

ОККУПАТИОН!

«Круг» россиян участвовал в «Оккупации!» Цюриха

Международное партнерство в сфере «особого театра»

■ Анастасия СОРВАЧЕВА

В европейских странах нет термина для этого культурного феномена. Его, как правило, обозначают так: театр с участием людей, имеющих инвалидность. А в России благодаря организаторам Всероссийского и международного фестиваля «Протеатр» за ним с 2000 года закрепилось название «особый театр». Россияне осуществили совместный сценический проект с квартетом профессиональных музыкантов из Германии «Blauzone» и со швейцарским «особым театром» HORA под руководством Михаэля Эльбера – «Улыбка от ошибки». Режиссеры Андрей АФОНИН и Михаэль ЭЛЬБЕР рассказали «Русскому веку» о культурном и интернациональном значении проекта, о том, как все начиналось, и о том, чем все продолжится.

Особенность «альтернативного искусства» – в его уникальном взгляде на мир, взгляде, сочетающем в себе черты архаики и современного авангарда. Это искусство имеет свои формы, уникальное содержание, своих зрителей по всему миру. Ярким примером всемирного признания «особого театра» является Международный интернациональный фестиваль альтернативного искусства «Оккупация!» («Okkupation!»), проходящий в швейцарском городе Цюрихе раз в два года. В этом году в июньском биеннале в Швейцарии приняли участие театральные коллективы из 10 стран мира. Впервые на «Оккупацию! 2009» приехал театральный коллектив из России – московский «Круг II» под руководством Андрея Афонина.

Благодаря ли швейцарским СМИ, широко освещавшим этот международный проект, или же благодаря особому расположению зрителей, но залы были полны на каждом из трех спектаклей. Публика, состоявшая не только из швейцарцев, но и из российских соотечественников и иностранцев (немцев, итальянцев, аргентинцев и других), тепло и живо реагировала на находки актеров. А главное, несмотря на различия культур и языков, спектакль был понятен каждому. «Улыбка от ошибки» перекинула мост из России в Швейцарию, Германию и объединила всех в один мир.

Андрей Афонин: «Уникальный международный партнерский проект «Улыбка от ошибки» интегрированной театральной студии «Круг II» (Россия, Москва), театра HORA (Цюрих, Швейцария) и квартета профессиональных немецких музыкантов «Blauzone» (Кельн, Германия) стартовал летом 2008 года в Москве и вызвал неподдельный интерес. Он был поддержан Комитетом общественных связей Правительства Москвы и с восторгом принят московской публикой. Такого московские театральные подмостки еще не видели! Участие в фестивале «Оккупация!» в июне 2009 года стало следующим эта-

пом нашего совместного театрального проекта. Российский «особый театр» впервые участвовал в столь представительном международном театральном фестивале в Швейцарии».

Михаэль Эльбер: «Наше партнерство началось с семинара в Германии, который я проводил для руководителей «особых театров» со всего мира. В семинаре участвовал Андрей Афонин. Он и пригласил меня в Россию для совместной работы. Но я сказал тогда, что приезжать стоит только вместе с труппой театра HORA и с кем-то из профессиональных музыкантов немецкой группы «Blauzone», с которыми мы уже делали театральные проекты. Потому что только в совместной работе с ними я мог бы передать русским коллегам мои идеи и мой опыт».

Андрей Афонин: «Впервые актеры и музыканты трех стран собрались вместе, чтобы искать новый язык театрального творчества. HORA и квартет «Blauzone» уже в течение 10 лет отрабатывали модель импровизационного театрального искусства. Интегрированная театральная студия «Круг II» ко времени начала проекта тоже отметила свое десятилетие. У нас был опыт спектаклей и театрализованных представлений, опыт участия в фестивалях, в том числе и международных.

Важной частью проекта было участие немецких музыкантов квартета «Blauzone». Музыканты-виртуозы, имеющие широкий ангажемент по всей Европе, участвовали в проекте с людьми, имеющими инвалидность, не с благотворительными целями: опыт неподдельной спонтанности, неожиданные импровизационные решения актеров, имеющих особенности развития, являются богатым источником новых музыкальных и театральных идей для профессионалов, занимающихся современным искусством».

