживать внимание зрителей.

  «Играйте так, чтобы они подняли головы от телефонов», — говорит руководитель постоянной московской труппы форум-театра Юлия Шевелева.
- Поддержка — внимательно смотреть на других исполнителей на сцене, сопереживать действию, даже если сейчас в нем не участвуешь. Это помогает играющим удерживать роль и чувствовать, что вы работаете в команде.



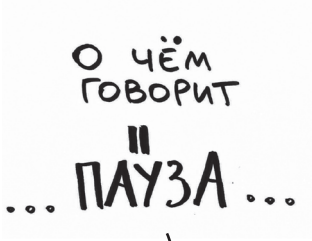
О ЧЕМ ГОВОРИТ ШУМ

Как ни парадоксально, шум в зале чаще всего означает, что спектакль зацепил зрителей: они либо обсуждают, либо переключаются, потому что тема слишком тяжела для проживания. Ни в коем случае не останавливайте шум! Готовьте исполнителей к тому, что в зале может быть шумно: работайте с голосом на репетициях, тренируйтесь удерживать внимание на сцене. Хороший сигнал того, что шум был «по делу» — если обсуждение после спектакля не прекращается.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПАУЗА

Если настало время бланков, но на них никто не выходит — значит, сцена либо не зацепила зрителей, либо она кажется слишком сложной, и никто не решается. *Джокер* может подбадривать зрителей в процессе второго отыгрыша сцены, напоминать, что они могут сказать «стоп», когда кажется, что все может быть по-другому. Рано или поздно обязательно кто-нибудь выйдет.

Если вы все-таки беспокоитесь, что зал будет недостаточно активен, на первых порах можно пригласить на премьеру одного-двух «своих» и договориться, что они выйдут на бланки, если другие зрители совсем не захотят этого делать, то есть только в крайнем случае. При этом ни в коем случае не договаривайтесь, что именно они будут играть — компонент импровизации должен сохраняться.



О ЧЕМ ГОВОРИТ ТИШИНА

Вариант первый — зрители очень вовлечены в спектакль. Вариант второй — зрителям неинтересно, а это чаще всего происходит потому, что сцена недостаточно «живая»: обстоятельства выглядят ненастоящими или исполнители неправдоподобны в своей роли. В любом случае, запомните и зафиксируйте, в какой момент наступила тишина, и обсудите с группой исполнителей позже (см. раздел «Завершение форум-спектакля», подраздел «Разбор полетов»).

ЗАВЕРШЕНИЕ форум-спектакля

ДЕРОЛИНГ...

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

ДЕРОЛИНГ — ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Форум-спектакль не заканчивается на поклонах. После того как зрители разошлись, обязательна финальная часть — *деролинг*, то есть снятие ролей. Этот процесс проводится в закрытом помещении, чтобы участникам никто не мешал, примерно через 15–20 минут после спектакля. Между аплодисментами и деролингом исполнители могут немного пообщаться со зрителями и немного прийти в себя.

! На *деролинге* могут присутствовать только участники форум-спектакля.

КАК ПРОВОДИТЬ ДЕРОЛИНГ

Участники форум-спектакля вместе с ведущим садятся в круг. Каждый из исполнителей по очереди встает, обходит стул вокруг и произносит вслух: «Я не <имя персонажа спектакля>, я <свое имя>». Обходить вокруг стула

не обязательно, но это делает выход из роли более ощутимым: его важно почувствовать и на телесном уровне. Обязательно произносить фразу *деролинга* вслух.

После этого участник отвечает на два вопроса, обозначенных ведущим в самом начале встречи. Это необходимо, чтобы суммировать пережитый на спектакле опыт и вернуться в текущую жизнь.

Первый вопрос всегда один и тот же: как тебе было сегодня на сцене? Участник может рассказать о своих впечатлениях, поделиться особо ярко запомнившимися моментами и переживаниями. В основном исполнители говорят о себе: «Мне было весело/тревожно/интересно/сложно, потому что...»; «В какой-то момент мне показалось...»; «Я смотрел (а) в зал и чувствовал (а), что...» и т. д.

! Ведущему необходимо следить за тем, чтобы в момент ответа на вопрос участник говорил только о себе, а не обсуждал реакции и поведение других людей, которые были на спектакле. Делиться с кем-то из исполнителей своим мнением или переживанием по поводу ситуации на спектакле можно с разрешения последнего и с позиции «Я-высказывания», например: «*Я за тебя очень переживал (а), когда на бланк вышла та агрессивная девочка и стала на тебя кричать. Мне хотелось выйти и накричать на нее в ответ*».

