

Interview with Sanjoy Ganguly in Vienna 2005 by Cornelia Adam and Birgit Fritz Translation into German Birgit Fritz

Sanjoy Ganguly is co-founder and leader of Jana Sanskriti, the worldwide largest national Theatre of the Oppressed Network. Jana Sanskriti is based in Westbengal and active in more than ten Indian states. Altogether the network comprises about 50 autonomous theatre groups that collaborate closely with Indian mass-organisations fighting poverty, corruption, family violence, alcoholism and political injustice. Sanjoy Ganguly started his work in 1985.

1. About the essence of theatre of the oppressed

Theatre of the Oppressed to me, is basically creating a space for the people to think, rationally, logically, thoughtfully and politically and because it allows the space to think, it invites the intellectual growth of the people. You can intellectually grow through this. So it is an intellectual diet for the people.

Every human being needs to develop intellectually and theatre of the oppressed aims to help people so that they can grow intellectually.

And especially to the oppressed, when we approach the oppressed people, you always see that they are always at the receiving end, they are always asked to follow, by the leaders or organizations, so they are the followers not thinkers, we want to transform them from the blind followers to the rational thinkers.

And how do you do this? We do this through different ways like for example, we form a collective of actors and spectators, it is a collective, the spectators are not alienated from the actors, they have not come to watch and see something, they have come to say something.

So this is a place where actors and spectators are engaged in a dialogue and so therefore the collective thinks. It becomes a collective of actors and spectators. And the spectators become spectators. So through this collective experience every individual also reflects. Because it creates a debate. Debate is a process through which one individual can reflect. He receives a lot of things in his head and he starts thinking, he starts, he was an individual in a collective, acting as a collective. They were thinking and now after this performance is over they will be reflecting, the actors and spectators, what they have got through this intellectual exercise between the actors and spectators

So it is this reflection that contributes conflicts, that contributes contradiction, between good and bad, between this and that. So through these conflicts people grow. People grow intellectually people can see the human being inside, so they can humanize themselves. So this is all about theatre of the oppressed. I think the main essence.

2 Examples of interaction between actors and specta(c)tors

In theatre of the oppressed, because we want people to think we don't advise, we don't dictate anything. We don't propose any solution to any oppression. So they should see an oppression as a problem as a proposal. And then they will approach this. In the play there will be a conflict between oppressor and oppressed, a very clear conflict, and then first time the play will be performed for the people, we are proposing, that this is the oppression, so why don't we think?

Second time, time and again, we will be performing the same play, sometimes maybe a part of the play, sometimes we can perform a particular part of the play and ...following the choice of the spectators, then the spectators will be saying that they will want to deal with this particular phase, that particular part of the play. So we perform this and then there will be a mediator, we call joker. And that mediator will invite people to come on stage, to replace the protagonist. The oppressed character. So spectators will replace the oppressed character and will try to change the situation.

So you cannot be, in forumtheatre as Boal says in his poetics of theatre of the oppressed, that, you know Augusto Boal, he is the one who conceptualized this revolutionary theatre pedagogy we are talking about. So what he says, that theatre of the oppressed delegates power to the spectators. So we are delegating power to the spectators, so that you can change the protagonist, you can change the oppressed, you don't have to accept the characters. So it is like you see your image in a mirror but you can penetrate it. Theatre of the oppressed is a mirror where you can see your reality but you are allowed to penetrate into the mirror to change the reality in the way you want. So this is how the interventions from spectators come. And the interventions are, you can see variations, you can see varieties of interventions sometimes they are complimentary, sometimes they are conflicting, contradictory. So one after another interventions come and this creates the debate.

And ultimately if you look at the development of human society, it actually follows this part of this debate because through conflicts, dialectics the human development of human society is, if you see, you will see that it went ahead, it went forward and it helps, it went forward and it has a dialectic nature.

People have always seen conflicts in their lives and they always wanted to resolve it, by resolving it there was development.

So the development is nothing but to overcome the conflict.

They are debating and when they are overcoming this conflict, they are resolving this.

And then the developing is taking place and then we can see direct changes in peoples lives.

3 Theatre of the oppressed – an institution in India?

No it is not an institution, actually if it is an institution, the institution will have very strict discipline and strict rules and regulations and all that. But theatre of the oppressed, it does not follow the principle of institution, rather you can say it is an organisation of the people. So you can change it, you can adapt it in the way you want. So there is no such prescription that you have to be very strict to some rules and regulations.

So we can see it has grown in various parts of the world. With various dimensions in it. So now we are in a position where we are trying to set up an organisation, international organisations, where we will be able to get various dimensions of how it grew in various parts in the world and we learn from each other and this is how theatre of the oppressed can grow and grow because there is no place for dogma. Because it is a science. Science always changes. What Newton said was changed by Einstein, so like that we don't say that this is the ultimate, what this is saying is well ok, we can go ahead with the conflicts, we can change it we can form it in the way that we want.

