

ПРОТЕАТР

Между народными встречами

Мадрид — Париж — Рубе — Екатеринбург — Москва

Театр — выразительность социального тела

11-14 ФЕВРАЛЯ
ЦЕНТР ИМЕНИ
МЕЙЕРХОЛЬДА
ВАЙПРАЛЬНОВИ

Fritsch Company & Fundacion
Psico Ballet Maite Leon
Compagnie de l'oiseau-Mouche
Théâtre du Cristal
Театр «Жизнь» & фонд «Верба»
ИТС КРУГ

Пост-релиз

Новослободская, 23
meyerhold.ru
proteatr.ru

III ежегодный фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи» – совместный проект Театрального центра им. Вс. Мейерхольда и Региональной общественной организации «Круг».

Своё искусство продемонстрировали пять театральных проектов: 11 февраля в «Благосфере» состоялся благотворительный вечер с участием театра из Парижа, 12-14 февраля на сцене ЦИМа было представлено четыре спектакля из Мадрида (Испания), Рубе (Франция), Екатеринбурга, Москвы.

В Информационном агентстве России ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой была анонсирована программа фестиваля.

Приглашённые спикеры: Арт-директор Театрального центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская, председатель оргкомитета, куратор фестиваля «Протеатр» Наталья Попова, советник по социальным вопросам посольства Франции в РФ Даниэль Матьё, советник по культуре посольства Испании в РФ Альваро де ла Рива.²

Публикации

1. В «Благосфере» показали инклюзивное французское кабаре // Агентство социальной информации www.asi.org.ru/news/2017/02/13/v-blagosfere-pokazali-inklyuzivnoe-frantsuzskoe-kabare
2. Всероссийский фестиваль особых театров создал международный форум // ТК «Культура», эфир от 7 февраля 2017 г. tvkultura.ru/article/show/article_id/166808
3. Natalia Zaitseva «История тела, психобалет, цирк и пространство доверия», 10 февраля 2017 www.syg.ma/@natalia-zaitseva/istoriia-tiela-psikhobaliet-tsirk-i-prostranstvo-dovieria
4. Natalia Zaitseva «Абсолютное безумие», 13 февраля 2017 www.syg.ma/@natalia-zaitseva/absoliutnoie-biezumie
5. Организация Объединенных Наций, ООН от 20 февраля www.facebook.com/unru.web/videos/1485009498199261
6. «Протеатр»: международный фестиваль безграничных возможностей // Информационное агентство России ТАСС www.tass.ru/press/events/4941
7. Плотницкий А., Кончиц М. Люди ищут язык www.miloserdie.ru/special/proteatr/
8. Фестиваль «Протеатр» открылся в Москве // ТК «Культура», эфир от 13 февраля 2017 г. tvkultura.ru/video/show/episode_id/1469576/video_id/1586181/brand_id/19725
9. Диана Идиятуллина www.facebook.com/events/684643808381666/permalink/691762727669774/
10. Елена Посувалюк www.facebook.com/posuv.elena/posts/1228654273870946
11. Ирина Сироткина www.facebook.com/irina.sirotkina.33/posts/1369507736439817
12. Марина Савельева www.facebook.com/marina.savelieva.98/posts/1411124052263067
13. Compagnie de l'Oiseau-Mouche www.facebook.com/compagnieoiseaumouche/posts/460957100695218
14. FUNDACIÓN PSICO BALLETO MAITE LEÓN www.facebook.com/fundacionpsicoballetmaiteleon/photos/10154152135417027

Благодарим Григория Агаяна, Елену Балакиреву, Екатерину Зотову, Анну Лампасову, Оксану Меньшикову, Марию Поспелову, Даниэлу Юрченко за предоставленные фотоматериалы.

«Тема фестиваля в этом году – тело. И не просто тело, а социальное тело. Мы смотрим, как тела взаимодействуют друг с другом, как строится новое социальное тело, размышляем, для чего нам его выразительность? В инклюзии на тему социального тела спотыкаются все. У всех людей разная телесность, восприятие, картина мира – часто именно поэтому не возникает чувства эмпатии. И пока не будет достаточного количества социальных практик, где люди как в ритуале будут участвовать все вместе телесно-аффективным образом, новые символы, которые будут регулировать человеческое поведение по-новому, не возникнут. Для этого и нужно новое социальное тело».³

Отзывы

«Инклюзия – это признание ценности различий всех людей, их способностей к какой-либо деятельности.

