

«СИНЕЕ ЯБЛОКО» & Мексип

Джейн Джессоп, директор-основатель
театра «Синее яблоко», Англия

Яблоко и его сердцевина

«Синее яблоко» – это театр, объединяющий людей с интеллектуальными нарушениями и обычных артистов. В 2005 году, задумывая этот проект, мы, его создатели, решили, что именно такая форма работы, когда на одной площадке встречаются артисты с разными возможностями, будет более всего полезна особым людям. При этом хотелось ставить действительно профессиональные спектакли, которые бросят вызов предубеждениям общества и покажут широкой аудитории, что люди с интеллектуальными нарушениями способны на многое.

Театр имеет особую силу, он изменяет жизнь актеров, ведь здесь они совершенствуют свое мастерство и приобретают уверенность в себе. Но театр приносит перемены и в жизнь всего общества, меняет угол зрения, под которым мы воспринимаем других, не похожих на нас людей, и помогает научиться лучше взаимодействовать с ними. Результат двух этих процессов уже очевиден: наши артисты из застенчивых, замкнутых, часто унылых людей превращаются в энергичных, уверенных в себе, вполне зрелых членов общества, у которых есть друзья, увлечения – насыщенная жизнь.

Сейчас мы удивляемся тому, как многого человек с нарушениями развития может достичь, если перед ним ставить сложные задачи, но при этом помогать их решать. Некоторые члены нашего коллектива работают параллельно над не-

Blue Apple Theatre

сколькими ролями и одновременно разучивают танцевальные номера, отрабатывая их на регулярных занятиях. А ведь семь лет назад им было трудно просто выйти на сцену, произнести свое имя и достойно принять аплодисменты! Это, конечно, обескураживало. С тех пор мы проработали десятки пантомим собственного сочинения, осуществили множество постановок, порой довольно рискованных, которые показывали два раза в год в местном центре творчества. Мы учились сами сочинять истории и осваивали сценическое мастерство. И вот совсем недавно нам удалось провести отчаянно смелое турне с постановкой одной из самых известных в мире пьес. 2012 год вообще оказался богатым на приятные события: мы были удостоены королевской награды Великобритании, впервые получили финансирование от Художественного совета Англии и удостоились рецензий профессиональных критиков. Но все же кульминацией стало турне, во время которого мы выступали в профессиональных театрах страны с адаптированной постановкой «Гамлета» – пожалуй, самой выдающейся и сложной пьесы в мировой культуре. Шесть основных ролей в ней исполняли люди с интеллектуальными нарушениями. Они произносили оригинальные шекспировские тексты! Наш «Гамлет» был сыгран на сценах двенадцати профессиональных театров Южной Англии, его увидело более трех тысяч человек.

Что за сказочный путь!

«Синее яблоко» – место, где рады каждому. Мы даем людям, у которых иначе не было бы шанса играть, танцевать или петь перед зрителями, возможность участвовать в театральных и хореографических постановках, сниматься в кино. Помимо основной труппы театра, состоящей из более чем 30 человек, у нас существует небольшое гастрوليрующее объединение под названием «Сердцевина яблока», а также отдельная танцевальная программа для людей, которым трудно играть драматические роли. Список тех, кто хочет присоединиться к труппе театра, на сегодня очень велик.

На репетициях мы объединяем здоровых людей и актеров с особенностями развития, а на постановки приглашаем как можно более широкий круг зрителей, стараясь навести мосты понимания и принятия между разными группами населения, людьми, не похожими друг на друга.

В театре «Синее яблоко» открываются, возвращаются и ценятся уникальные таланты каждого. У нас работают люди с очень разными возможностями, но мы относимся ко всем одинаково и ожидаем от каждого, что заложенные в них способности раскроются полностью. Повисить у артистов уверенность в себе удается через игры и репетиции; мы помогаем им расслабиться, проявить то, что можно назвать сценическим обаянием, освоить язык тела. Постепенно они учатся устанавливать зрительный контакт с партнерами и вовлекать в действие зрителя.