4 Main characteristics of TO in India

It is contributing, it is suggesting a model, which says that the theatre, the performance in itself is not enough. Theatre is not enough because theatre can create the situation where you can feel like changing your society. Ok, so when you are feeling like changing your society, it cannot be changed through theatre only. Theatre is only giving you the intellectual input, it is not giving intellectual input, but you are doing an intellectual exercise and you have the aspiration, it is creating an aspiration within the people so that they can feel like changing their reality. So when you are changing the reality you have to take the help of the political action. So like in India, we work with the help of the mass-organisations, non party political organisations which are not controlled by the political parties

We went through the organisations because we know that after theatre there is a role for the organisations to take it forward. Theatre does not end after the performance, it goes on, off the stage, outside the stage. We act. People keep acting outside the stage. So acting on the stage and acting outside the stage. When we see theatre of the oppressed we see both. We don't isolate one from another. So for us acting outside the stage is being very important and for that politics is very important. For that organisations are very important.

In India in some places the spectators have been interacting with this kind of theatre for a long time, two years, three years, and the spectators, they formed their own organisations, local organisations, sometimes also they have joined an existing one and in some places we work through various organisations.

So theatre is not enough, like Boal has said very categorically in his first book called Theatre of the Oppressed.

Theatre in itself cannot bring revolution, it can be the rehearsal of revolution,

So it's a rehearsal of revolution, performance, and the theatre is a rehearsal and then the performance is the reality.

Of course here, when I mean revolution that always means the change in the society and the change within the individual.

When an individual changes radically or say not radically but if some changes takes place within an individual we can say that the revolution is taking place.

5 Did you have problems with political parties, politicians?

Yes, see, if you understand theatre of the oppressed and if you are really a practitioner then you will have to face the conflict. You will have to face the resistance from the political parties, because political parties are, all political parties in the world, be it communist, be it non-communist, they are centralized. And because they are centralized they are patriarchic, because patriarchy, how do you understand the patriarchy? Because it is very centralized.

It preaches monologue. Patriarchy doesn't give any space. So. Because these political parties are centralized you can see, the women in the political party, they are not actually fighting for the women's cause, they are actually within the patriarchy. So the party is patriarchal. So all the time you cannot go out of it. So this political party, forumtheatre, if you see the history, it originated in a situation where it had to counter the dictators.

So there is an element of something that wants to always fight against authoritarianism, dictatorship, undemocratic training,

So, if you imagine an ideal political party in the society which is still non-existent, so you won't have any conflict. But you know, there is no such party which is not centralized, which does not preach monologue. So therefore on the other hand in this theatre pedagogy there is an element which tries to always fight against authoritarianism. So therefore conflict is inevitable. Sometimes it is a conflict, degree, magnitude it varies, like they are having conflict with the people, with the state, like these Twin Visionaries, they have chosen a theme where some people in Austria, some people are having very racist mentality they find it very difficult to approve of it.

And also the state missionaries they also find it very difficult, perhaps. So whenever we see that there is authoritarianism on one side and on the other side, theatre is trying to fight against it then we say it is theatre of the oppressed. If you ask any practitioner if he doesn't fight any contradictions with the centralized forces in the society, that means you can come to the conclusion that they are not practising theatre of the oppressed.

6. Where do you see the oppression in Austria

Is very difficult for to say anything, I mean right now because, this is my first time in this country, so I know very little, perhaps I know nothing about the Austrian society so for me to say this thing is very difficult but as you will sense, I have been coming to Europe for a long time, since 91 I have been coming regularly to Europe.

I feel that oppressions are very much there and that Europeans they are very clever, they camouflage the whole situation in a way that people, they know that perhaps they are oppressed but they don't want to see it. There is a tendency. And they don't want to see it because, they're, in some cases they get some basic necessities, perhaps, but that's not all because you see that in Sweden the social security is very strong, but if you see the people commit suicide, particularly the women. This is much higher than Brazil where you see a tremendous poverty.

So the oppression exists, but the people here somehow, they have accepted it. And I always notice a cynical attitude people are suffering from cynicism they think it is, we can't change it. So the forces, the political forces in the society, which control a society they have created a situation where the people are not confident enough to think that they are able to change.

But it is not the whole Europe, but to some people it is true and I think theatre of the oppressed in Europe should try to address this particular problem. That people should not suffer from any cynicism they should be optimistic. About the changes there must be, there is a big place for optimism and we have to create the optimism within the people so that they can see they can feel that they can change, and also they can confidently try to see what is happening around because oppression comes from a structural problem.

And human being is not happy in Europe. There is tremendous unhappiness. But people want to avoid those things so this avoiding tendency comes from what I say, because they lack confidence.

7. Generally in Europe education is more worth than experience. What is your opinion?

In the whole world people think that university educates us, but throughout history you see very strong forces, which wanted to see people learning from their own experience. Actually they changed the world.

Theatre of the oppressed deals with the experience, if you don't experience you cannot perform forum theatre. It doesn't provide you any techniques how to perform beautifully, how to express. Our interest is not performance but actors. That means people who act on the stage and act in real life. Theatre of the oppressed focuses on bringing all non-actors into our field and trying to make them actors, actors in real life.

