

Мастер-класс «Плэйбэк-театр»

Трофимова Наталья Григорьевна,

*клинический психолог, психотерапевтический кинезиолог, нарративный практик, действительный член ОППЛ,
г. Улан-Удэ, республика Бурятия.*

Плейбек-театр (также театр плейбек или плейбэк, реже двуязычное название playback-театр, театр playback, англ. Playback Theatre, букв. пер. «театр воспроизведения») или театром зрительских историй.

Как одна из форм социального театра применяется как управленческая, психотерапевтическая технология, а также художественно-творческая технология социального служения (добровольчество, благотворительность), социальной работы с разными категориями людей, а также инструментом профилактики эмоционального выгорания у специалистов различных профессий.

Плейбэк, как форма театрального искусства, является хорошим рекреационным ресурсом. Как и любой вид искусства, перформанс – способ творческой организации свободного от работы времени, помогает специалисту переключить внимание, восстановиться физически и психоэмоционально.

Теоретические и методические основы плейбек-театра (в пер. с англ. playback – воспроизведение) заложены Джонатаном Фоксом и Джо Салас. Возникнув как нетрадиционный метод театрального искусства, плейбек позже трансформировался в эффективный исследовательский инструмент.

Первый опыт проведения плейбек-театра как уникальной формы не технологичного театрального искусства состоялся в 1975 году. В отличие от классического действия в нем отсутствует сценарий или готовая пьеса, это импровизация, создающаяся «здесь и сейчас». Объединив непрофессиональных, но увлеченных театральным искусством и психодрамой Л.Я. Морено актеров, плейбек-театр создает творческое пространство для проживания повседневного опыта людей, их жизненных историй. Первая труппа плейбек-актёров, возглавляемая Джонатаном Фоксом, выступала под девизом «We play the story back to you» («Мы играем историю, возвращая ее тебе»). Отсюда возник и сам термин «playback».

Таким образом, суть плейбек-театра состоит в создании перформанса, в ходе которого любой зритель может рассказать свою историю из жизни. Она может быть о чем угодно, о том, что его тронуло и что впечатлило, она может быть трагической или комической, изложена развернуто или кратко. Задача специально обученных актеров – отыграть ее без предварительного обсуждения, импровизируя на сцене. В некоторых случаях все участники становятся актерами в постановках историй друг друга.

Несмотря на очевидную спонтанность взаимодействия актеров и зрителей, в перформансе важная роль отводится кондактору (ведущему), задачи которого – помочь участнику вербализовать свою историю, поддерживать пространство доверия и уважения, сохранять общую направленность плейбека в рамках заявленной темы перформанса.

С позиции теории символического интеракционизма формирование социального поведения человека происходит в ходе интеракции, то есть взаимодействия с другими людьми, которая возможна за счет создания людьми общих значимых символов, вызывающих у одного индивида то же самое представление о присущих им значениях, что и у другого. Благодаря взаимному пониманию и принятию ролей становится возможным формирование единого коммуникативного пространства действий участников плейбектеатра по отношению друг к другу.

Спонтанное рассказывание и проигрывание личных историй в ходе плейбектеатра косвенно оказывает психотерапевтическое воздействие: позволяет человеку увидеть свою историю со стороны, проанализировать ее, по-новому взглянуть на ситуацию и на себя в ней, увидеть новые детали, пережить, иногда и с юмором, знакомые моменты жизни и, наконец, получить эмоциональную и психологическую поддержку. В плейбеке также раскрываются естественные поведенческие особенности индивида. В этом ключе плейбек выступает одним из способов поддержания здоровьесберегающей среды.

Плейбек – это инструмент социального взаимодействия. В ходе перформанса выстраивается и укрепляется связь участников друг с другом, как членов одной социальной общности. Описывая свой метод, Джонатан Фокс часто использовал выражение «Театр соседей, а не прохожих». И хотя, некоторые из зрителей были просто случайно зашедшими прохожими, но рассказывание историй, несомненно,

приводило к возникновению ощущения общности. Человек мог наблюдать, как рассказ его соседа по зрительному залу оживает на сцене, и думать: «На его месте мог быть я».

Описывая социальную сущность плейбека, Джо Салас отмечает: «Основная идея плейбек-театра очень проста, в то время как ее воплощения сложны и глубоки. Когда люди собираются вместе и рассказывают свои личные истории для того, чтобы разыграть их, в коммуникацию вступает множество человеческих посланий и ценностей...

Мы говорим, что ваша жизнь – подходящий объект для искусства, что другим ваша история может быть интересной, они могут чему-то научиться, продвинуться вперед благодаря ей... Мы говорим, что мы гораздо ближе, и в тоже время, дальше – по отношению к театру, чем великие драматические постановки прошлого, что традиции литературного театра, а затем и параллельно с ней, всегда существовал театр более непосредственный, более личный, более простой, более доступный, и этот театр произрастает из неумирающей потребности в общении посредством эстетического ритуала».

Эта идея тесно перекликается с идеями социологов, заложивших теоретические основы качественной методологии социологического исследования (М. Вебера, И. Гофмана, У. Джеймса, В. Дильтея, Г. Зиммеля, Дж. Г. Мида, А. Шюца и др.). Ее фокус обращен к анализу повседневного жизненного опыта людей, где исследователь выступает в роли его интерпретатора. Так, например, Г. Зиммель рассматривал теорию понимания как специфическую методологию социального познания.

Использование только общенаучных методов, отстраненных от исследователя, таких как индукция, синтез, типологизация и пр., не позволяет понять смысл социальных явлений и социального поведения индивидов. Необходимо включить в познавательный процесс самого исследователя. Итогом понимания здесь выступает не обнаружение причинно-следственных связей, а открытие смысла действия, заключающегося в связи этого действия с потребностями, интересами и представлениями людей.

Таким образом, плейбек-театр поддерживает социальное взаимодействие, формирует чувство общности за счет сопереживания, соучастия. Сущность каждого человека открывается только в связях с

другими людьми и реализуется в формах коллективного взаимодействия, в процессах коммуникации. Индивид осознает собственную идентичность опосредованно, то есть если смотрит на себя глазами другого. Именно через взаимоотношения человек осознает свою социальную ценность. Таким образом, плейбэктеатр позволяет участникам вернуть ощущение принадлежности, самооценности.

На декаднике мастер-класс состоялся в формате «Открытая репетиция». Для меня было важным поделиться процессом и терапевтическим эффектом, который мы почувствовали в процессе театрального действия. В наше сложное время важным было слушание себя, своих чувств и следование им - "быть здесь и сейчас". Участники как бы приходят в наше общее "здесь и сейчас".

Каждый плейбекер отыгрывает тот лоскуток истории, который откликнулся ему эмоционально в момент рассказа. Так рождается красивое полотно УСЛЫШАННОЙ истории, и, возможно, именно новый рисунок лоскутного одеяла Истории рассказчика, позволит ему ощутить и увидеть инсайт, или понять, что его история - это ценность для тех, кто ее услышал.

Плейбэк-театр может сочетаться с киноискусством, соприкасаться с юнгианской психологией, когда в представлении участвуют маски.

Мастер-класс предназначен для тех, кто никогда не пробовал выходить на сцену, или, наоборот, всю жизнь там играет; давно мечтает играть в команде; любит импровизировать, хочет научиться чувствовать партнера, надеется прикоснуться к источнику спонтанности и творчества, развить свои коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект.