

APPLIED THEATRE RESEARCH, GRIFFITH UNIVERSITY AND IDEA

APPLIED THEATRE RESEARCHER ISSN 1443-1726 Number 9, 2008

EDITORIAL

By Penny Bundy and John O'Toole (Australia)

Welcome to the ninth edition of the *Applied Theatre Researcher* and the sixth edition of the combined *ATR/IDEA Journal*. Our commitment is to create an international peer-reviewed journal that profiles leading work and ideas in the areas of drama education/applied theatre and that is accessible to scholars and practitioners throughout the world. To this end, we offer the editorial, abstracts and biographies in English, French and Spanish. As our major expense is the cost of translation, this editorial is intentionally short!

In this edition of the journal, we have selected six articles for publication. Their selection was not intended to represent a commonality of practice, but rather attempts to represent diversity — of region, practice, opinion, participant group and theoretical perspective.

Over the past year, the journal has undergone several changes including a change of web address and a change to the formatting style. Unfortunately, in the process of moving and reformatting, recognition of Philip Taylor as the founding editor was lost. We apologise for this.

[EDITOR: The remainder of this editorial is also lost and unrecoverable, owing to those platform transcription issues. We apologise for this.]

Editorial

Penny Bundy et John O'Toole
(Australie)

Bienvenue à la 9e édition du *Applied Theatre Researcher* et à la 6e édition de la combinée *Revue ATR/IDEA*. Notre engagement est de créer une revue internationale évaluée par des pairs, qui présente des œuvres et des idées dans les domaines de l'éducation théâtrale/théâtre appliqué et qui soit accessible aux universitaires et praticiens du monde entier. Dans ce but, nous présentons l'éditorial, les abrégés et les biographies en anglais, français et espagnol. Notre coût principal étant la traduction, cet éditorial est volontairement abrégé !

Dans l'édition de ce journal, nous avons sélectionné cinq articles pour publication. Leur sélection n'est pas une tentative de représenter les points communs de la pratique, mais plutôt des tentatives de représenter la diversité — des régions, des pratiques, des opinions, des groupes de participants, des perspectives théoriques.

Au cours de cette dernière année, le journal a subi plusieurs changements, y compris un changement d'adresse web, et un changement dans la mise en page. Malheureusement, durant ce processus de changement et de nouvelle mise en page, nous avons omis de reconnaître Philip Taylor en tant qu'éditeur fondateur. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ceci.

Editorial

Penny Bundy y John O'Toole

(Australia)

Bienvenidos a la 9ª edición del *Investigador del Teatro Aplicado* y de la 6ª edición del combinado de *Publicado ATR/IDEA*. Nuestro cometido es crear un publicado de carácter internacional de crítica por homólogos en relación a las publicaciones de trabajos destacados e ideas en las áreas de drama, educación/teatro aplicado y accesible a los eruditos y practicantes de todo el mundo. Para este fin, ofrecemos, el editorial, los abstractos y las biografías en inglés, francés y español. Debido a que nuestro gasto mayor es el costo de la traducción, ¡este editorial es intencionalmente breve!

En esta edición del publicado hemos seleccionada cinco artículos para ser divulgados. Esta selección no ha sido un intento de representar una práctica expresada en forma común, sino que un intento de representar la diversidad en cuanto a región, práctica, opinión, grupo participantes y perspectiva teórica.

A lo largo del año pasado este publicado ha pasado por varios cambios incluyendo cambio de la dirección en la red y un cambio en el estilo del formato. Desafortunadamente, durante el proceso de mover y reformatear el reconocimiento dirigido a Philip Taylor como el editor fundador, este se perdió. Nos disculpamos por ello.

ABSTRACTS

Article 1

BRIDGING THE DIVIDE: REGIONAL PERFORMING ARTS CENTRES AND NON-THEATREGOERS INTRODUCED

By Rebecca Scollen (Australia)

Abstract

The *Talking Theatre* project (2004–06) was an audience development initiative implemented in regional Queensland and the Northern Territory in Australia. The project sought to assist performing arts centres to better engage with their local communities and to build new audiences for the future. The research aimed to understand non-theatre-goers — their reasons for non-attendance, their perspectives about theatre-going culture and their reactions to a range of live performances they experienced under study conditions. A series of questionnaires and post-performance discussion groups generated extensive quantitative and qualitative data pertaining to non-theatre-goers and their reception of theatre-going. Findings indicated that key deterrents to attendance (ticket price, parenting responsibilities, low-quality performances and work commitments) were outcomes of a larger barrier to theatre-going: fear of the unknown. Participation in the research resulted in return patronage of participants and their families/friends, confirming that social interaction and peer recommendations are vital to becoming a theatre-goer.

Résumé

Le projet *Talking Theatre* (*Théâtre parlé*) (2004-06) était une initiative de développement d'audience mise en place dans les régions du Queensland et du Territoire du Nord en Australie. Le projet cherchait à aider les centres d'art du spectacle à mieux s'engager auprès de leurs communautés locales et à construire de nouvelles audiences pour le futur. La recherche avait pour but de comprendre les « non-habitués » du théâtre : leurs raisons de ne pas venir, leurs perspectives vis-à-vis de la culture des habitués du théâtre, et leurs réactions face à divers spectacles en public auxquelles ils ont participé dans des conditions d'études. Une série de questionnaires et de groupes de discussion après le spectacle a produit de nombreuses informations quantitatives et qualitatives concernant les « non-habitués » du théâtre et leurs impressions d'assister à une pièce de théâtre. Leurs trouvailles indiquent que les principaux obstacles à l'assistance (prix du billet, responsabilités parentales, spectacles de mauvaise qualité et obligations d'emploi) étaient le résultat d'une barrière plus importante à l'assistance à un spectacle théâtral : la peur de l'inconnu. La participation à la recherche a eu pour résultat un retour au théâtre par les participants et leurs famille/amis, confirmant que l'interaction sociale et les recommandations par l'entourage sont vitales pour devenir un spectateur.

Resumen

El Proyecto *Teatro Hablado* (2004-06) fue una iniciativa desarrollada por el público e implementada en las regiones de Queensland y el Territorio Norte de Australia. El proyecto pretendía ayudar a los centros de artes interpretativas mejorar la relación de ellos con sus comunidades locales y formar nuevas audiencias para el futuro. La investigación tenía el objetivo de entender a las personas que no iban al teatro, las razones de porqué no se hacían presentes al teatro, sus perspectivas en cuanto a la cultura de ir al teatro y las reacciones que tenían ante una serie de obras en vivo sometidas a condiciones de estudio. Una serie de cuestionarios y discusiones grupales luego de las presentaciones de las obras, generó datos cuantitativos y cualitativos en cuanto a las personas que no asisten al teatro y su receptividad sobre su asistencia al teatro. Los hallazgos indicaron que los impedimentos claves para no atender (precio de los boletos, responsabilidades de los padres de familia, obras de baja calidad y compromisos de trabajo) comprendían elementos de mayor barrera para asistir al teatro, tales como: temor a lo desconocido. La participación en la investigación dio como resultado un regreso de los

participantes al teatro, así como la de sus familias/amistades. Confirmando el hecho, de que la interacción social y las recomendaciones de sus semejantes son vitales para convertirse en una persona que asiste al teatro.

Article 2

FACTORS CONSTRAINING TEACHER CHOICES OF MATERIAL FOR HIGH SCHOOL ACTORS: A PERSONAL REMINISCENCE

By Debra McLauchlan (Canada)

Abstract

This personal narrative describes the author's early career experiences of directing high school theatre, with the aim of uncovering constraints affecting teacher choices of material for student actors. The story reveals that teachers' decisions are affected by six teacher roles and four persistent tensions within the context of the school environment.

Résumé

Cette narration personnelle décrit les expériences de début de carrière de l'auteur dans la direction de théâtre de lycée, avec pour but l'identification des contraintes affectant les choix par l'enseignant de matériel pour les acteurs étudiants. L'histoire révèle que les décisions des enseignants sont affectées par les rôles de six enseignants et par quatre tensions persistantes dans le contexte de l'environnement scolaire.

Resumen

Esta narrativa personal describe el comienzo de sus experiencias en la carrera del autor, dirigiendo teatro para el bachillerato, con el objetivo de descubrir las restricciones que afectaban la selección de material del profesor para los estudiantes de actuación. La obra muestra que las decisiones de los profesores se encuentran afectadas por seis papeles que desempeñan el docente y cuatro tensiones persistentes dentro del contexto del ambiente escolar.

Article 3

DEVISING ORIGINAL ENTERTAINMENTS FOR POPULAR AUDIENCES: 'NEW LAMPS FOR OLD!'

By Gerard Boland (Australia)

Abstract

Traditional forms of rustic folk theatre offer rich opportunities for enabling contemporary theatre-makers to devise performances that use the satiric aesthetic of the carnivalesque to explore the social themes that animate the conversations of ordinary citizens in their local pubs. Paulo Freire's conceptualisation of the *conscientização* process provides a new model for guiding dramaturgical research that is conducted with the intention of creating and presenting original entertainments amongst site-specific popular audiences. This paper demonstrates how the processual phases of the *conscientização* process encourage the same 'points of process' that Baz Kershaw identifies as the 'four main characteristics of the radical in performance'.