In the workshops we bring experiences. We allow people to be spectators of their own reality and when they become spectators, they cannot only see the reality but they get used to seeing it. Theatre of the oppressed is a pedagogy which helps you to see. It takes you through a process, a slow process. You are always reflecting and experiencing what you have inside. At first you have experienced something but you are not thinking. You experience something now, it is connecting the experience to your logic. You logically know how to study your experience. So first you experience through reflection and then you'll be logical, to study to examine to analyse your experience.

And then we are coming. Theatre is conflict. You are making theatre; you are going to the people. Before you go to the people you introspect. Because you have memories and you have experience how you acted and how you should have acted. You can look at yourself. Then it's the thing of rationalising your experience. And then you are going to the people and help them to rationalise their experience. Experience is a big thing in theatre of the oppressed, people learn through experience.

8. For you it is important that the people are not only acting on stage but also in real life. How do you make sure that the process goes and the people do not just go home afterwards without any consequences?

They can not go home! It depends on if you are properly presenting the proposal to the people. If you are honest enough to your course. The attitude is really important, if the spectators see that these people are seriously allowing us to question. And these people are seriously waiting for the answers to these questions then you will suddenly see a connection. The people will be disturbed intellectually. They will be thinking. If this process is absent, you won't move anything. For example, if you make theatre on social housing and you have some information on the topic and you make a play, you think it is ok we have to make ten performances. Then it doesn't work. But if you see it from a different perspective. If you

want to experience it. If you talk to the people who live their, who suffer from that problem if you bring them on stage. If you allow them to really see what is happening in their live allow them to rationalise, to really find out an answer, to develop political action.

And you believe in that they develop thinking, they have that ability. When we make theatre we gather people who suffer from that kind of oppression, who experience it and witness it and then we analyse it, examine it critically. And then we go to the people. To bring some change in their live. From the attitude they know that they can bring the change. Only they can bring the change. People should not be underestimated, they are not stupid. They change the world. It is not one or two persons who change the world. It is always all of the people who change the society. It is the attitude that counts. If I love you, you will understand that. If I pretend to love you, you won't understand. You cannot pretend. Pretending has no place in theatre of the oppressed. You can not be an interventionist from outside. Theatre of the oppressed. will not allow you to be an interventionist.

Theatre of the oppressed is taking no responsibility. But you know that through the play political thinking will go on. And those thoughts may culminate into political action. And then you can't say no, because it is originating from your theatre. So you can't be interventionist you have to be a part of the community. You can do theatre for the people, but only if they themselves act on the stage with the objective to make some changes, than it will be theatre of the oppressed.

9. Why are people in Europe not happy? Is it a feeling of guilt towards developing world? And why don't they do something about it?

The people in Europe want to help. For example when we had Tsunami, lots of money from Europe came. It is a great cause. Lots if money was dumped into that area. People did not have so much need. It was a miss. Europeans don't mind helping people when they are in distress. But some people in Europe always think, we should help, but they don't think in terms of, why should we always help? People should be able help themselves.

The tendency is good, but it is not enough. They question should be raised from their own area. You must help people to take from the effect to cause. That is a political task.

We cannot be confined with the effect only but with the cause. In the moment people understand the cause they want to act politically. I was influenced by European philosophers in my political career. I hardly did know anything about Indian philosophers. I learned about Marx and Socrates, Voltaire and Diderot.

But today when you talk to the youth here, they hardly know anything about Jean Paul Sartre or about the ideas of Marx. Their privacy and their choice is very non-political.

They are made non-political, it is not by nature that they are non-political. We have to emerge as a force to make them political.

They are made non-political by the tremendous power of the consumer world. For any political active person it is very difficult to dissect them from the consumer world to the human world. We have to be optimistic. It is possible.

We don't always have to look at the number. The number is not important. Revolution, change can be started from a very tiny source. That is the history. I started in a small village in India, and from there we developed in India. And now people all over the world know of my

group. So we must be dreamers! I have a dream, how M. Luther said. We must be dreamers because the dream sometimes comes truth. The truth originates from the small. The universe started from an atom and then it became so big. Number or area doesn't matter. You cannot say that is only few people doing so it has no future. You can never say that. History always started from a small area and than it become something big. That is what we all are trying to understand in Europe.

10. Has a dream to be concrete? Should you know exactly what you want?

There is connection between what you want and what you dream actually. But if you a dreamer, you will try to perform your dream. That's what we do in theatre of the oppressed. We perform our dream, because then our dream becomes performance, our performance becomes our dream. By dreaming, by performing our dreams, we are making lot of dreamers in the spectators. It is possible to change. But dreams cannot have computerized formulas how to reach them. That is the wrong idea. The means and the ways will evolve by an intellectual participation of the spectators not by one or two.

Über die Essenz des Theaters der Unterdrückten

Das ‚Theater der Unterdrückten‘ stellt für mich im wesentlichen das Erschließen eines Raums zum logischen, gehaltvollen und politischen Denken dar. Und weil es Raum zum Denken bietet, fördert es auf diese Art das intellektuelle Wachstum der Menschen. Man kann sich dadurch intellektuell weiter entwickeln. Es ist eine intellektuelle Nahrung für die Menschen.

Jeder Mensch braucht intellektuelle Weiterentwicklung und das ist das Ziel des Theaters der Unterdrückten, das intellektuelle Wachstum.

Und das gilt besonders für die Unterdrückten; wenn wir auf unterdrückte Menschen zugehen, dann kann man immer sehen, dass sie immer ausgeteilt bekommen, von ihnen wird immer erwartet zu folgen, von irgendwelchen Führern oder Organisationen, also sind sie Gefolgsleute und keine Denker. Unser Bestreben ist es, dass sie von blinden Gefolgten zu rationalen Denkern werden.

Und wie geht das? Dazu gibt es verschiedene Mittel, wie zum Beispiel, indem man ein Kollektiv von Schauspielern und Publikum schafft, in dem das Publikum nicht von den Schauspielern entfremdet ist; dann kommt es nicht, um zuzuschauen und etwas zu sehen, nein, dann kommt es um mitzureden und etwas zu sagen.

So entsteht also der Platz, an dem Schauspieler und das Publikum sich auf einen Dialog einlassen und deswegen als Kollektiv denken. Es entsteht ein Kollektiv von Schauspielern und Publikum. Und aus den üblichen Zuschauern werden Zu-Spieler. Als Konsequenz dieser kollektiven Erfahrung denkt auch jeder als Individuum nach. Es entsteht eine Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung ist ein Prozess, in dem jede/r Einzelne reflektieren kann. In seinem/ihrem Kopf tummeln sich viele Dinge, die er mitbekommen hat und er/sie beginnt darüber nachzudenken. Zu Anfang war er ein Individuum in einem Kollektiv, und verhielt sich in einem Kollektiv. Sie reflektierten gemeinsam und dann, im Anschluss an die Aufführung werden sie weiterdenken. Die Schauspieler und die Zu-Spieler reflektieren ihre gemeinsame intellektuelle Übung.

Dabei handelt es sich um eine Reflexion, die einen Konflikt beinhaltet, die Widerspruch hervorruft, zwischen Gut und Böse, zwischen diesem und jenem. Und durch diese Konflikte wachsen die Menschen. Sie wachsen intellektuell und sie können das menschliche Wesen in sich sehen, sie können sich humanisieren. Das ist Alles zum Theater der Unterdrückten. Ich denke, das ist das Wesentliche.

Beispiele der Interaktion von Schauspielern und Zu-Spielern

Im Theater der Unterdrückten wollen wir, dass die Menschen denken und deshalb geben wir keine Ratschläge, wir diktieren nicht. Wir bieten keine Lösungsvorschläge für verschiedene Arten der Unterdrückung. Unterdrückung soll als Problem gesehen werden, als Ansatz. Dann werden die Menschen darauf eingehen. Im Spiel geht es um einen Konflikt zwischen Unterdrücker und Unterdrückten, um einen sehr eindeutigen Konflikt. Und das erste Mal, wenn eine solche Szene den Leuten vorgeführt wird, dann machen wir damit einen Vorschlag, der lautet: das ist eine Unterdrückung, lasst uns gemeinsam denken.

Das zweite Mal und die nachfolgenden Male, spielen wir die selbe Szene, manchmal auch vielleicht nur einen Teil einer Szene, je nach Wunsch des Publikums, das ist möglich, dass das Publikum sagt, wir wollen uns mit diesem Teil der Szene beschäftigen, mit dieser bestimmten Phase. Also tun wir das und dann gibt es einen Vermittler, wir nennen ihn Joker. Und dieser Vermittler wird Menschen einladen auf die Bühne zu kommen und den Protagonisten zu ersetzen. Die Rolle des Unterdrückten einzunehmen. Also wird der Zusprieler die Rolle des Protagonisten einnehmen und versuchen, die Situation zu verändern.

Wie Augusto Boal, der Begründer dieser revolutionären Theaterpädagogik über die wir uns unterhalten, in seiner Poesie des Theaters der Unterdrückten sagt, dieses Theater delegiert die Macht an das Publikum. Das ist es was wir tun.

Man kann also den Protagonisten/die ProtagonistIn austauschen, man kann den Unterdrückten/die Unterdrückte austauschen, man muss diese Rollen nicht akzeptieren. Es ist so, als ob man sein Bild im Spiegel sieht aber man kann dieses Spiegelbild durchbrechen. Das Theater der Unterdrückten ist ein Spiegel in dem man seine Realität sehen kann, aber in diesen Spiegel darf man eindringen und die Realität nach seinen Wünschen verändern. Darin liegt die Bedeutung der Interventionen der Zu-Spieler. Und diese Interventionen kommen auf vielfältige Art und Weise, manchmal sind sie ergänzend, manchmal widersprüchlich, zwiespältig. Eine nach der anderen Intervention geschieht und so geht die Auseinandersetzung vor sich. Und letztendlich, wenn man die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft betrachtet, so folgt sie tatsächlich dieser Art der Auseinandersetzung, weil die menschlichen Entwicklung, die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, sich durch Konflikte und Dialektik fortsetzt, weiter entwickelt. Sie ist dialektischer Natur.