Такие спектакли не просты для восприятия, но считаю смотреть их надо. В нашем обществе принято не замечать людей с ограниченными возможностями, а они талантливы им есть что сказать и показать».

@s_ser

«Мне посчастливилось увидеть классных ребят. Они любят жизнь, творчество и зрительскую любовь. Когда-нибудь наш мир не будет «шарахаться» от особенных людей. А пока спасибо фестивалю #протеатр за замечательный вечер и возможность разделить с ребятами это заразительное, пластичное жизнелюбие!»

@uts_anastasya

«В этом году я очередной раз задалась вопросом: почему меня так тянет сюда, почему я из года в год хочу сюда вернуться?

Ответ очень прост: я люблю это. Люблю людей, которые немалыми усилиями создают этот чудесный праздник, вкладывая в него всю свою душу и всё своё время...

Протеатр всегда разный! И вдохновение, которое льётся наружу от того, что к нему прикасаешься, помогает тебе смотреть на свою жизнь по-другому...

Протеатр многому учит. Прежде всего, тому, что всё возможно. И тому, что все мы можем быть друзьями – вещь, которая в современном мире, к сожалению, почти забылась.

Все мои знакомые, которые прикоснулись к Протеатру, в один голос вторят: «Люди должны об этом знать!» И речь не только о празднике театра, в котором сливается воедино красота, борьба и огромная внутренняя сила. Речь о людях,

которые, несмотря ни на что, остаются ЛЮДЬМИ.

Я желаю проекту больших успехов и развития! И, надеюсь, до скорой встречи!»¹²

«En bref: 200 spectateurs moscovites conquis, 40 minutes de rencontre à l'issue du spectacle, des pages et des pages de texte traduit en russe pour les surtitres, très peu de degré celsius, quelques chapkas et manteaux de fourrure, de très belles stations de métro, beaucoup de cyrillique, une place rouge et un kremlin... Et une très belle opportunité pour la compagnie de faire découvrir son travail au-delà de ses frontières habituelles!

Спасибо ITS "KRUG"!»¹³

«Gracias #Moscú Esta tarde volamos a #Madrid Preciosa función de #ObsolescenciaProgramada anoche en el #Festival-Proteatr FELICES #FritschCompany #PsicoBallet

Спасибо ПРОТЕАТР!»¹⁴

«Мне, как человеку имеющему небольшой опыт в этой области было полезно расширить горизонты своего понимания особых театров. Участие в семинарах, мастер-классах, просмотр и обсуждение спектаклей инклюзивных коллективов несомненно обогатит мой режиссёрский опыт».

Александр Жганович, актёр Академического театра им. Горького (г. Минск), организатор и режиссёр инклюзивного театра «Раготь» при Свято-Елисаветинском монастыре.

«Особый театр всё увереннее уходит в профессиональную сферу, – радуется, что пришло много профессиональных режиссёров, актёров, хореографов. Бросается в глаза именно этот профессионализм постановщиков. Приятно удивило большое присутствие на конференции профессиональных театральных критиков, продюсеров, журналистов

и волонтеров. У особого театра появился свой постоянный зритель, не имеющий проблем инвалидности... Это коснулось не только наших столиц (Москвы и Санкт-Петербурга), но и глубинки. Меня очень порадовало, что Екатеринбургскому театру была предоставлена возможность поработать с французским режиссёром. ...

В спектакле из Екатеринбурга «Цирк Принтинграм» чувствовался профессионализм режиссёра, что подкупило сразу. И у меня есть критерий оценки спектакля особого театра: выигрывает ли спектакль, если из него убрать инвалидов? Из этого спектакля инвалидов убрать было нельзя. Это классно!...

«Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия» – какое замечательное и ёмкое название. Как всегда, потрясающее музыкальное сопровождение. Какое прекрасное и органичное взаимодействие «очень симпатичных» и просто «симпатичных» актёров. Спектакль органичный и глубокий. Много режиссёрских и актёрских находок. Спектакль, который доставляет удовольствие зрителям».

