

Playback театърът История и Теория

Осъществяване, световна история,
история в България,
теоретични постановки

Какво представлява?

Импровизационен театър,

който **играе историите на хората** от публиката.

Има

- ✓ Ритуал
- ✓ Форма
- ✓ Структура
- ✓ Ритъм.

Всичко, което се случва е **спонтанно** и **непредвидимо**

- диалогът
- изиграването
- музиката

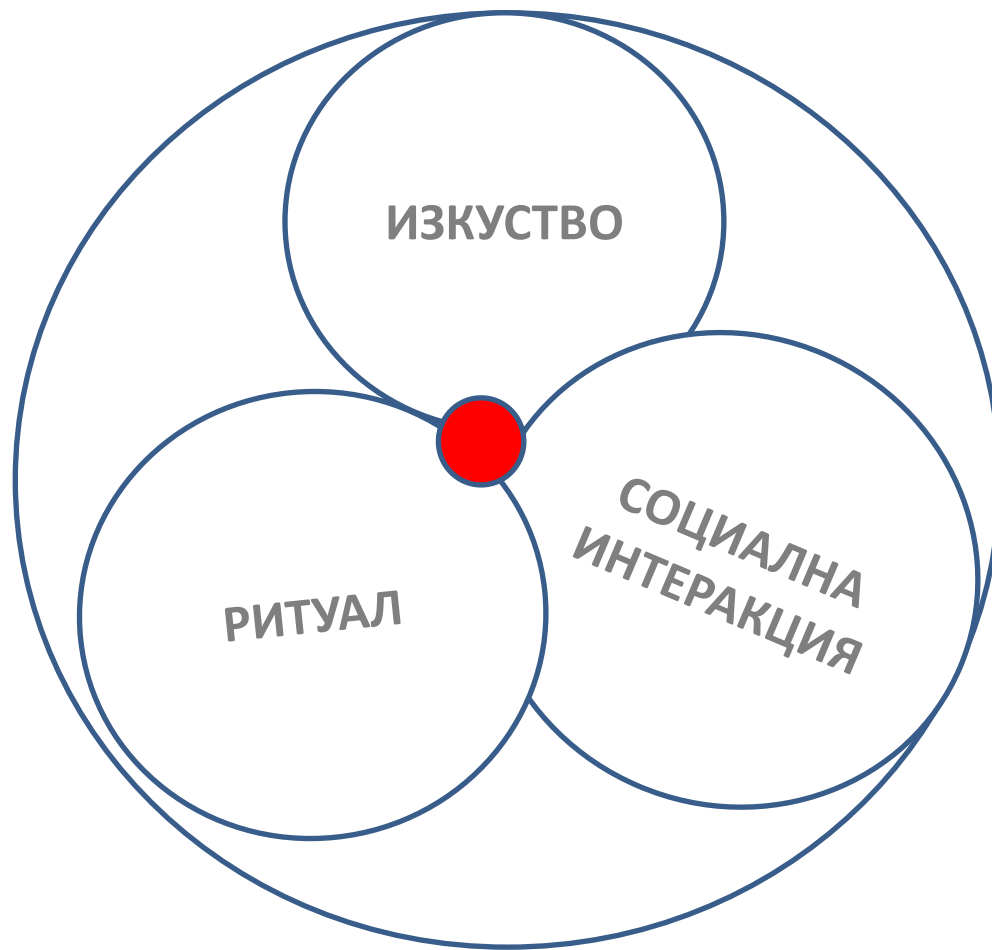

Осъществяване чрез

- ❑ **Диригент** - комуникацията с публиката, както и **връзката между публиката и актьорите**
- ❑ **Музикант/и**, който свири на повече от един инструмент и **създава музика в момента на изиграването специално за всяка сцена.**
- ❑ **Актьори** - между 3 и 5, които са специално обучени да бъдат **спонтанни и креативни**, да **умеят да слушат** и **да чуват същественото в историята**, да могат бързо и с въображение да изградят цяло представление от всяка история.
- ❑ **Реквизит и Декори**- единственият реквизит, който се използва са **разноцветни платове** и **дървени кутии**, но може и без тях
- ❑ **Продължителност** на едно представление - **час и половина**
- ❑ **Пространство**- **лесно да се адаптира**, може да се провежда и в малки пространства .