Wir Menschen haben seit jeher Konflikte in unseren Leben und wir wollen diese immer lösen, darin liegt die Entwicklung. Entwicklung bedeutet also nichts anderes als die Überwindung des Konflikts.

Es gibt diese Konflikte nun also auf der Bühne und Menschen setzen sich damit auseinander, und wenn sie diese Konflikte überwinden, sie auflösen, dann geschieht Entwicklung und wir können das an den unmittelbaren Veränderungen im Leben der Menschen sehen.

Das Theater der Unterdrückten in Indien – eine öffentliche Einrichtung?

Nein, es ist keine öffentliche Einrichtung, keine Institution. Wenn es eine wäre, dann läge es in der Natur der Institution eine sehr strenge Disziplin zu fordern, strikte Regeln und

Vorschriften und all das. Aber das Theater der Unterdrückten folgt nicht den Prinzipien der öffentlichen Einrichtungen, man könnte eher sagen es ist eine Einrichtung der Menschen, des Volkes. Man kann es also verändern, man kann es auf jede beliebige Art den Bedürfnissen anpassen, es gibt kein Rezept das besagt, dass man sich streng an Regeln und Vorschriften halten muss.

Wie wir sehen können, ist das Theater der Unterdrückten in verschiedenen Teilen der Welt, in unterschiedlichen Dimensionen, gewachsen. Zur Zeit befinden wir uns in einer Position, in der wir versuchen eine internationale Organisation entstehen zu lassen, durch welche wir diese verschiedenen Dimensionen erfassen und von einander lernen können und das ist auch der Weg durch den sich das Theater der Unterdrückten weiterentwickeln kann, weil es darin keinen Platz für Dogmen gibt. Weil es eine Wissenschaft ist. Und Wissenschaften verändern sich beständig. Was Newton feststellte wurde von Einstein verändert und ganz in diesem Sinn sagen auch wir nicht, das hier ist die Endfassung, was wir sagen ist vielmehr, einverstanden, lasst uns weiter an den Konflikten arbeiten, wir können das Theater der Unterdrückten verändern so wie wir es wollen.

Die wichtigsten Eigenheiten des Theaters der Unterdrückten in Indien

Das indische Beispiel schlägt ein Modell vor, das sagt, dass das Theater, die Performance allein, nicht genug ist. Theater ist nicht genug, weil Theater eine Situation herstellen kann, in der man das Gefühl bekommt seine Gesellschaft verändern zu wollen. Wenn man also dieses Gefühl bekommt, seine Gesellschaft verändern zu wollen, dann kann diese nicht allein mit Mitteln des Theaters verändert werden. Theater gibt nur den intellektuellen Input dazu, besser gesagt, es gibt keinen intellektuellen Input sondern man durchläuft dadurch eine intellektuelle Übung und bekommt eine Sehnsucht, es lässt ein Bestreben aufkommen in den Menschen, ihre Realität verändern zu wollen. Wenn man also die Realität verändert, dann braucht man die Hilfe der politischen Aktion. In Indien zum Beispiel arbeiten wir mit Hilfe der Bürgerinitiativen, Nicht-Regierungsorganisationen, welche nicht von politischen Parteien kontrolliert werden.

Wir arbeiten durch diese Organisationen weil wir wissen, dass es im Anschluss an das Theater eine Rolle für diese Organisationen gibt, die Arbeit weiterzutragen. Das Theater endet nicht nach der Aufführung, es geht weiter, über die Bühne hinaus. Wir agieren. Die Menschen agieren weiter, über die Bühne hinaus. Wir agieren also auf der Bühne und abseits der Bühne. Wenn wir Theater der Unterdrückten sehen, dann sehen wir beides. Wir trennen die beiden nicht voneinander. Für uns ist das Agieren abseits der Bühnen sehr wichtig und dafür ist Politik sehr wichtig. Deshalb sind diese Organisationen wichtig.

In manchen Teilen Indiens haben Zu-Spieler, die schon seit längerer Zeit in dieser Art des Theaters interagiert haben, vielleicht zwei, drei Jahre lang, ihre eigenen regionalen Organisationen gegründet, manchmal sind sie welchen beigetreten. Und in manchen Orten, arbeiten wir mit mehreren Organisationen zusammen. Theater ist also nicht genug, so wie Boal in seinem ersten Buch Theater der Unterdrückten mit Bestimmtheit sagt.