Тихонова Алефтина, режиссёр особого театра «Кольцовички» из посёлка Кольцово Новосибирской области «Участие нашего театрального коллектива в III Ежегодном фестивале особого театра «Протеатр. Международные встречи» стало поворотным в работе и видении процесса развития творческой деятельности воспитанников Благотворительного фонда «Верб», Инклюзивной театр-студии «ОРА». Для нас этот период был насыщенным, полным впечатлений, эмоциональных и культурных потрясений...

По-настоящему плодотворная была неделя перед началом фестиваля (с 6 по 10 февраля): ежедневные мастер-классы с французским режиссёром Оливье Кудером, результатом

такой коллаборации явилось создание эскиза спектакля по одной из пьес Луи Калаферта...

На фестивале мы расширили круг знакомства и наметили пути взаимодействия, а также запланировали совместные проекты со Школой дизайна ВЭШ, с Российской государственной специализированной академией искусств (РГСАИ, бывш. ГСИИ), Ротари клуб, режиссёром и лидером группы «Аротом» Кириллом Папакуль и многими супер-профессионалами своего дела.

Спасибо организаторам!»
Инклюзивная театр-студия «Жизнь» («ОРА»)

Théâtre du Cristal

Кабаре острых ощущений

Cabaret Des Frissons Garantis
Режиссёр *Oliver Couder*

Выступление Theatre du Cristal из Парижа на Благотворительном вечере в Центре «Благосфера» погрузило зрителя в атмосферу традиционного французского кабаре. В «меню» были: острые шутки, фокусы и трюки, танцы и песни. Актёры иронизировали о расстройстве желудка современного общества, рассуждали о всеобщем стремлении к успеху, о своих промахах и ошибках. Инклюзивное кабаре включило всех в общий круг ощущений, впечатлений и танца!^{1, 5}

**Théâtre
du Cristal**
COMPAGNIE | PÔLE ART HANDICAP

Théâtre du Cristal основан в 1989 году. Художественный руководитель Оливье Кудер. Театр ведёт поиск новой эстетики. Создаёт условия для профессионального включения в театральную практику актёров с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
theatreducristal.com

Режиссёр Оливье Кудер работает в традиционных театральных формах и каждый раз находит яркие акценты, которые подчёркивают особую выразительность актёров с инвалидностью.

Compagnie de L'oiseau-Mouche

ТЕЛО

C.O.R.P.U.S.

Режиссёр Sarah Nouveau

Из анонса фестиваля на «Сигме»:

«Спектакль “Тело” рассказывает о новых телесных практиках, которые завоёвывали мир. Айседора Дункан, Мария Вигмар, Вацлав Нижинский, – именно эти люди способствовали созданию новых представлений о теле в культуре, отвоёвывая телесную свободу для выражения чувств и собственной непосредственности...

Театр Уазо-Муш развивается в направлении нового европейского театра. На Западе темы, питающиеся идеей маргинальности, натуральности, неоформленной экспрессии, вплоть до острой социальной провокации, очень популярны. «Ура-другой», «ура-маргинальный», «мы все идём к свободе», все в этом порыве объединимся...

У театра Уазо-Муш есть своя осознанная концепция. Например, в визуальной продукции этого театра заявлена тема гибридности: все логотипы, вся информационная продукция настаивает на человеке-гибриде: здесь тело, а здесь голова тигра, здесь тело, а здесь чашка кофе вместо головы. Они продвигают идею другого образца человеческого тела, отличного от сексуального, успешного человека бизнес-машины». ⁶

Compagnie de L'oiseau-Mouche – один из старейших профессиональных инклюзивных театров Франции (г. Рубе), основан в 1978 году.
oiseau-mouche.org

Театр-студия «ЖИЗНЬ»

Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса

*Circus prin-tin-pram
named after Daniil Kharms*
Режиссёр Лариса Абашева

Из анонса фестиваля на «Сигме»:

«Это молодой театр, который основал Андрей Рожков – российский актёр, сценарист и телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пельмени». Коллектив с большими профессиональными амбициями и открытый к творческому диалогу.