- **Какво е добър playback театър?**

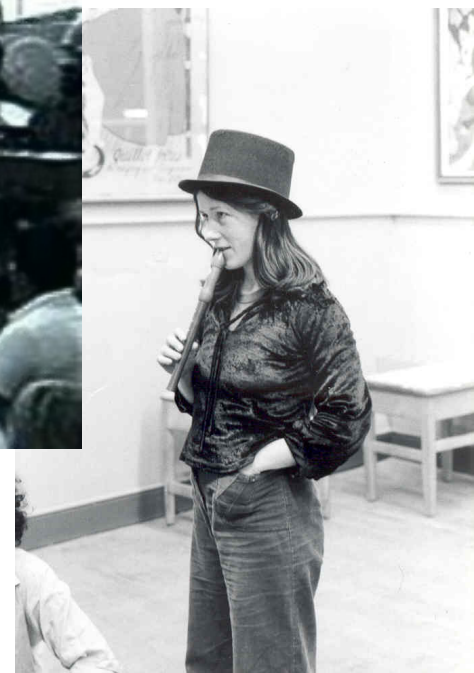
Playback Theatre

An informal story in pictures

The Original Company

Established 1975

The Original Company

First trip overseas—Australia 1980

From the mid 80s on, new
groups formed in many
places

Switzerland

Germany

Finland

Holland

Playback AZ (Japan)

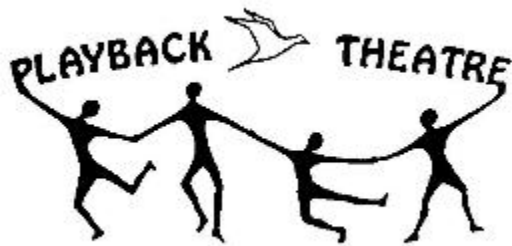
PlayLife Playback Theatre, Israel

New Jazz, Moscow
Theater X, Stockholm
Amsterdam, December 2014

Performance: To meet or not to
meet, that is the question
Moscow, April 2015

IPTN—International Playback Theatre Network

Established 1990

www.iptn.info

Jori Pitkänen, President

Centre for PT (formerly School of PT)
Established 1993

www.playbackcentre.org

International Conferences
from 1992

Anti-bullying project in schools

Youth PT

PT in Tamil Nadu after the tsunami

Playback
Theatre in
New Orleans

PT in Burundi

Chosen Power, Hong Kong

Eastern Europe

Jordan Valley

Bangladesh

Cuba

Влияния за Джонатан Фокс (*Our guiding star*) при създаването на ПТ

1. **Оралната традиция** - центрирана около личните истории, к. съхраняват историята и традициите на племето и предават колективната мъдрост
2. **Движението за Любителско творчество**, което тръгва от Англия. Залагали на пиеси, които пишели сами, малобройна публика и търсели обучение чрез креативност и игра (**Creative Dramatics Movement**)
3. **Експерименталният театър** - обратното на любителското творчество. Освобождаване на театъра от конвенционалните пространства, предпочитание към пространства от живота на общността. Вдъхновение от “ бедният театър ”на Готовски Ричард Шечнър- “трансформираният театър”- театър, който извършва стимулиране на трайна промяна в идентичността на наблюдателите
4. **Психодрамата на Джейкъб и Зерка Морено**
Спонтанността като култиватор на креативността.
Социометрията и идеята за “включването”.
5. **Социалният активизъм**- на Паоло Фреър- бразилски преподавател.
Концепцията за критично съзнание.