Das Theater selbst kann keine Revolution herbeiführen, es kann eine Probe für eine Revolution sein, es ist also eine Probe für die Revolution, die Performance, die Aufführung. So ist dann also das Theater der Probeort und der Aufführungsort die Realität.. Wenn ich hier von Revolution spreche, so meine ich natürlich die Veränderung der Gesellschaft und die Veränderung innerhalb des Einzelnen. Wenn ein Individuum sich radikal verändert, oder besser nicht radikal, aber wenn eine Veränderung stattfindet, innerhalb eines Menschen, dann sagen wir, die Revolution findet statt.

Hatten sie Probleme mit politischen Parteien, Politikern?

Nun ja, wenn man das Theater der Unterdrückten versteht, und wirklich praktiziert dann wird man sich dem Konflikt stellen müssen. Man wird mit dem Widerstand der politischen Parteien zu rechnen haben, weil alle Parteien, alle Parteien dieser Welt, seien es die kommunistischen oder die nicht-kommunistischen, sind zentralisiert. Und weil sie zentralisiert sind, sind sie patriarchalisch, und patriarchalisch, nun wie verstehen wir das? Eben sehr zentralisiert.

Das Patriarchat predigt in Monologen. Es gibt keinen Raum. Und weil diese politischen Parteien zentralisiert sind, kann man sehen, dass die Frauen in den politischen Parteien nicht wirklich für die Anliegen der Frauen kämpfen, weil sie sich tatsächlich innerhalb des Patriarchats befinden. Die Partei ist also patriarchalisch. Man kann dem nicht immer entkommen. Wenn man sich die Geschichte des Forumtheaters ansieht, so entstand dieses in einer Situation in der es Diktatoren entgegenwirken musste.

Es beinhaltet also immer ein Element von etwas, dass gegen autoritären Regierungssysteme, Diktaturen, undemokratische Bildungsangebote ankämpfen will.

Wenn man sich also eine ideale politische Partei in einer Gesellschaft vorstellt, welche immer noch nicht existiert, dann wird man keinen Konflikt antreffen. Aber wie wir wissen, gibt es keine solche Partei, die nicht zentralisiert ist, welche sich nicht in Monologen ausdrückt. Deshalb gibt es hier in dieser Theaterpädagogik ein Element welches immer versucht autoritären Systemen entgegenzuwirken. Deshalb ist auch der Konflikt unvermeidlich. Manchmal ist es ein Konflikt, das Ausmaß, die Größe variiert. Hier in Österreich haben sie Konflikte mit den Menschen, mit der Regierung, zum Beispiel dieses Twin Vision Projekt, die haben sich ein Thema ausgesucht zu welchem manche Leute hier in Österreich mit einer sehr rassistischen Mentalität schwer ihre Zustimmung geben.

Und auch die Regierung findet es vielleicht sehr schwierig. Wann immer wir also sehen, dass es ein autoritäres Regierungssystem auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite Theater dass versucht dagegen anzukämpfen, dann sagen wir, es handelt sich um Theater der Unterdrückten. Wenn man einen Theaterpraktiker fragt und er keine Konflikte mit den zentralistischen Kräften der Gesellschaft hat, das bedeutet, man muss zu dem Schluss kommen, dass er kein Theater der Unterdrückten praktiziert.

Wo sehen Sie Unterdrückung in Österreich

Es ist sehr schwer für mich etwas dazu zu sagen, in diesem Moment. Ich bin zum ersten Mal in diesem Land und ich kenne es sehr wenig, vielleicht weiß ich gar nichts über die österreichische Gesellschaft, deshalb kann ich nur schwer etwas sagen, aber sehen Sie ich komme schon sehr lange nach Europa, seit 1991 komme ich regelmäßig hierher.

Ich spüre, dass es sehr viel Unterdrückung gibt und dass die Europäer sehr geschickt darin sind, diese ganze Situation zu vertuschen. Auf eine Art wissen die Leute, dass sie vielleicht unterdrückt werden, aber sie wollen es nicht sehen. Diese Tendenz gibt es. Und vielleicht wollen sie es nicht sehen, weil sie, in manchen Fällen gewisse Grundbedürfnisse gestillt bekommen, vielleicht, aber das allein reicht nicht aus. Sehen Sie, in Schweden gibt es ein starkes soziales Netz und doch begehen die Menschen dort Selbstmord, besonders die Frauen.

Davon gibt es dort viel mehr als zum Beispiel in Brasilien, wo wir solch entsetzliche Armut sehen.

Die Unterdrückung existiert also, aber die Menschen hier, haben sie irgendwie akzeptiert. Und ich bemerke immer eine zynische Einstellung der Menschen, sie leiden an Zynismus, weil sie denken, wir können nichts ändern. Die Kräfte, die politischen Kräfte in der Gesellschaft, welche die Gesellschaft kontrollieren haben eine Situation geschaffen, in der die Menschen nicht genug Vertrauen haben zu denken, dass sie etwas verändern können.