Второй вопрос ведущий выбирает сам, но он должен приближать к реальности. Этот вопрос общий для всех. Например:

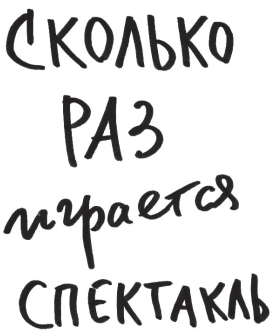
- Как ты планируешь провести эти выходные?
- Что будешь есть сегодня на ужин?
- На какой фильм ты хочешь сходить?

Важно, чтобы каждый, включая ведущего, ответил на эти два вопроса. Разумеется, ведущему роль снимать не нужно.

Во время деролинга проследите, что каждый участник сказал, что хотел. Не заставляйте высказываться тех, кто не готов. После завершения поблагодарите всех за проделанную работу.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Можно организовать отдельную встречу с исполнителями и вместе придумать, как улучшить спектакль. Обсудите те моменты, которые показались вам недостаточно вовлекающими или правдоподобными. **Ни в коем случае не смешивайте это обсуждение с *деролингом*!** Лучше проведите разбор полетов через несколько дней после спектакля. За это время проанализируйте сами и попросите исполнителей подумать, какие моменты во время показа спектакля показались им нуждающимися в доработке или дополнительном исследовании.



СКОЛЬКО РАЗ ИГРАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ

Форум-театр может быть как разовым, так и постоянным социальным проектом. Вы можете:

- подготовить и сыграть форум-спектакль только один раз для узкой аудитории;
- повторить его несколько раз, причем как для одних и тех же зрителей, так и для новых;
- создать репертуарную труппу и ставить форум-спектакли на разные темы, периодически повторяя их.

Что нужно, чтобы поставить спектакль хорошо

Уделите внимание планированию

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЮ

В подготовке спектакля форум-театра принимают участие неравнодушные люди, увлеченные идеей. Важно соблюдать баланс между погружением в тему (как правило, социально неоднозначную и сложную) и рабочим процессом по постановке. Поэтому необходимо четко спланировать подготовку, как делается в любом социальном проекте.

Не забудьте о следующих этапах:

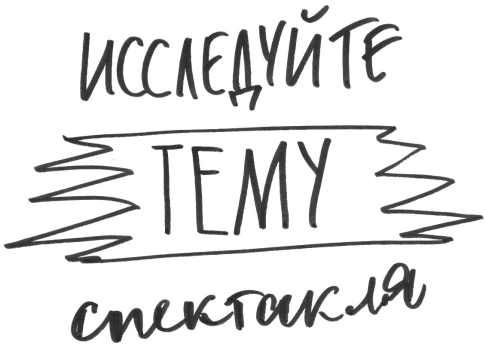
1. **Определите, зачем вообще вы ставите этот спектакль.** В частности, поймите, насколько выбранная тема важна именно для вас. Может быть так, что тему предложили ученики, а ваша основная мотивация другая — например, помочь ребятам проявить себя, дать им возможность поговорить о важном или организовать активность,

в которую подростки включатся по максимуму. В процессе подготовки спектакля найдется множество других дел, поэтому запишите, зачем вы все это начали и к какой цели хотите прийти. Когда спектакль будет готов и показан, подумайте сами и обсудите с ребятами, удалось ли достичь цели и что конкретно к этому привело.

2. Времени и сил никогда не достаточно, но они появляются, если мотивация сильна. К сожалению, при обычном уровне загрузки учителей есть риск эмоционально выгореть от дополнительной активности. **Оцените, сколько времени лично вы готовы тратить на встречи с учениками, репетиции, чтение и просмотр материалов по теме.** Пожалуйста, будьте честны с собой. Постарайтесь распланировать подготовку спектакля так, чтобы у вас хватило внутренних ресурсов.

3. Все то же самое касается учеников. **Ребята, которые решили принимать участие в подготовке форум-спектакля, должны хорошо понимать, зачем они это делают и насколько готовы вложиться в общее дело.** Дайте всем, кто хочет делать форум, задание: продумать и написать для себя, чего они ждут от своего участия в спектакле. Это может остаться при каждом из них, но ученики должны понять свою мотивацию.