Михаэль Эльбер: «Если я хочу познать Россию, то, по моему глубокому убеждению, я не

смогу это сделать, отправившись на выходные в Москву и сходяв на экскурсию в Кремль. Не смогу я познать Россию и тогда, когда как турист встречу и поговорю с парой русских людей в каком-нибудь кафе в вашей стране. Я смогу познать и понять Россию только тогда, когда смогу поработать вместе с россиянами. И в этом контексте проекты, подобные нашему, очень нужны: они имеют смысл, они объединяют людей разных культур, людей разных мнений. Во что бы то ни стало всегда стоит ездить друг к другу, в другие страны и лучше узнавать друг друга. В нашем случае речь идет об обмене опытом работы в искусстве и опытом работы с людьми с особенностями развития, с инвалидами. Я вижу в этой совместной работе великий смысл. Кроме того, зрителям очень нравится, если к нам в Швейцарию приезжают русские артисты и мы делаем совместный проект».

Андрей Афонин: «Принципы театральной импровизации «Улыбка от ошибки» таковы: никто не знает, что произойдет на сцене, главное – сохранять внимательность друг к другу, к происходящему и быть готовым обрадоваться собственной ошибке. Сами принципы, возможно, и не новы, но в контексте «особого театра» приобретают новый смысл, новую окраску. Человек, имеющий инвалидность, как правило, является социальным изгоем, он не может быть социально активным и приносящим пользу обществу

наряду с так называемыми «нормальными» людьми. К нему нужно проявлять толерантность, ему необходимо всесторонне помогать, над ним не принято смеяться. И потому, когда на сцене вдруг появляется человек с особенностями развития, который не боится показаться смешным, не боится ошибиться, который играет настолько зажигательно, что зал разражается овациями, у зрителя происходит переоценка социальных стандартов и собственных представлений о границах человеческого творчества. За этим подходом к театральной деятельности стоит понимание того, что инвалид в социуме – не всегда инвалид в искусстве и никогда – в личном творчестве. И наоборот, каждый ли из нас, так называемых неинвалидов, способен выйти на сцену и удерживать внимание публики в течение часа? Театральная импровизация – один из самых сложных театральных жанров, не каждому профессионалу она по плечу. Актеры с особенностями развития, как показывает практика, при определенной подготовке овладевают ею так, как никто другой. «Особый театр» позволяет увидеть особый взгляд особого человека, увидеть его потребности, ощутить высоты его мастерства».

Михаэль Эльбер: «Мое мнение таково: такие проекты реализовывать непросто, но их нужно делать. Люди на этой планете должны начать понимать друг друга, и такие проекты спо-

Когда на сцене вдруг появляется человек с особенностями развития, который не боится показаться смешным, не боится ошибиться, играет зажигательно, у зрителя происходит переоценка социальных стандартов и собственных представлений о границах человеческого творчества

собствуют этому. У России иное прошлое, чем у Швейцарии. Если россияне и швейцарцы мимо-летно встречаются где-то в аэропорту или кафе, то они, скорее всего, смогут мило и дружелюбно пообщаться друг с другом. Но принесет ли это что-то? Нет. Только конкретная работа, конкретные проекты дают настоящее взаимодействие. И даже если такое взаимодействие, взаимопонимание налаживается в рамках такого небольшо-го межкультурного проекта, как наш, это уже много.

О гуманитарном смысле проекта могу сказать следующее: когда я основал театр HORA, я не думал о том, чтобы помочь людям с отклонениями в развитии. Я основал его потому, что хотел создать хороший театр, и потому, что видел людей с особенностями развития (инвалидов), обладающих большим актерским талантом. И в этом же ключе состоялся проект «Улыбка от ошибки»: мы пригласили театр «Круг II» в Швейцарию не потому, что хотели помочь как-то его участникам. Мы пригласили его сюда потому, что хотели вместе сыграть спектакли.

Но я отдаю себе отчет, что наша работа с инвалидами несет не только культурное значение. Инвалиды оказываются в нашем обществе на положении аутсайдеров, которых предпочитают

«не замечать» и даже «не рожать»: в нашем западном обществе сейчас многие нерожденные дети с синдромом Дауна abortируются, подобных людей общество «не хочет». А мы тем, что создали театр с подобными людьми, и тем, что делаем с ними спектакли, задаем обществу вопросы: действительно ли необходима «уровниловка» и предродовая диагностика? Вопросы о фашизме в обществе и «клонировании» людей – должны ли мы все быть одинаковыми? Но все эти вопросы ставятся косвенно, прямо наш театр зрителю их не задает. В этом смысле у проекта «Улыбка от ошибки» есть глобальный гуманитарный смысл: он показывает – люди имеют право быть разными! Грубо говоря, люди имеют право говорить на русском, на швейцарском, немецком или на итальянском – люди не должны все говорить английским. Я – за многообразие. Пусть даже это многообразие и вызывает порой непонимание и трудности».