Aber das ist nicht ganz Europa, aber für manche Menschen ist das wahr und ich denke, das Theater der Unterdrückten sollte versuchen dieses besondere Problem anzusprechen. Dass die Leute nicht unter Zynismus leiden sollen, sondern dass sie optimistisch sein sollen. In Bezug auf Veränderungen muss man optimistisch sein, es gibt viel Platz für Optimismus und wir müssen Optimismus in den Menschen schaffen, so dass sie fühlen können, dass sie etwas verändern können und dass sie auch selbstsicher um sich blicken können, um zu sehen was in ihrem Umfeld passiert, weil die Unterdrückung von einem strukturellem Problem kommt.

Der Mensch ist nicht glücklich in Europa. Es gibt gewaltige Traurigkeit hier. Aber die Menschen wollen diese Dinge vermeiden und die Tendenz dazu rührt von vorhin erwähntem, fehlendem Selbstvertrauen her.

In Europa hat Bildung im allgemeinen einen höheren Stellenwert als Erfahrung. Welche Rolle spielen Bildung und Erfahrung beim TdU?

In der ganzen Welt ist die Meinung verbreitet, dass uns die Universitäten erziehen. Aber im Laufe der Geschichte gab es immer wieder starke Menschen, die sehen wollten, dass Menschen aus Erfahrung lernen. Und eigentlich waren es genau die, die Welt veränderten. TdU arbeitet mit den Erfahrungen. Forumtheater funktioniert nicht ohne Erfahrung. TdU gibt nicht irgendwelche Techniken für besonders schönes ästhetisches Spiel oder Körpersprache vor, denn es geht nicht um das Spiel sondern um die Aktion. Das heißt Akteure auf der Bühne und dadurch vor allem Akteure im wirklichen Leben.

In den Workshops ermöglichen wir Erfahrung. Wir geben den Menschen die Chance Beobachter ihrer eigenen Realität zu werden. Und wenn sie Beobachter werden, sehen sie nicht nur ihre Realität, sondern sie gewöhnen sich daran sie wahrzunehmen. TdU ist eine Form der Pädagogik, die hilft wahrzunehmen. Diese Form des Theaters führt dich durch einen langsamen Prozess. Ein Prozess des Reflektierens und Nachdenken über das was in einem steckt. Zuerst erlebt man etwas ohne darüber nachzudenken, dann stellt sich die Verbindung her zwischen dem Erlebten und dem logischen Denken. Zunächst wird die Erfahrung reflektiert und dann kann man sie logisch analysieren, überdenken und untersuchen.

Und dann kommen wir ins Spiel. Theater heißt Konfrontation, Konflikt. Man macht Theater und geht zu den Menschen. Aber davor hinterfragt man, bringt Einwürfe. Denn jeder hat Erinnerungen daran, wie er/sie sich in der Vergangenheit verhalten hat und wie er/sie sich verhalten hätte sollen. Diese Erfahrung sollte man sich selber klar machen und dann kann man zu den Menschen gehen und ihnen helfen, ihre Erfahrungen zu überdenken und daraus zu lernen. TdU arbeitet damit, dass die Menschen aus Erfahrungen lernen.

Die Menschen sollen nicht nur auf der Bühne handeln, sondern auch im echten Leben. Wie funktioniert das, dass der Prozess weiter geht und die Leute nach dem Theater nicht einfach nach Hause gehen?

Sie können nicht einfach nach Hause gehen. Es kommt darauf an, ob man den Menschen die Vorschläge richtig präsentiert. Die Einstellung ist wirklich wichtig. Wenn die Menschen sehen, dass wir mit echtem Interesse nachfragen und wirklich auf eine Antwort auf diese Fragen warten, dann wird auf einmal eine Verbindung zu sehen sein. Die Leute werden intellektuell verstört. Sie werden anfangen nachzudenken. Wenn dieser Prozess nicht stattfindet wird sich nichts bewegen. Zum Beispiel, wenn man ein Stück über Gemeindewohnungen macht, hat man normalerweise Informationen über das Thema und daraus entsteht das Stück. Man gibt zehn Vorstellungen und das war es. Dann funktioniert das nicht. Aber wenn man es aus einer anderen Perspektive sieht, wenn man mit den Leuten redet, die dort leben, die unter den Problemen leiden und sie erleben, wenn man sie auf die Bühne bringt und wenn man ihnen die Möglichkeit gibst über ihre eigene Realität nachzudenken, sie zu sehen und eigene Lösungswege zu finden, dann wird daraus eine politische Handlung entstehen.

Und man muss daran glauben, dass die Menschen ihr Denken weiterentwickeln können, dass sie diese Fähigkeit haben. Wenn wir Theaterarbeit machen, dann arbeiten wir mit den Menschen die unter einer bestimmten Form der Unterdrückung leiden, die diese erfahren, sie bezeugen können und dann analysieren wir diese Unterdrückung, wir untersuchen sie kritisch. Und erst danach gehen wir damit zu den Menschen. Um Veränderung in ihr Leben zu bringen. D.h. sie wissen, dass sie Veränderung herbeiführen können. Nur sie können das. Man darf die Menschen nicht unterschätzen, sie sind nicht dumm.

