

اگوستو بوآل نمایش خلاق

Augusto
Boal
&
Creative
drama

لیلی مقیمی

نشر روزگار

عنوان و نام پدیدآور: آگوستو بوال و نمایش خلاق / لیلی مقیمی.

سرشناسه: مقیمی، لیلی

مشخصات نشر: تهران: روزگار، ۱۳۹۶.

موضوع: بوال، آگوستو، ۱۹۳۱ - م.

موضوع: نمایش و آموزش و پرورش

رده بندی دیویی: ۷۹۲

وضعیت فهرست نویسی: فیا

شماره کتابشناسی ملی: ۴۷۱۹۳۸۶

مشخصات ظاهری: ۱۵۲ص: جدول.

Boal, Augusto: موضوع

Drama in education: موضوع

رده بندی کنگره: ۱۳۹۶ ۷۴۱۷/م ۳۷/۰۳۷ PNY

شابک: ۵-۷۲۷-۳۷۴-۹۶۴-۹۷۸

آگوستو بوال و نمایش خلاق

مؤلف: لیلی مقیمی

نشر روزگار

طراح جلد: پریسا عزیزی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

چاپ و صحافی: پارت

شابک: ۵-۷۲۷-۳۷۴-۹۶۴-۹۷۸

نشانی دفتر و فروشگاه: خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، جنب شهدای ژاندارمری، مرکز خرید دانشگاه

طبقه زیر همکف، پلاک ۴

تلفن: ۶۶۹۵۸۱۴۰

تلگرام: ۰۹۹۰۰۳۷۳۸۵۶

www.nashreroozegar.com

rozegar.no@gmail.com

فهرست

۵	مقدمه
	بخش اول:
۱۵	شرح حال آگوستینوس
	بخش دوم:
۴۷	تأثیر ستم‌دیده‌گان
	بخش سوم:
۷۳	پیوند نمایش‌های خلاق با تأثیر ستم‌دیدگان (T.O)
	فصل چهارم:
۹۹	نمایش داستانی و سیستم ژوکر
	بخش پنجم:
۱۲۱	مقایسه نقش «ژوکر» در تأثیر ستم‌دیدگان
	و نقش «آموزگار» در نمایش‌های خلاق
۱۴۷	نتیجه‌گیری
۱۵۰	منابع

مقدمه:

پژوهش حاضر با عنوان می‌دارد که تکنیک‌های «آگوستوبوآل»^۱ که در کتاب‌های «بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران»^۲ و «تئاتر ستم‌دیدگان»^۳ آورده شده‌اند، مبین مجموعه‌ای از دقیق‌ترین و ظریف‌ترین نظراتی است که در طول سال‌های اخیر، جهت به‌کارگیری نمایش در حوزه تعلیم و تربیت تکنیک‌های بوآل و همچنین سایر روش‌هایی که در طول هشتاد سال اخیر در کشورهای آمریکا و انگلستان در حوزه «نمایش‌های خلاق»^۴ به‌کار گرفته شده است.

«تئاتر ستم‌دیدگان» اثر جاودانه «آگوستوبوآل» به گونه‌ای که این پایان‌نامه به آن استناد خواهد نمود، شامل همان تئاتر است که

۱. Augusto Boal.

۲. بوآل، آگوستو، بازی‌هایی برای بازیگران و نابازیگران. (Games for Actors and Non Actors)

۳. Theatre of the Oppressed.

۴. Creative Dramatics.

توسط اشخاصی مانند «ویولا اسپولین»^۱، «دوروتی هیث کات»^۲ و «وینفرد وارد»^۳ نیز به دست آمده است.

«لوک رابرت جورجنسن»^۴ یکی از پژوهشگران و کاربران تئاتر در ایالات متحده امریکا، معتقد است که تکنیک‌های آگوستو بوآل، مظهر وحدت و عامل گردهمایی گروه‌های متعددی از استادان تئاتر، آموزگاران، کارگران و سایر گروه‌هایی که آن‌ها نیز فعالیت‌هایشان غالباً در حوزه اقتدار بخشیدن به نوجوانان و جوانان بوده و میان کارهای خود و بوآل، زده‌های مشترکی یافته‌اند.