Мы занимаемся языком и сценической речью, стараясь подбирать роли для каждого отдельно взятого актера с учетом его памяти и речевых возможностей. Мы работаем над дикцией, добиваясь необходимой громкости и разборчивости. Если человек предпочитает невербальную коммуникацию, мы занимаемся с ним движением и танцевальной пластикой.

Впервые выйти на сцену непросто для любого человека. А для актера с интеллектуальными нарушениями это может стать просто колоссальным достижением. Мы с огромной радостью наблюдаем, как совершенствуется мастерство наших ребят, растет их уверенность и самооценка, когда они участвуют в представлениях для широкой аудитории. У того, кто говорил, что одинок и ему нечем заняться, появляются важные темы для разговора. Люди, вычеркнутые из общества, наконец-то начинают чувствовать свою ценность, когда стоят перед зрителем, который смеется вместе с ними и аплодирует.

Перед каждым участником труппы мы ставим не только театральные задачи, но и задачи социального, поведенческого и личностного характера. Ребята по определению должны работать в команде, поэтому социальные навыки очень важны. Умение общаться имеет большое значение и в повседневной жизни, будь то налаживание отношений с друзьями, установление связей в местном сообществе и даже трудоустройство.

Мы стремимся к тому, чтобы рост наших артистов происходил в непринужденной и любимой ими атмосфере репетиций. Мы видим, насколько благодарной оказывается эта работа! Тесное взаимодействие происходит каждую неделю в безопасных условиях театральной семьи, где каждый важен, ценен и нужен для того, чтобы в итоге спектакль состоялся.

Результаты не заставляют себя ждать. Один молодой человек с аутистическими особенностями постоянно опаздывал на репетиции, сам от этого смущался, начинал плохо себя вести и злиться, не понимая, что вокруг происходит. Мы поставили

Томми Джессоп в роли Гамлета

перед ним задачу появляться за десять минут до начала репетиции, чтобы он мог встретиться с товарищами, подготовиться, прослушать все инструкции. Он стал очень активным и позитивным членом команды. Его чувство собственного достоинства взлетело, когда он сумел справиться с этой в общем-то простой задачей. Удивительно, но даже там, где он работает, заметили, что он стал более старательным.

Другая актриса была такой застенчивой, что могла произносить реплики только шепотом. Сейчас, благодаря интенсивной поддержке, которую она получала, эта актриса способна проводить презентации и мастер-классы. Еще один актер с тяжелым нарушением не признавал никаких авторитетов. Это выражалось в том, что он яростно кричал и просто срывал репетицию. Выносить это было трудно, но мы приложили много усилий к тому, чтобы выправить ситуацию, и сейчас он освоился с общими для всех правилами и участвует в занятиях с радостью и чувством юмора.

«Синее яблоко» – это безопасная среда, в которой люди становятся более самостоятельными, узнают, что такое работа в команде, и учатся завязывать серьезные дружеские отношения. Все наши актеры преданы общему делу и трудятся как для себя, так и для других. Чтобы выступление получилось успешным, каждый должен работать в партнерстве с остальными.

Когда в 2005 году мы только начинали, у ребят в принципе было мало шансов играть в спектаклях, особенно по классическим произведениям, но все имели глгучее желание выступать. Они были естественны и наслаждались каждой возможностью запрыгнуть на сцену и просто покривляться в свете рампы!

Четыре года назад мы сформировали небольшую группу из прошедших отбор артистов с интеллектуальными нарушениями, которые обладали талантом и амбициями, чтобы играть профессионально, но не имели возможности поступить в театральную школу. Сейчас эта группа, отмеченная наградой, в состоянии выполнять заказы на создание спектаклей, фильмов и танцевальных представлений на непростые и актуальные темы, которые способны изменить взгляд общества на жизнь людей с интеллектуальными отклонениями.

Простых тем не бывает

Театр способен поднимать сложные темы, менять сложившиеся подходы и мнения. Он может быть как действенным средством просвещения общества, так и инициатором дискуссий о том, как обеспечить людям с инвалидностью максимально достойную жизнь.

«История Фредди» – это учебный фильм, в котором показан безрадостный опыт пребывания человека с интеллектуальными нарушениями в стационарном учреждении. Фильм был заказан театральному объединению для обучения медперсонала и используется двадцатью шестью общественными фондами государственной службы здравоохранения в Англии и Уэльсе. Его можно приобрести через компанию «Синее яблоко».

