Плейбек-театр как современная форма искусства: новаторство и традиции

Графова Екатерина Дмитриевна

Студентка 1го курса магистратуры

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, Москва, Россия

Grafovak2002@mail.ru

Современное театральное искусство находится в постоянном развитии: появляются новые взгляды на взаимодействие зрителя и актёра, новые формы спектакля. Одной из таких форм является плейбек-театр, форма импровизации, где зрители рассказывают свои истории, а затем актеры преобразуют данные истории в мини-спектаклях этюдного характера с использованием разных приёмов. Плейбек-театр является новым направлением в искусстве, однако его создатели Джо Салас и Джонатан Фокс опирались на традиции разных существующих направлений театрального искусства.

С момента знакомства с идеей плейбек-театра становится очевидным взаимосвязь и схожесть данного направления с психодрамой - направлением психотерапии, осуществляемой через театральное искусство. Безусловно, плейбек-театр был вдохновлен опытом психодраматических спектаклей Морено. Идеи создателей плейбек-театра о том, что каждый человек должен быть услышан, каждый имеет право рассказать свою историю и не бояться быть осмеянным, основываются именно на принципах психодрамы. Создавая направление психодрамы, Морено использовал приёмы Станиславского, интересовался идеями Евреинова, Мейерхольда и других театральных деятелей [2, с. 2], поэтому помимо медицинской основы в этом направлении присутствуют элементы искусства. Создатели плейбек-театра сделали упор именно на эти элементы.

Идея ритуальности спектакля и взаимодействия зрителя и актёра появилась задолго до зарождения плейбек-театра. Ритуальный характер плейбек-спектакля является одним из главных стержней данного направления. “Мы представляем ритуалы, которые основаны на непосредственных нуждах самого действия, не деспотичные, не древние, не скрытые, они со всей очевидностью играют ту роль, для которой они вырабатывались. И в то же время мы, несомненно, «полагаемся на момент», мы объединены рождением сцены, откровением жизни” [1, с. 108]. Ритуальность плейбек-спектакля особенно выражена в специфике музыкального сопровождения, в “шаманском” характере роли ведущего, в особом взаимодействии зрителя и актёра, имеющем чёткую последовательность (рассказ истории- определение актёра- просмотр истории- оценка зрителем показанной истории- переигранный финал /вся история(при негативной оценке Рассказчика). [1, с. 105-106]. Эти идеи ритуального взаимодействия актёра и зрителя в постановке объединяют плейбек-спектакль с общими направлениями в театральных поисках в XX и XXI века.

Как было сказано выше, плейбек-театр позиционирует себя именно как искусство, а не психотерапевтический метод. Во многом плейбек-театр опирается на систему Станиславского, которая является основой многих театральных направлений. Одной из основных новаторских идей Станиславского стала “сверхзадача” в спектакле. Сверхзадача - “главная, всеобъемлющая цель, притягивающая к себе все без исключения задачи, вызывающая творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артисто-роли” [3, с. 450]. Поиск данной “сверхзадачи” помогает артисту понять мотивацию своего героя, иногда скрытую очень глубоко, осознать цель существования своего персонажа в истории, понять все его поступки (даже отрицательные). Данный процесс очень важен именно для создателей плейбек-спектакля. По мнению Джо Салас, главное для плейбек-актёра- “обнаружить сущность истории, ядро взаимосвязанных смыслов, неотделимых от самих событий истории, без которых история не была бы рассказана” [1, с. 29].

В настоящее время плейбек-театр является достаточно распространённым видом театрального искусства в мире. Особенно активно развивается психологический плейбек-театр, целью которого является помощь при различных психологических проблемах. В Европейский странах и США существуют плейбек-труппы, специализирующиеся на помощи неизлечимо больным людям, жертвам травмирующих обстоятельств (катастрофы, теракты), людям, страдающим от зависимостей и т.д. В России больше развито развлекательное направление плейбек-театра, однако постепенно развивается применение плейбека в обучении персонала, проведении тимбилдингов и пр. Безусловно, принципы театра, основанные на поддержке и принятии любого человека имеют в себе основу для значимых психотерапевтических действий. “Плейбек-театр всегда был театром поддержки. Приверженность к процветанию человеческого духа была частью изначального видения Джонатана, и в те первые годы, когда мы рассказывали свои собственные истории, мы открывали для себя способы воплощения этой приверженности.” [1, с. 109]. Однако важно помнить, что целительство и искусство неразделимо интегрированы в задачи плейбека. [1, с. 113].

Таким образом, плейбек-театр является новой импровизационной формой театрального искусства. Плейбек-театр перспективен не только как новый вид театрального искусства, где зрители и актёры могут взаимодействовать и вместе создавать произведение искусства, но и как метод обучения, психотерапии, проведения различных психологических и бизнес-тренингов. Таким образом, плейбек отражает общие тенденции современной культуры, знаменующиеся в сближении сферы науки и искусства. Плейбек опирается на наследие мировой театральной культуры, содержит в себе элементы разных театральных систем, при этом являясь самостоятельным и уникальным театральным направлением.

Список литературы:

1. Джо С. Играем реальную жизнь в Плейбек-театре/Джо Салас; пер. с англ. МЮ Кривченко //М.: Когито-Центр. – 2009.
2. Морено Я. Л., Лейтс Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама //М.: Издательская группа «Прогресс. – 1994.
3. Станиславский, К. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания. 2024 СПб: Азбука, Азбука-Аттикус