Мы (Оргкомитет фестиваля) искали коллектив для небольшого международного проекта: российский театр и режиссёр-консультант из Франции Оливье Кудер (театр «Кристалл») работают вместе над готовым спектаклем в течение нескольких дней, проводя совместные репетиции, мастер-классы и обсуждения в репетиционном пространстве ЦИМа... Организовать межкультурный диалог очень непросто. Этот фестиваль реализует такую задачу, и мы благодарны ЦИМу за помощь, которую оказывает нам его команда».³

Театр «Жизнь» – молодой коллектив из Екатеринбурга, существует при Благотворительном фонде «Верба».

fondverba.ru

Из отзыва зрителя:

«Сложно осознать, что в театр можно идти не за художественным открытием и тем более не за удовольствием, а ради работы души. Честно скажу, что смотреть социальные проекты на сцене для меня не стало обычным делом. Сегодня, на мини-фестивале ПРОТЕАТР (фестиваль особого театра) в Центре Мейерхольда выступал Театр «Жизнь» из Екатеринбурга. Режиссёр Лариса Абашева поставила коллаж по Даниилу Хармсу «Цирк Принтинпрам» так, что кажется, движение на колясках и ломаные движения персонажей были заложены автором! Красоту и пластику непрофессиональным актёрам помогает обрести участие танцоров-профи... В конце многие зрители встали, раздавались крики Bravo! Как такие спектакли помогают жить – не только инвалидам, но и «обычным» зрителям!!! Люди с ДЦП ощущали себя героями вечера, они так светились улыбками! Мне кажется, молодой коллектив сумел покорить столицу».¹⁰

С 2017 года у проекта новое имя: Инклюзивный театр-студия «ORA» (с языка маори – «жизнь», с итальянского – «час»). «ORA – жизнь за час».

Между народн ые вст речи

Сцена из спектакля
«Истории об очень
симпатичных, или
Пространство доверия»
ИТС Круг.

Интегрированная театральная студия ИТС «Круг»

Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия

*Stories about very nice people
or The space of confidence*
Режиссёр Наталья Попова

Из анонса фестиваля на «Сигме»:

«В спектакле танцует солистка Балета Москва, играют профессиональные музыканты, а есть актёры с глубокими нарушениями развития. Это спектакль о возможности построить гармоничные отношения. Мы показываем реальные тренинги, которые проводим. Это тренинги, когда дети находятся в очень тесном контакте со взрослыми актёрами – всё время в объятиях; это формирует их телесность и чувство доверия к миру. Нам кажется, что построение нового социального тела – это и есть сознательный вклад человека в эволюцию, а включение человека с инвалидностью в этот процесс – критерий его реальности».³

ITS KRUG

Интегрированная театральная студия ИТС «Круг» – образовательная программа ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино» и долгосрочный проект РОО СТР «Круг». Основана в 1996 году.
itskrug.com

Fritsch Company

Срок годности

Programmed obsolescence

Режиссёр *Gabriela Martín León*

Из анонса фестиваля на «Сигме»:

«В 1973 году кубинский психолог Г.Ф. Гарсиа заложила основы нового направления в реабилитации – психобалет. В этом ей помогала балерина, потерявшая зрение, А. Алонсо (она же – основательница национального балета на Кубе). Её последовательница Майте Леон развивала это направление в Испании.

Сейчас на Кубе это направление продолжает развиваться в рамках реабилитационной работы, а в Испании – исполнительской, ведущей поиски в области современного танца. На базе фонда Майте Леон существует профессиональная танцевальная компания Фрич Компани. Она успешно и много гастролирует, большая часть актёров – люди с инвалидностью.

В спектакле «Срок годности» они размышляют о феномене изнашиваемости вещей. Вещи с коротким сроком годности провоцируют потребление. Человек, втягиваясь в ситуацию потребления, захламывая свою жизнь вещами, оказывается поработан им, и, что самое ужасное, приобретает характеристики вещи и уподобляется им. – Так говорят о своем спектакле его авторы».³

Fundacion Psico Ballet Maite Leon – один из старейших инклюзивных театров Испании (1986).

Основным направлением деятельности является профессиональное обучение сценическому искусству людей с особенностями физического, психического и интеллектуального развития, а также их личностное развитие.

Fritsch Company организована в 2006 году в рамках деятельности фонда.