Еще одна наша постановка, с которой мы гастролируем, называется «Жизнь без страха». Она раскрывает тему преступления на почве ненависти к людям с ограниченными возможностями. Постановка получила такой отзыв: «Это один из самых сильных спектаклей, показанных в Винчестере за много лет... смесь волнующего танца с пронзительными сценами, демонстрирующими предубеждения и страшные преступления... поразительно... великолепно...» По этой постановке был также снят одноименный фильм.

Танец – вообще очень мощная среда, которая организует и движение, и мышление актеров, в этой среде они начинают понимать, что сами могут быть сотворцами, развивая идеи хореографа. Для людей, которым трудно общаться вербально, это прекрасная возможность выразить себя.

Наше первое шоу, поставленное в 2005 году, состояло из коротких сценок, песен и незабываемого оркестра, инструменты в котором были сделаны из старых велосипедов и других необычных материалов. После того как шоу состоялось, мы спросили наших артистов, что им больше всего понравилось делать. Оказалось, что им всё нравится, но они хотели бы сами участвовать в создании сюжета спектакля. Результатом стала история о фантастическом приключении под названием «Джейсон и астронавты», за ней – пантомима «Белоснежка и волк», а потом все новые и новые оригинальные пьесы и инсценировки.

Ободренные успешной постановкой «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса и готовясь к празднованию нашего пятилетнего юбилея, мы начали работу над в высшей степени амбициозным проектом – сценическим воплощением пьесы «Сон в летнюю ночь», которое готовили для показов на открытых площадках. Многие тогда думали, что эта попытка – настоящее безумие, но наши артисты превзошли самих себя. Помогли им остроумный сценарий Уильяма Джессопа, мудрое руководство Питера Клерке, роскошное оформление Су Хоу-сер, а еще – отличная погода! Уильям Джессоп вспоминает: «Я ухватился за возможность написать сценарий для юбилейной постановки театра «Синее яблоко». Потом до меня дошло, что я наделал: я согласился переложить «Сон в летнюю ночь» Шекспира для серии представлений на открытых площадках, в которых будут играть 30 необычных актеров; часть из них ограничена в движениях, у всех есть речевые нарушения разной степени тяжести и всем более или менее трудно выучить роли! Кажется, я стою перед невероятно сложной задачей!»

К счастью, пьеса «Сон в летнюю ночь» отлично подходит для большой актерской команды. В ней нет главного героя, есть семь равнозначных ключевых персонажей: Оберон, Пак,

четверо влюбленных и ткач Основа. Именно они двигают сюжет, и мы отобрали на эти роли актеров, которые лучше других способны выучить и произнести текст.

Кроме того, в пьесе есть еще три большие группы персонажей: влюбленные, эльфы и мастеровые. Это значит, что мы могли распределить роли по группам для актеров разных способностей. Каждому досталась своя «минута славы». Мы решили, что Титания и ее эльфы должны выражать себя скорее через грациозные движения, чем через речь, и для этого отобрали лучших танцоров. Мастеровые – это комические персонажи, которые вносят элемент абсурда, и мы определили на эти роли артистов, которые лучше умеют импровизировать и создавать атмосферу радости, чем жестко следовать сценарию.

Многие реплики рождались прямо на репетиционной площадке. Сценарист записывал интересные фразы, которые произносили наши актеры, моменты, которые заставляли их смеяться, или причудливые словечки из их собственного лексикона. За счет этого он смог подчеркнуть индивидуальность каждого персонажа, при этом максимально сохраняя текст Шекспира. На проверку же оказалось, что актеры театра легко и с удовольствием говорили на языке великого классика, порой не осознавая, что это Шекспир, а на новых репликах частенько спотыкались!

Было невероятно трогательно наблюдать, как росла уверенность, с которой ребята выступали перед зрителями, чувствуя отклик зала. Ощущаешь огромную радость, когда видишь, как их игра захватывает аудиторию. Сказать по правде, мы были потрясены тем, как хорошо наши актеры справились с работой в спектакле «Сон в летнюю ночь». Они преобразались на глазах!