«جولی سالورسن»^۵ نیز که از جمله کاربران مشهور تئاتر در امریکا و از صاحب‌نظران حوزه آثا بوآل می‌باشد، اعتقاد دارد که «سیستم بوآل، نه تنها از نظر ساختار به کارهای «پائولو فریر»^۶ شباهت دارد، بلکه از قدمتی طولانی نیز برخوردار می‌باشد.

قسمت اعظم تکنیک‌های بوآل از منبع مختلفی اتخاذ گشته‌اند و منحصرأ محصول ذهن شخص بوآل نمی‌باشند.

۱. Viola Spolin.

۲. Dorothy Heath Cote.

۳. Winifred Ward.

۴. Luck Robert Jorjensen.

۵. Julie Salversen.

۶ Paolo Freire.

در حقیقت می‌توان گفت که بوآل، سیستم خود را به شکل کنونی‌اش، از منابع مختلفی استخراج نموده است.^۱

پژوهش حاضر، به بررسی سیستم آگوستوبوآل می‌پردازد و در فصل‌های مختلف، این سیستم را با سایر تکنیک‌های موجود در امریکا، مقایسه خواهد نمود. و به‌طور ویژه، کاربردهای این سیستم را در ارتباط با کودکان و نوجوانان در این کشور بررسی خواهد کرد. و تاریخچه «هنر نمایش‌های خلاق» در امریکا را مورد بررسی قرار داده و با بهره‌گیری از نتایج این بررسی، شباهت‌هایی را میان این دو حوزه قائل می‌گردد.

تمامی افراد سه‌گانه در این تحقیق به عنوان کاربران تئاتر، از آن‌ها نام برده شده، دارای سابقه در تجربه‌های قبلی در زمینه «نمایش‌های خلاق» بوده‌اند و این تجارب آن‌ها به‌یشتراک شناخت و آشنایی آن‌ها با آثار و تکنیک‌های بوآل باز می‌گردد. تحلیل و بررسی اثر «تئاتر ستم‌دیدگان» طیف وسیعی از تکنیک‌ها را رای هر یک از کاربران به ارمغان آورده و علاوه بر آن چهره تازه‌ای به این اثر به‌عنوان نمونه کاملی از «نمایش‌های خلاق» بخشیده است.

«آگوستوبوآل» در سال ۱۹۷۴ کتاب «تئاتر ستم‌دیدگان» را منتشر نمود. این کتاب گزارش مستندی از تلاش‌ها و فعالیت‌های آن، جهت ایجاد نوعی از تئاتر بود که به تماشاگران همان قدرتی را

۱. "Canadian Round Table" in Playing Boal: "Theatre, Therapy, Activism. M. Schutzman and J. Cohen Crouze (London: Routledge, ۱۹۹۱) □. ۲۰۷.

می‌بخشید که «پائولو فریر» در کلاس‌های خود به دانش‌آموزان می‌داد. حدود بیست سال طول کشید تا مفاهیمی که بوآل در کتابش گنجانده بود، در اروپا، امریکای جنوبی و امریکای شمالی، اشاعه یابد. در سال ۱۹۹۴ «مدی اسکاتزمن»^۱ و «جان کوهن کروز»^۲ کتاب «نمایش بر بنیاد اندیشه‌های بوآل»^۳ را منتشر ساختند. این کتاب شامل مجموعه مقالاتی بود که برای نخستین بار به نحوه به‌کارگیری و تأثیر تکنیک‌های بوآل بر روی افراد می‌پرداخت.

این کتاب، امکانات و ابزارهایی که بوآل در سیستم پیشنهادی خود، جهت آه‌رزش‌تر افراد و ارتقاء قدرت فردی آن‌ها در روند یادگیری و مشارکت جهت ایجاد تغییر در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، ذکر کرده و مورد کندوکاو قرار داده است و به سهم خود در زمینه تحلیل و بررسی آثار کاربرانی که می‌کوشند از تکنیک‌های پیشنهادی بوآل استفاده کنند، کم‌نظیر است.

در این کتاب آمده است که به واسطه نشر و اشاعه این اثر بوآل، تمرینات پیشنهادی وی، چنان کاربردی پیدا کردند که هرگز قابل پیش‌بینی نبود.

۱. Mady Schatzman.

۲. John Cohen Cruz.

۳. "Playing Boal".