Résumé

Les formes traditionnelles de théâtre populaire rustique proposent des opportunités riches permettant aux metteurs en scène contemporains de théâtre de créer des spectacles qui utilisent l'esthétique satirique du carnavalesque pour explorer les thèmes sociaux qui animent les conversations de citoyens ordinaires dans leurs pubs locaux. La conceptualisation par Paulo Freire du processus de *conscientização* fournit un nouveau modèle pour guider la recherche dramaturgique qui est menée dans le but de créer et de présenter des divertissements inédits parmi des audiences populaires spécifiques à un site. Cet article démontre comment les phases procédurales du processus de *conscientização* encouragent les mêmes 'points de processus' identifiés par Baz Kershaw comme étant les 'quatre caractéristiques principales du radical dans le spectacle'.

Resumen

Las formas tradicionales del teatro rústico folklórico ofrecen ricas oportunidades para permitir a los productores de teatro contemporáneos para producir obras que usan la sátira estética carnavalesca para explorar los temas sociales que animan las conversaciones de los ciudadanos comunes en sus tabernas locales. La conceptualización de Paulo Freire del proceso de la *conscientização* ofrece un nuevo modelo para la investigación dramaturga que es conducida con la intención de crear y presentar entretenimientos originales para las audiencias que acuden a sitios específicos populares. Este publicado demuestra como las fases procesales de la *conscientização* persiguen los mismos 'puntos de proceso' que Baz Kershaw identifica como 'las cuatro características principales de lo radical en la actuación'.

Article 4

ON THE MARGINS OF ORTHODOX AND APPLIED THEATRE: MEMORY, EXPIATION AND HEALING IN BOLE BUTAKE'S PLAY *FAMILY SAGA*

By Christopher J. Odhiambo and Naomi Nkealah (South Africa)

Abstract

The paper reads Bole Butake's play *Family Saga* as a conscious artistic intervention, written to mediate the conflict between the English-speaking Cameroonians and their French-speaking counterparts. It identifies and analyses the strategies of applied theatre, especially the techniques of forum theatre deployed by Butake to catalyse the process of expiation and amelioration that are a requisite for meaningful reconciliation. The paper further demonstrates how research is simulated within the plot of the play to offer opportunities for recollecting information for reconstructing the myth of origin. It is through the narration of the myth, framed in a play within a play and techniques of forum theatre, that the past is laid bare and interrogated. This forum theatre process that involves a backward glance leads to some kind of expiation, which results in the protagonists' discovery of their true identities. The paper argues that Butake uses the possibilities of applied theatre to create dialogue leading to healing of fractured relationships.

Résumé

Cet article interprète la pièce de Bole Butake *Family Saga* comme étant une intervention artistique consciente, écrite pour arbitrer le conflit entre les Camerounais anglophones et leurs compatriotes francophones. Il identifie et analyse les stratégies du théâtre appliqué, en particulier les techniques du théâtre de forum utilisé par Butake pour catalyser le processus d'expiation et d'amélioration qui sont une condition d'une réconciliation sérieuse. L'article démontre en outre comment la recherche est simulée au sein de l'intrigue de la pièce pour offrir des opportunités de se souvenir d'informations pour reconstruire le

mythe de l'origine. C'est par l'intermédiaire de la narration du mythe, encadré au sein d'une pièce avec une pièce et les techniques de théâtre de forum, que le passé est mis à nu et interrogé. Ce processus de théâtre de forum qui demande un regard en arrière amène à un type d'expiation, qui a pour résultat la découverte par les protagonistes de leur vraie identité. Cet article argumente le fait que Butake utilise les possibilités de théâtre appliqué pour créer un dialogue amenant à la guérison de relations brisées.

Resumen

El publicado enuncia la obra *Drama de la Familia* de Bole Butake como una intervención artística consciente, escrita con el fin de mediar en el conflicto entre camerunianos que hablan inglés y sus opuestos que hablan francés. Este identifica y analiza las estrategias del teatro aplicado, especialmente las técnicas del teatro de foro expuestas por Butake para catalizar los procesos de expiación y ameliorización, las cuales son un requisito para una reconciliación significativa. El publicado demuestra, además, como la investigación es simulada dentro del argumento de la obra para ofrecer oportunidades en cuanto a la recolección de información para la reconstrucción del origen del mito. Es mediante la narrativa del mito, enmarcado en una obra dentro de otra obra y las técnicas del teatro foro, en la cual el pasado queda al desnudo y es interrogado. El proceso de este teatro foro que consta de una mirada hacia atrás conduce a cierto tipo de expiación, la cual resulta en que los protagonistas 'descubren su verdadera identidad'. El publicado sostiene que Butake utiliza las posibilidades del teatro aplicado para crear el dialogo que conduce a la curación de relaciones fracturadas.