Влияния за Джонатан Фокс (*Our guiding star*) при създаването на ПТ

Резултат:

- *театър, който олицетворява истината;*
- *неочаквана креативност и изискване за ансамбъл;*
- *подход на границата между уъркшоп и представление;*
- **поставя в центъра обикновените хора;**
- *ритуал и ритъм;*
- **включване на “нечутите”;**
- *вярност към безопасността, но без избягване на риска;*

История на Playback театъра в България

- **1990-** Мариане Тоблер провежда обучение в рамките на София 2, по покана на Йорк Бурмайстер в НБУ
- **1992г - 1994г** Гълъбина Тарашоева е на обучение при Зерка Морено, там гледа Hudson River Playback Theatre (в Хайланд, на река Хъдсън) с диригент Джо Салас.
- **1994г** НБУ Александър Маринов по покана на Въскресия Вихърова обучава първият актьорски клас на НБУ– участват Янко Велков- Янеца, Сибила Серафим и др.
- **1994 април, “Атлетика на афекта”-** НБУ Театрален департамент, НДК, „Игри за актьори и неактьори”; НБУ , Въскресия Вихърова, Гълъбина Тарашоева, Александър Маринов.
- **1993, септември Втора конференция на Психодрама институт за Европа.** Гостува първата професионална група от Унгария “Rogtonzeisek Szinhaza”(Impro Theatre) с основател Адам Гиорджи
- **2001- 2012г Playback театър “Орфеус” основател:** Гълъбина Тарашоева ; **25 представления; участници:** Ками, Мери, Дони, Вели, Алекс, Рени, Ани и др. музиканти - Мария и Тедо
- **2003-2006 Камелия Йотова (Playback Theater Orfeus) посещава серия уъркшопи в** New Paltz/ New York/ и Shizoka/ Japan/. "Leading workshops in different social groups"; „Warm ups, games and songs for workshops"; "Playback Theatre Practice"; "Reducing violence among school students with PLayerback theatre"; "Evaluating PLayerback Theatre Event". В момента живее в Канада.
- **2007** Камелия Йотова издава **единствената книга за playback театър на български език- “Историите ни в действие”, изд. Август, 2007г.**
- **2004 обучение в Англия на Мален Маленов** от Cristina Hegeltorn- две седмици
- **2007 “Театър на белите полета”-** различни форми на импровизационен театър. Съществува една година. Мален Маленов и др.
- **2007-2009** Тони Петрова кани **Мален Маленов в проект. „Игра на слу(ч)ки”.** 30-40 представления.
- **8- 11 август 2008г** в Созопол трето обучение на Eva Falstrom, организирано от Психодрама център “Орфеус”
- **2009** стартира курс “Драма без сценарий”(основи на playback театъра) в рамките на АПСП, НБУ и Червената къща, водещи Мален Маленов и Цветелина Господинова
- **2013 “Театър на парче”-** основан от Мален Маленов и Цветелина Господинова, 4 представления, 3 колаборации
- **2013 януари “Тук и сега”-**основан от Цвета Балийска, **120 представления**
- **2014 Playback Reloaded** Студентски театър НБУ, основател: Тони Петрова, 10 представления (непотвърдено)
- **2014 Цвета Балийска**, Англия Conducting 1, Di Adderly (PT Manchester) and Simon Floodgate(London Playback School)
- **2014-2015 Курс Playback театър 1 ниво**, водещ: Ц. Балийска, 16 юни- дипломно представление
- **2015 януари Цвета Балийска се обучава при Джонатан Фокс**, Англия, „Training the trainer”
- **6 юни 2015 Първа БГ Playback среща**
- **Юни 2016- Втора БГ Playback среща** с гост обучители Елла Хофман и Карин Гислър, Швейцария
- **Юни 2017- Трета БГ Playback среща** с гост обучител Браян Таскър
- **Август 2017- Playback camp**, Дюни- Анастасия Воробъова, Русия, Понтус Холмгрин, Швеция, Авива Апел Розентал и Ширли Леджъм, Израел, Сара Урех, САЩ и др.
- **23-25 август 2017 Джонатан Фокс в София с “Тук и сега”**

- **Playback театър “Орфеус” 2001- 2012г основател: Гълъбина Тарашоева ; 25 представления; участници: Ками, Мери, Дони, Вели, Алекс, Рени, Ани и др. музиканти - Мария и Топо**

ИГРА НА СЛУ(Ч)КИ 2007-2009 30-40 представления

ОСНОВАТЕЛИ: Тони Петрова, Мален Маленов, участници: Александър Чобанов, Яна Лазарова, Иван Свещаров, Цветелина Стоянова-Цвъ, Венцислав Търнев, Мистър Смиф, Александър Евтимов и др.