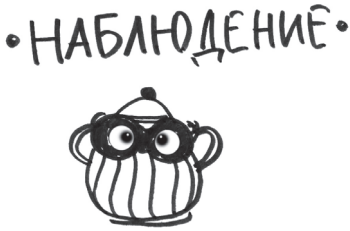
4. Обсудите с ребятами, сколько времени они готовы вложить в подготовку спектакля с учетом основной и дополнительной учебы, репетиторов, кружков и всего, чем наполнена их жизнь. **Составьте четкое расписание встреч, запланируйте премьеру спектакля.** Помните, что предварительная проработка истории и персонажей не менее важна, чем репетиции.



ИССЛЕДУЙТЕ ТЕМУ СПЕКТАКЛЯ

Какую бы тему ни выбрали вы вместе с учениками, она потребует подготовки. Форум-спектакль затрагивает социально значимый и непростой вопрос, который многим отзывается и у многих «болит». Ваша подготовка должна включать в себя:

1. **Наблюдение.** Где и как эта тема проявляется в реальной жизни? Какие похожие истории вы и ваши ученики наблюдали?



! Помните, что тема может вызывать очень живой отклик у учеников. В частности, они могут вспоминать личные истории. Относитесь к этому внимательно и бережно, позволяйте ребятам делиться своим опытом. Форум-театр не предполагает одного правильного ответа, в нем важнее всего палитра реакций. Ваша задача — сделать спектакль максимально правдоподобным, поэтому придумывайте вместе с учениками, как использовать их опыт в постановке.

2. **Чтение и просмотр.** Если вы выбрали для спектакля актуальную тему, о ней наверняка уже кто-то говорил: в новостях, статьях, на Youtube-каналах, в книгах и фильмах. Собирайте тематическое информационное поле и обсуждайте с ребятами. Некоторые темы требуют экспертного изучения: зависимости, буллинг, медицинские диагнозы и др. Найдите материалы об этом и проработайте их вместе с учениками. Все это является частью процесса по созданию форум-спектакля.

3. **Обсуждение.** Тема, которую вы исследуете в рамках форум-спектакля, касается каждого исполнителя и зрителя, иначе она не была бы выбрана. На всех этапах создания спектакля (при выборе темы, при обсуждении истории и написании текста, перед началом репетиций, перед показом первого спектакля, во время деролинга) дайте каждому участнику проговорить, что он думает

ТВОРИТЕ СОВМЕСТНО

Создать форум-спектакль возможно только в сотворчестве. Аугусто Боаль задумывал форум-театр как процесс, в котором все равны. Действительно, участники знакомы с предложенной ситуацией с разных сторон, и важно, чтобы были услышаны разные мнения.

Во время подготовки спектакля обсуждайте вместе с исполнителями:

- как они видят ту или иную ситуацию;
- какие могут быть варианты развития ситуации (давайте ученикам возможность придумывать и творить, а затем вместе выбирайте самый правдоподобный вариант для показа на сцене);
- что вы все думаете и чувствуете, когда погружаетесь в тему (делитесь сами и давайте высказаться ребятам — это создает атмосферу доверия, необходимую для постановки спектакля на социально непростую и личностно значимую тему).

Во время показа спектакля:

- давайте разным точкам зрения зрителей звучать — подчеркивайте, что в форум-театре, как и в жизни, нет одного правильного ответа, а есть поиск;
- удерживайте нейтральную роль, не давайте оценок — так вы создаете поле для совместного поиска;
- задавайте больше вопросов зрителям, которые выходят на бланки, и давайте им возможность самим делать выводы.

УМЕЙТЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Форум-театр не дает готовых ответов, он учит тому, как задавать вопросы: себе, другим людям, миру в целом. Вот три главных вопроса, из которых вырастает форум-спектакль:

- Что не так? (Почему я считаю это проблемой? Как разные люди относятся к этому?)
- Может ли быть по-другому?
- Что могу сделать лично я, чтобы это изменилось?

Отвечая на эти вопросы, человек развивается и преобразует мир вокруг.

Если вы разделяете идеологию форум-театра, прочитали это пособие и готовы использовать технологию создания форум-спектакля, мы желаем вам удачи!

Если у вас остались технические вопросы, вы столкнулись со сложностями в подготовке форум-спектакля или хотите поделиться своим опытом, пишите Центру толерантности на tc@tolerancecenter.ru.
Мы будем рады вам ответить!

Для заметок:

Для заметок:

9 785001 227120

ФОРУМ-ТЕАТР ДЛЯ ЧАЙНИКОВ ИЛИ КАК СОЗДАТЬ СПЕКТАКЛЬ ФОРУМ-ТЕАТРА

Издательство «Перо»
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, ком. 536
Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36
Подписано в печать 01.11.2018. Формат 60×90/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,19. Тираж 380 экз. Заказ 707.