Из отзыва зрителя:

«Спасибо фестивалю Протеатр за всё, и особенно за то, что он привёз Психобалет из Мадрида. Современный танец без всяких скидок на инвалидность. Настоящий театр. Четыре человека в рабочих комбинезонах переносили мешки для мусора из одного угла в другой, а мне казалось – от этого зависит моя жизнь. Обычно в инклюзивных театрах сразу видно, кто из актёров – «нормальный», а кто – «особый». Вторые – более фактурные, в них присутствие чувствуется на все сто. А здесь фактурными были все. «Нормальные» актёры не доминировали, потому что многому научились у своих «особых» партнёров – и в результате смогли взять их пластику и их присутствие. Не всем это удаётся, да и задачу такую редко кто ставит».¹¹

Основным направлением деятельности Психобалет Майте Леон является профессиональное трудоустройство людей с инвалидностью в исполнительском искусстве.

Театральная инклюзия. Границы театра.

VI Ежегодный семинар «Искусство. Терапия. Инклюзия» на тему «Театральная инклюзия. Границы театра» проходил 12-13 февраля в новых дискуссионных форматах: World safe и Аквариум.

В первый день работа проходила в малых группах, шеринговый механизм формата «World safe» позволил участникам познакомиться друг с другом, установить горизонтальные связи и артикулировать позиции в отношении феномена особого театра как потребности современной культуры. Во второй день эксперты обсуждали тему: Актёр, режиссёр, зритель – феномен инклюзивного театра в контексте современных театральных тенденций.

Семинар «Искусство. Терапия. Инклюзия» проводится каждый год в рамках фестиваля «Протеатр. Международные встречи». Семинар был инициирован Посольством Франции в Москве Отделом по социальным вопросам в 2011 году.

Мастер-классы

Оливье Кудер & Инклюзивный театр-студия «Жизнь»

С 6 по 10 февраля Оливье Кудер (Theatre du Cristal), один из организаторов французского фестиваля Art et Handicap Viva La Vida провёл репетиции с труппой Инклюзивного театра-студии «Жизнь» Благотворительного фонда «Верба» из Екатеринбурга.

В интервью он рассказал об этом опыте: «Это довольно необычно. Дело в том, что артисты, с которыми я там работаю, – это артисты с физическими нарушениями. Я же больше привык работать в театре с актёрами с аутизмом и нарушениями интеллекта. Так что для меня это нечто совершенно новое. Однако, то общее, что я вижу между ними, – готовность целиком погрузиться в работу и, несмотря ни на что, преодолеть собственную хрупкость. Когда работаешь с обычными артистами без каких-либо нарушений, им постоянно приходится напоминать о важности того, что они

делают. «Особые» же актёры уже носят в себе эту важность где-то глубоко внутри. Все они очень умны, открыты творчеству, обладают прекрасным воображением и всё время находят новые способы выражения себя, поскольку, конечно... у них обычно не столь разнообразные техники игры. Но интенсивность нашей работы, действительно, изумительна, и это для меня невероятно важно. Здесь находятся не только новые способы выражать себя, но и новые эмоции для зрителей, которые увидят их работу».⁴

ИТС «Круг» & Инклюзивный театр-студия «Жизнь»

10 февраля прошёл мастер-класс ИТС «Круг» для актёров театра «Жизнь». За короткое время воркшопа удалось обновить представление об образцах «красивого» тела и заново открыть ресурс телесной выразительности. Совместная работа вдохновила участников двух коллективов на дальнейшее сотрудничество.

«Танец с предметами» Фрич Компани

13 февраля профессиональные танцоры Фрич Компани & Фонд Психо Балет Майте Леон представили уникальный Метод психологического балета Майте Леон на примере использования техники работы с повседневными предметами, как источником вдохновения для танца, сценической импровизации и познания собственного тела как предмета.

Из отзыва волонтера: «...Вы знаете, что меня поразило больше всего? Атмосфера и люди. Я наблюдала поразительное слияние абсолютно незнакомых друг другу людей, посредством одних касаний и прекрасной музыки. Наблюдая за этим процессом в моей голове было очень много мыслей. Меня обволакивало множество чувств. В какой-то момент меня заворожило увиденное, и я будто бы растворилась в этом...»

Хотелось постоянно чувствовать то блаженство, ту свободу мыслей и чувств...»⁹

Фестиваль «Протеатр. Международные встречи» – совместный проект Театрального центра им. Вс. Мейерхольда и РОО СТР «Круг». Его цель – знакомство с международными практиками театральной инклюзии. В 2017 году соорганизаторы фестиваля: Посольство Испании в России, Посольство Франции в России, ассоциация Acer-Russie, Московская городская организация «Всероссийское общество инвалидов».