ANTON BALAKCHIEV © 2012

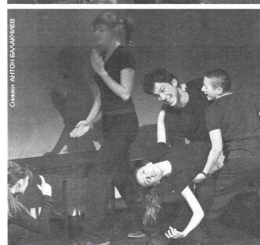
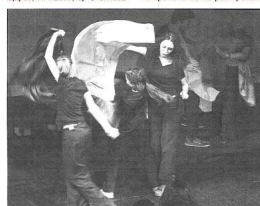
ANTON BALAKCHIEV © 2012

ANTON BALAKCHIEV © 2012

Трупата за плейбек към НБУ допълва творческата си биография с ново заглавие

Третата премиера за сезона на Учебния театър при НБУ Български университет е "Рябубак-Рябубак" с водещ Антоанета Петрова PhD, преподавателка по авторски мажорство и програма "Театър" на НБУ. Музиката и на групата "Щрадиум", участници са НБУ А. Чобанов, В. Търнев, Д. Гинев, И. Свещаров, А. Хуби, Ц. Стоянова.

Сцени от спектакъла

Антоанета Петрова

историята на българските театри за страховете и желанията на хората, за бита и правите на народите, а така също и българските истории от Стари и Нови земи. В България (в частност в НБУ) плейбек-театърът възниква в неравностойна връзка с авторитарното обучение за театър, чието основно поле е за непрекъснато развиване взаимосъобразността научно-художествено съвременната театрална практика.

През 1993 г. в НБУ се провежда първата серия от плейбек-театри в рамките на проекта "Атлантика на афекта" - констатации и реинтерпретации до В. Винчурова. Водещи на сесията по плейбек-театър са д-р А. Ангелов, д-р А. Маринков и с участието на студентите по това време и актьори сега - Мая, Яна, Яна, Мария, Сибил, Тони, Цветелина и др. От 2000 до 2004 г. плейбек-групата (управлявана от НБУ - Яна, Цветелина, Тони, Сибил, Мая и Тони) активно се включва и работи с деца в неравнопоставено положение по Европейската културна програма "Участие за социална роля". През 2006 г. плейбек-представленията се възникват като част от обучителната майсторска програма "Артсценични психосоциални практики", под ръководството на д-р Давид Йероков и неговите ученици - Мария, Мария, Антоанета Петрова и участници студентите по програмата "Театър" на НБУ. През 2007, 2008 и 2009 г. плейбек-групата, чието членство нараства до 20 студенти, активно участва в инициативата на Южноточноевропейски център за социални изследвания, както и в кандидатстването за национален на НБУ. В сезон 2012-2013 на Университетския театър на НБУ в премиерата на "Рябубак-Рябубак" се бележи пореден етап от биографията на трупата за плейбек към НБУ.

ANTON BALAKCHIEV © 2012

ANTON BALAKCHIEV © 2012

ANTON BALAKCHIEV © 2012

Playback театър “Тук и сега”

- ✓ Създаден януари 2013г. от Цвета Балийска- актриса, преподавател, педагог, режисьор и психодраматист.
- ✓ Съставен от 14 човека- професионални актьори, хореографи, режисьори, психолози, педагози, психодраматисти, арт терапевти
- ✓ за тези почти пет години са изиграни над 120 представления на различни локации и пред многообразна публика.
- ✓ единствената българска playback компания, която е член на International Playback Theatre Network и Center for Playback Theatre Company members
- ✓ Селектирани да представят България на European Playback Theatre Gathering 2017, Унгария
- ✓ Главен организатор на European Playback Theatre Gathering 2020, София
- ✓ Цвета Балийска е единственият специалист в България, обучен лично от създателя на Playback театъра- Джонатан Фокс- “Training the trainer”, UK, 2015; Supervision for PT trainers, 2017, Bulgaria
- ✓ Участие на Психодрама фестивал, Пловдив , HR Conference, 7 конгрес по психотерапия, “Empatheast” и много други
- ✓ Представления във Велико Търново, Бургас, Габрово, Сливен, Ямбол, Пловдив и др.