Sie verändern die Welt. Nicht ein oder zwei Menschen, sondern alle. Und dabei ist es die Einstellung die zählt. Man kann ihnen nichts vormachen. Wenn man geliebt wird, wird man es verstehen, wenn die Liebe nur vorgetäuscht wird, ist sie nicht glaubhaft. Heuchelei hat keinen Platz im Theater der Unterdrückten. Man kann damit nicht von außen intervenieren.

TdU übernimmt keine Verantwortung für den Ausgang des Spiels.

Aber man weiß, dass die Aufführungen politisches Denken herbeiführen. Und dass dieses Denken vielleicht auch in politische Aktion mündet.

Aber als Mitglied ist dir klar, dass die Theateraktionen politische Aktionen fördern können. Und dann kann man sich dem nicht entziehen, weil es von dem Theater das man macht ausgeht. Man kann es nicht bei der Intervention belassen, man muss Teil der Gesellschaft werden.

Wir können Theater für die Menschen machen, aber nur wenn sie selber auf der Bühne stehen, mit der Perspektive etwas zu verändern, ist es wirklich Theater der Unterdrückten.

Warum ändern die Leute in Europa nichts? Warum sind sie unglücklich- fühlen sie sich schuldig gegenüber den Entwicklungsländern?

Die Menschen in Europa wollen helfen. Bei der Tsunami Katastrophe zum Beispiel da überschütteten die Europäer das Gebiet mit Geld. Aber die Menschen dort brauchten nicht so viel. Die Hilfe ging daneben. Europäer helfen gerne den Menschen in Not. Sie denken immer daran zu helfen, aber sie fragen sich nie: „Warum sollen wir eigentlich immer helfen?“ Die Menschen sollten fähig sein, sich selbst zu helfen.

Ihre Absicht ist gut, aber nicht genug. Die Menschen müssen sich selber vor Ort diese Fragen stellen.

Man muss den Menschen helfen die Gründe zu finden und nicht nur die Folgen bekämpfen. Das ist eine politische Aufgabe. In dem Moment, wo die Menschen die Gründe verstehen, wollen sie politisch aktiv werden. In meiner Jugend wurde ich in meiner politischen Laufbahn

sehr von europäischen Philosophen beeinflusst. Ich wusste kaum etwas über indische Philosophen, aber ich las Marx und Sokrates, Voltaire und Diderot. Aber wenn man heute mit den jungen Menschen hier spricht, dann wissen sie kaum etwas über Jean Paul Sartre oder über die Ideen von Marx. Ihr Privatleben und ihr Geschmack sind sehr unpolitisch.

Es liegt aber nicht in ihrer Natur, dass sie unpolitisch sind, sondern sie werden unpolitisch gemacht.

Wir müssen gemeinsam auftreten und einen Weg finden, sie politisch zu machen. Es ist die Macht unserer Konsumwelt, die sie unpolitisch macht. Für alle politisch Aktiven ist es schwierig sie von der materiellen Konsumwelt in die menschliche Welt zurückzubringen. Aber wir müssen optimistisch sein. Es ist möglich.

Wir dürfen uns nicht immer nur die Zahlen ansehen. Die Zahlen sind unwichtig. Revolution und Veränderung können einen sehr kleinen Ursprung haben. Das zeigt die Geschichte.

Ich habe in einem sehr kleinen Dorf in Indien begonnen von dort aus haben wir uns in Indien entwickelt und inzwischen wissen Menschen in aller Welt von unserer Gruppe.

Deshalb sollten wir Träumer sein. „Ich habe einen Traum“ wie Martin Luther sagte. Wir müssen Träumer sein, denn manchmal werden Träume wahr. Die Wahrheit entsteht aus dem Kleinen. Das Universum entstand aus einem winzigen Atom und jetzt ist es so groß. Zahlen sind nicht wichtig. Man soll nicht sagen, nur weil sehr wenige Menschen etwas tun oder wollen, deshalb hat es keine Zukunft. Das dürfen wir niemals sagen. Das sollten wir alle versuchen zu verstehen, in Europa.

Braucht es einen konkreten Traum? Müssen wir ganz genau wissen was wir wollen?

Es gibt eine Verbindung zwischen dem was wir wollen und dem was wir träumen. Aber wenn man träumt, dann wird man versuchen, den Traum umzusetzen. Das ist es, was wir mit dem Theater der Unterdrückten tun. Wir setzen unsere Träume um, weil dann unser Traum Wahrheit wird und unsere Wahrheit wird unser Traum. Durch das Träumen, durch das umsetzen unserer Träume in Wahrheit schaffen wir eine Menge von Träumern, im Publikum. Es ist möglich etwas zu verändern. Aber Träume dürfen für ihre Umsetzung keinen computerisierten Formeln gehorchen. Das wäre die falsche Idee. Die Mittel und Wege werden aus der intellektuellen Teilnahme von vielen Menschen entstehen, nicht nur von ein paar wenigen.