Ребята заслужили признание зрителей не только своим исполнением и профессионализмом, но и зрелостью, уверенностью в себе и чувством юмора. Я уверена, что нашими постановками мы пробуждаем внимание широкого круга зрителей к мастерству, творческим возможностям и человеческим качествам наших артистов и меняем представления общества об умственных ограничениях. Мы чувствуем понимание и благосклонность тех, кто раньше не сталкивался с нашими ребятами, но потом стал первым покупать билеты на спектакли театра «Синее яблоко», слышим рассказы о том, как люди случайно встречали наших артистов на улице и с удовольствием общались с ними.

Люди с особыми потребностями чувствуют себя в большей безопасности, когда их знают и уважают, лучше представляют себе, кто они и что они могут. И наши артисты постепенно занимают свое место в обществе.

Быть!

Это особенно заметно в нашем последнем и на сегодняшний день самом амбициозном проекте: постановке «Гамлета» на языке Шекспира. Мы показывали наш спектакль на сценах профессиональных театров. В Винчестере 900 человек купили билеты, чтобы увидеть в величайшей шекспировской пьесе 35 актеров и танцоров, 25 из которых имеют различные отклонения в развитии. Отклики зрителей были поистине восторженными – и о самом спектакле, и о том, что эта постановка заставила их по-новому взглянуть на «Гамлета» (некоторые утверждали, что впервые поняли пьесу). По-новому зрители смогли увидеть и людей с интеллектуальными нарушениями. Они говорили о том, какое удовольствие доставило им прочувствованное исполнение хореографических элементов спектакля, о том, что комические моменты постановки гармонично сочетались с трагическими.

Гамлета, Офелию, Клавдия и призрака отца Гамлета играли актеры с синдромом Дауна. Как интересно было знакомить их с языком шекспировского времени, вдумчивой речью; радовала возможностью вникать в суть, работать над инсценировкой и экспериментировать с самой великой пьесой в истории театра!

Спектаклю в Винчестере предшествовали гастроли группы из шести актеров с интеллектуальными нарушениями на юге Англии. Их выступления на сценах 15 профессиональных театров увидело более 3000 человек. Зрительные залы театров вмещали от 80 человек в небольшой театральной студии «The Mill» («Мельница») в Гилфорде до 899 человек в театре «The Rose» («Роза») в Кингстоне, юго-западном пригороде Лондона. Артисты также показали спектакль в Корнуолле в театре под открытым небом «Minack» (что в переводе с кельтского означает «На скалах»). Был дан еще ряд небольших представлений в форме этюдов на праздничных мероприятиях, званых ужинах и рекламных акциях. Тур сопровождался большой рекламной кампанией, которая включала 15 интервью на радио и статьи в прессе.

Идея была глобальная – уловить и привнести в показы дух Олимпиады-2012, ее нацеленность на наивысшие достижения. Именно поэтому мы представляли одну из вершин драматургии, стремясь к выступлениям на профессиональных подмостках, которые позволяют продемонстрировать широкой аудитории таланты и человеческие качества наших актеров.

Процесс работы над «Гамлетом» начался с шести рабочих встреч со сценаристом, который познакомил актеров с текстом и собрал их отклики и идеи для инсценировки. Таким образом, собственный опыт артистов, их понимание пьесы и дилемм, с которыми сталкиваются их персонажи, повлияли на окончательную версию сценария и помогли понять масштаб и направленность будущего гастрольного тура, который приобрел тем самым особое качество.

Создание сценария постановки «Гамлета» в исполнении актеров театра «Синее яблоко» заняло более шести месяцев; еще три месяца шли репетиции, и этого времени оказалось достаточно, чтобы наши актеры близко познакомились с шекспировскими темами и идеями, а затем поняли и вошли в образы своих героев, освоились с пространством всей постановки. Интересно, как один актер, который особенно хорошо был знаком с этой пьесой и вообще творчеством Шекспира, пристально следил за тем, чтобы соблюдалась целостность оригинального сюжета.