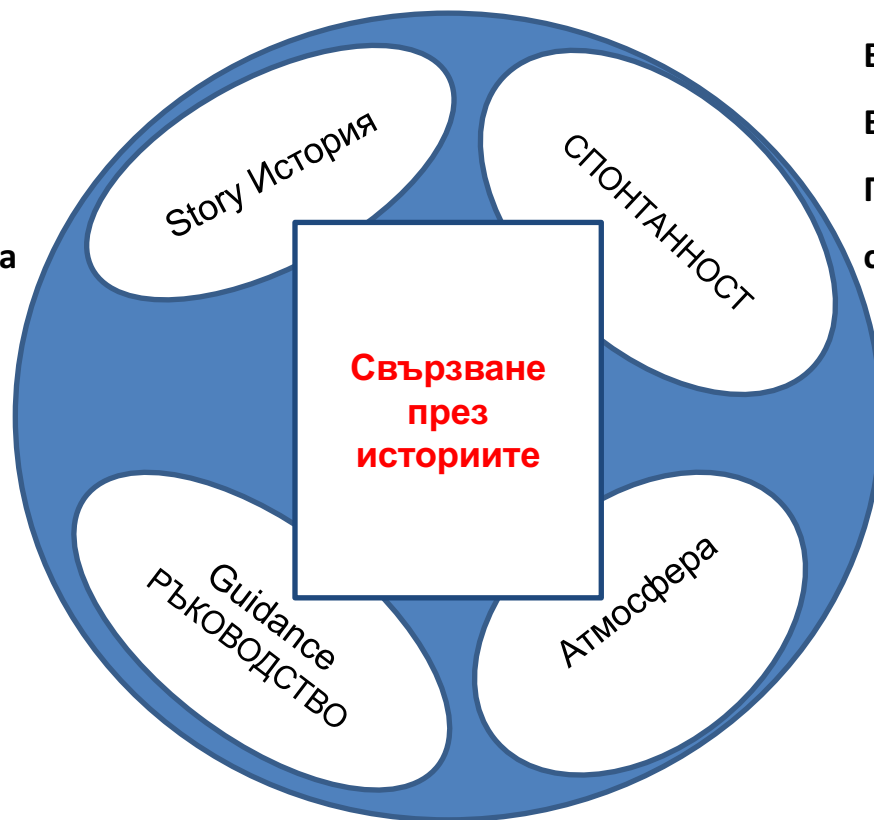
Повествователна мрежа (Narrative Reticulation) НОВАТА ТЕОРИЯ ЗА ЧЕРВЕНАТА НИШКА (the red thread)

ИСТОРИЯ

Естетика / изкуство
Въображение
Памет
Оформяне на историята

СПОНТАННОСТ

Внезапна поява
Въплътени изиграване
Подходяща и гъвкава самостоятелност
сътрудничество

РЪКОВОДСТВО

Ритуал
Етика
достъпност

АТМОСФЕРА

Хармония в средата
Чувство за съседство
Шаманска енергия
Чувство за единство

Обучение, курсове и уъркшопи в България

- Ежегоден базов тренинг от Октомври до Юни
- Тематични уъркшопи за напреднали практики
- Детска playback група 7- 12 години
- Ежегодна БГ Playback среща, България- 9-10 юни 2018
- Playback camp 20-26 август 2018, Дюни, България
- Психодрама фестивал 2018, Пловдив
- European Playback Theatre Gathering май 2020, София

FB: *Playback Theatre “Here and Now”*

FB: *BG Playback Theatre*

www.theatrehereandnow.wordpress.com

zetabally@gmail.com

Viva playback

The end