Андрей Афонин: «В совместной работе действительно выявился ряд проблем, связанных с различием культурной и социальной ситуации в России и Швейцарии. В Швейцарии нет необходимости решать социальные и образовательные вопросы людей с особенностями развития. Там человек с особенностями развития уже вписан в социальную систему. Это дает его жизни стабильность, однако одновременно загоняет в жесткие социальные рамки. Ситуация в российском обществе в настоящее время неблагоприятна для людей с особенностями развития. Поэтому театру помимо творческих задач приходится решать и ряд проблем социальных и образовательных. В организации «Круг», к которой принадлежит интегрированная театральная студия «Круг II», большое внимание уделяется дополнительному образованию людей с особенностями развития, их профессиональной и социальной компетентности. А в театре HORA основной упор делается на сценическое мастерство, опыт сценической игры. Это различие было видно и при подготовке к репетициям. Русские актеры собирались за час до начала репетиции и занимались необходимой телесной разминкой. Швейцарские актеры по желанию могли принимать в ней участие, а могли и не принимать. Самые заинтересованные приходили каждый день, а некоторые жаловались на усталость или держались особняком вплоть до начала репетиции. В этом сказывался различный подход к театральной деятельности: для русских телесная и эмоциональная подготовка лежат в основе актерского и человеческого са-

мочувствия, для швейцарцев свобода выбора, спонтанность творчества – основа вдохновения».

Михаэль Эльбер: «Между швейцарским театром HORA и российским театром «Круг II» в самом деле есть очень большая разница. И дело не только в том, что российский опыт работы с инвалидами не такой большой, как швейцарский. Главное отличие – в разнице подходов к импровизации и к театру. Андрей все время говорит о способствовании развитию актеров, об обучении, о лечении, терапии, а меня в театре HORA эти темы вообще не интересуют. У меня совсем другая цель: наши актеры учатся посредством того, что они снова и снова выступают, они учатся на сцене.

Возьмем мою работу с актером Петером Келлером (человек с тяжелыми умственными отклонениями. – Авт.). Я наблюдаю за ним: он полностью уверен в себе, он уверенно идет по жизни, он не нервничает и не устраивает себе стресса. Я только учиться могу у него. Я не хочу ни менять Петера, ни лечить его от чего бы то ни было. Способствовать развитию? Если это случится, хорошо. Но в первую очередь я рассматриваю его как прекрасного актера и хочу работать с ним. И в театре HORA мы так подходим ко всем актерам, мы говорим им: «Твоя инвалидность меня абсолютно не интересует». И это правда. И при таком подходе наши актеры замечают: «Смотри-ка, его не волнует, какого рода у меня инвалидность. Его интересует

только то, что есть внутри меня, что я могу, что во мне хорошо!» Андрею важно, чтобы актеры понимали разумом, интеллектуальным путем, а не только через игру. А я думаю, что я могу Петеру Келлеру 10 тысяч раз объяснять что-то о конкретном времени, выходе или уходе со сцены, но Петер может понять это только в процессе самой игры.

Кроме того, работа российского театра направлена вовнутрь, на самих участников театра, а наша работа направлена вовне, на зрителя. Возможно, это связано с тем, что в Швейцарии наши актеры постоянно играют спектакли, у нас есть своя публика, нас знают. Мы можем в Швейцарии себе это позволить, а у «Круга» нет возможности так часто выступать, в России не так много площадок для выступления «особых театров».

Поэтому Андрей должен думать больше о развитии своих ребят, а не об их актерской работе.

Но подчеркну: то, что есть разный подход и трудности – прекрасно. Это дает импульс к интенсивной работе, к дискуссии, к обмену знаниями. Например, если говорить о тренировке тела, развитии пластики, то работа с Андреем дала нашим актерам очень много».

Андрей Афонин: «В процессе репетиций шла «притирка» этих двух подходов и высекались искры совместного творчества. Метод театральной подготовки «особых актеров» «Круга» с честью выдержал испытание при встрече с западной публикой. Российские актеры уступали швейцарским в опыте, но были наравне в плане импровизации и профессионализма. Все три спектакля на фестивале «Оккупация!» завершились бурными овациями зрителей и лестными откликами в отношении мастерства исполнителей».