В процессе написания сценария многие реплики были переделаны под конкретного актера и перед каждым была поставлена своя задача. Чтобы убедиться, что актеры понимают всё, что говорится в спектакле, мы прошли весь текст, строчку за строчкой, обсуждая каждое слово. Это заняло очень много времени, и часто не все получалось. Некоторые моменты оказывались слишком тонкими или сложными для понимания, так что нам приходилось учиться корректировать свои идеи.

Репетиции включали занятия по развитию вокальных данных, которые проводил бывший педагог Королевского шекспировского театра; обучение технике фехтования. Мы работали с дыханием, осанкой и физическим развитием, способностью повторять, отображать действия других – сначала в группе, а затем с каждым индивидуально. Параллельно наш хореограф работал с актерами над танцевальными элементами спектакля, заканчивались приготовления костюмов и декораций, подбирались музыкальный материал.

Хореография спектакля основывалась на техниках современного танца, которые определили пластику Офелии, особенно в сценах ее сумасшествия и смерти. Ее танец передавал чувство и страсть Офелии, добавляя дух смятения в ее образ.

Репетиции занимали 2–3 часа почти каждый день. График гастролей включал несколько спектаклей в неделю с ночевкой в каждом городе, где мы выступали. Команда с трудом выдержала такой график, но даже окрепла, что стало свидетельством ее ответственности и дисциплины. Ребята работали очень профессионально. По мере того как проходило турне, выступления становились все более уверенными и ощущение, что артисты освоили постановку, продолжало расти. Гамлет читал свои знаменитые монологи с удовольствием, Клавдию нравилось играть свои страдания, а танец Офелии просто зачаровывал.

Отклики зрителей были восторженными, некоторые приходили посмотреть спектакль во второй раз, когда он уже игрался на другой сцене. Люди отмечали качество игры, ясность повествования, убедительность и изящество хореографии и даже музыкальное и световое оформление. «Гамлет» принес огромную пользу имиджу наших актеров и вообще людей с интеллектуальными нарушениями.

Вот какие отзывы опубликовал журнал Ассоциации Даун синдром Англии после показа «Гамлета» в театре Нормансфилда, места, где когда-то работал знаменитый Джон Лэнгдон Даун:

«Томми Джессоп и великолепная труппа театра «Синее яблоко» буквально заморозили меня своей постановкой «Гамлета» в театре Нормансфилда. Я был захвачен с самой первой сцены и быстро погрузился в хитросплетения сюжета. Я сопереживал персонажам спектакля. Особенно впечатлило то, как актеры интерпретировали и представляли свои роли на оригинальном языке Шекспира».

«Было ясно, что труппа глубоко вовлечена в эту работу, что актеры всем своим существом ощущают то, что представляют на сцене. Эпизод, в котором Гамлет (Томми Джессоп) встречает своего дядю Клавдия во время молитвы и пытается решить, убить его или нет, просто потрясающий. Тишина была такая, что слышно было, как муха пролетает!»

«Кэти Фрэнсис, игравшая Офелию, в сцене безумия настоящей тронула мое сердце».

«Хочется особенно отметить танец тонущей Офелии, исполненный с невероятной глубиной и чувством. Вся мощь и трагизм пьесы, которые труппе удалось выразить, очень умело смягчились комическими сценами».

«Спустя 70 минут я осознал, что выхожу из театра викторианской эпохи с его мягким, тусклым освещением на солнечный свет, чувствуя, словно совершил целое путешествие, испытав множество эмоций. Уходя, я услышал, как один из зрителей говорил другому: «Я не понимал «Гамлета», а сейчас понял». Мне кажется, что доктор Джон Лэнгдон Даун согласился бы с ним».

В самом деле, кажется, что чем более трудные задачи мы ставим перед нашими актерами, тем полнее раскрываются их потенциальные способности и тем больше они растут. Мы правда верим в это. Мы поставили «Гамлета», а более амбициозной задачи не могло быть!

Я уверена – то, что мы видим в театре «Синее яблоко», в очередной раз доказывает: мы до конца не знаем, сколько многого могут достичь люди с ограниченными возможностями, если дать им шанс проявить себя. И я верю, что всех нас ждет прекрасное будущее.

Перевод М. А. Фурсовой