Article 5

EVALUATING THE EFFICACY OF COMMUNITY THEATRE INTERVENTION IN/AS PERFORMANCE: A SOUTH AFRICAN CASE STUDY

By Kennedy C. Chinyowa (South Africa)

Abstract

The evaluation of African community theatre for development has largely been premised on product rather than process. While evaluation focuses on audience reception, consumption remains the major concern. The primary goal (to transform the lives of the target audience) tends to be ignored, as most critics are still preoccupied with viewing it as a 'showy spectacle'. This article examines community theatre practice in, as and through the medium of performance. If the efficacy of such theatre is to be found in the process of performance, I also question the ambiguous nature of identities emerging from the live interventions.

Résumé

L'évaluation du théâtre communautaire africain pour le développement a été largement fondée sur le produit plutôt que le processus. Tandis que l'évaluation se concentre sur la réception par l'audience, la consommation reste l'intérêt principal. Le but primordial (de transformer les vies de l'audience ciblée) tend à être ignoré, la plupart des critiques continuant à se préoccuper à regarder ce théâtre comme 'un spectacle tape-à-l'œil'. Cet article examine les pratiques de théâtre communautaire dans, avec, et à travers le moyen de la représentation. Si l'efficacité d'un tel théâtre se trouve dans le processus de la représentation, je questionne alors la nature ambiguë des identités apparaissant lors des interventions en direct.

Resumen

La evaluación para el desarrollo del teatro de la comunidad africana ha sido básicamente dirigida al producto en vez del proceso. Mientras que la evaluación se concentra en la recepción de la audiencia, el

consumo se ha mantenido como su mayor preocupación. El objetivo principal (la transformación de las vidas dirigidas a cierta audiencia) tiene tendencia a ser ignorado, ya que la mayoría de los críticos aún se encuentran preocupados por que da la impresión de ser 'un espectáculo deslumbrante'. Este artículo examina la práctica del teatro de la comunidad en el sentido de en, como y mediante el medio de la representación. Si la eficacia de tal teatro ha de ser hallada en el proceso de la representación, también cuestiona la naturaleza ambigua de identidades que emergen de las intervenciones en vivo.

Article 6

FORUM THEATRE'S POSITIVE IMPACT ON SELF-ESTEEM IN CONFLICT

By Rikke Gürgens Gjørum and Gro Hilde Ramsdal (Norway)

Abstract

The Communication and Conflict Solution in Working Life project aims to develop communication strategies to protect the self-esteem and identity of both parties in a dialogue. Employees of five industrial enterprises were given communication courses developed around the Forum Theatre method. State self-esteem (SSE) was measured before and after the plays and 20 per cent of the participants were asked to evaluate their own communicative competence. State self-esteem was raised after the plays in Course 1 and stabilised after the plays in Course 2. The self-evaluations of communicative competence contributed new insight into how learning is influenced by participants' original attitudes.

Résumé

Le projet Communication et résolution des conflits dans le monde du travail a pour objectif de développer des stratégies de communication pour protéger l'amour-propre et l'identité des deux parties lors d'un dialogue. Les employés de cinq sociétés industrielles ont reçu des cours de communication développés autour de la méthode du Théâtre de Forum. L'amour-propre existant (SSE) a été mesuré avant et après les spectacles et vingt pourcent des participants ont évalué leur propre compétence communicative. L'amour-propre existant a été mentionné après les spectacles dans le Cours 1 et stabilisé après les spectacles lors du Cours 2. Les évaluations personnelles des compétences communicatives ont apporté de nouveaux aperçus sur la façon dont l'apprentissage est influencé par les attitudes initiales des participants.

Resumen

El proyecto de la Solución de la Comunicación y Conflicto en la Vida Laboral tiene como objetivo desarrollar estrategias de comunicación a fin de proteger la autoestima e identidad de ambas partes dentro del diálogo. Los empleados de cinco empresas industriales recibieron cursos sobre la comunicación desarrollados sobre el método del Teatro Foro. El auto-estima del fuero interno [por sus iniciales en inglés SSE], se midió antes y después de las representaciones y al 20 por ciento de los participantes se les pidió que evaluaran su competencia en la comunicación. El auto-estima del fuero interno aumentó después de las representaciones en el Curso 1 y se estabilizó después de las representaciones en el Curso 2. La auto-evaluación de las competencias en la comunicación contribuyó a dar un nuevo entendimiento sobre como el aprendizaje es influenciado por las actitudes originales de los 'participantes'.