Михаэль Эльбер: «Все получилось так, как это и должно быть на импровизации. Я необычайно горд, что, несмотря на недостаток времени и на разные взгляды, мы удачно сыграли и осуществили этот проект. Здорово! На каждом спектакле были такие удачные и замечательные моменты, которые я никогда не забуду. Даже ес-

ли длились они всего 30 секунд – неважно, это был пик всего действия. Но эти моменты никогда больше не повторяются, такова импровизация».

Андрей Афонин: «С Михаэлем мы ощущали абсолютное взаимное доверие и возможность открытого обсуждения творческих проблем. И нам не мешали ни различия в опыте, ни разные языки общения. Такое творческое партнерство с трудом можно найти и в родной культурной среде! Ведь понимание связано прежде всего с желанием понять. Именно это и было отличительной чертой всех партнеров по проекту – желание понять другого, его позицию и скорректировать свою.

Фестиваль «Оккупация!» был посвящен теме: «В каком обществе мы хотели бы жить?» Наш проект «Улыбка от ошибки» на практике реализует модель общества, в котором люди разных национальностей, разных менталитетов, говорящие на разных языках, имеющие разные особенности развития создают новый язык, новую модель общества, где каждый уникален в личном творчестве и незаменим в общем креатив-

ном процессе. Наш проект стал отчетливым свидетельством того, что «особое творчество» может быть базой международного партнерства и источником новых открытий в современном искусстве».

Михаэль Эльбер: «Теперь у нас есть пути для дальнейшего развития: наши актеры уже знают друг друга, они играли вместе. Есть наработанная почва, платформа – надо продолжать играть! Хорошо бы сыграть спектакль «Улыбка от ошибки» раз 50 – играть, играть и играть. Если нам скажут: «Эй, швейцарцы, россияне, немцы! Приезжайте к нам на фестиваль в Италию, Россию, Германию, Швейцарию, Америку!» – или куда-то еще – и найдут спонсоров, чтобы оплатить это, то мы приедем и сыграем».

Подробности о деятельности интегрированной театральной студии «Круг II» и о Всероссийском и международном фестивале «особых театров» «Протеатр» – на сайтах www.roo-kroog.ru и www.proteatr.ru. Подробности о театре HORA и фестивале «Оккупация! 2009» – на сайте www.hora-okkupation.ch. ■

Наша справка

Центр «Круг» – московская организация с 20-летней историей, помогающая детям и молодым людям с отклонениями в развитии. Специалисты «Круга» устраивают для них семинары, тренинги, занятия в творческих мастерских. В «Круге» четыре театральных студии: для маленьких детей, для детей с глубокими нарушениями, а также интегрированные театральные студии «Круг II» и «Круг I».

Интегрированная театральная студия «Круг II» позволяет объединить здоровых подростков и молодежь с особенностями в развитии. Сюда приходят подростки и молодые люди с особенностями развития (умственная отсталость, ДЦП, шизофрения, генетические заболевания, органические поражения ЦНС, слабослышащие), подростки группы риска, дети из многодетных семей. Участником интегрированной театральной студии может стать подросток или молодой человек, имеющий общую предрасположенность к творческой деятельности, обладающий определенной физической и психической выносливостью, а также внутренней мотивацией к преодолению трудностей, возникающих при занятиях творчеством.

«Показать, что люди, которые в настоящее время в России не имеют возможности ни работать, ни нормально учиться, могут найти себя в искусстве и уже сейчас быть востребованы обществом – вот цель нашей деятельности», – подчеркивает руководитель интегрированной студии «Круг II» Андрей Афонин.

Программа занятий включает в себя образовательные составляющие, повышающие общий культурный уровень студийцев, а также разносторонние тренинги, способствующие развитию самостоятельной творческой деятельности каждого: сценическое движение и развивающие телесные тренинги, основы акробатики и эстрадно-циркового искусства, спортивные и народные игры, вокальный и речевой тренинг, основы игры на музыкальных инструментах, ансамбль барабанов, рисование, живопись, искусство фотографии, грим, боди-арт, создание мультфильмов на основе боди-арта, изготовление народной и авторской куклы.

За время существования студии «Круг II» было осуществлено более десяти постановок в самых разных жанрах – от фольклорной драмы «Лодка» до спектакля по мотивам «Волшебной флейты» Моцарта. Последняя премьера театра – перформанс-импровизация «Весна» – попытка современными театральными средствами проявить древние забытые смыслы.