

Проект реализуется победителем конкурса по приглашению благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина

А. Зиновьева

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

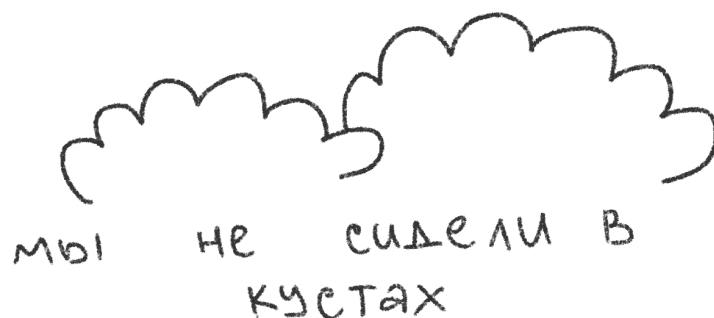
КУРС АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА.
ОТ НАЧАЛА ДО СОЗДАНИЯ СПЕКТАКЛЯ.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
МОТИВАЦИЯ.....	6
Руководитель.....	6
Педагоги.....	6
Ученики.....	7
Подводя итог.....	9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	10
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА.....	12
ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИЯ.....	16
КАК УСТРОЕНА ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА.....	20
Инфраструктура.....	20
Доступность.....	20
Учебные дисциплины.....	24
ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ.....	25
КУРС АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА. НАЧАЛО.....	27
Общие рекомендации.....	28
Правила общения на репетиции.....	29
ПЛАН ДВУХГОДИЧНОГО КУРСА.....	30
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР. ТРЕНИНГ.....	26
ВТОРОЙ СЕМЕСТР. ПАРТИЦИПАТОРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ.....	31
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР. ЛАБОРАТОРИИ.....	36
Этапы работы педагогической и постановочной группы.....	38
2. Этап работы Элен с учениками. Учимся сочинять и рассказывать сказки.....	40
3. Характеристики работы Элен со студийцами:.....	44
Театральная игра «Шкатулка сказок».....	45
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР. ВЫПУСК СПЕКТАКЛЯ.....	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	50

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами размышления о том, как организовать обучение в инклюзивной театральной школе. Почему не чёткие рекомендации? В инклюзии многое зависит от того, кто пришел к тебе учиться, часто нужен индивидуальный подход. Но я поделюсь наблюдениями за типовыми ошибками и находками, дающими веру в то, что всё было не зря.

С 2017 по 2022 год я была руководителем театральной школы «Инклюзион. Новосибирск». Была и директором, и педагогом, и режиссёром, и актрисой. Получается, мне удалось побывать в разных «ролях».

В 2017 году, когда московский «Центр реализации творческих проектов “Инклюзион”» решил открыть в Новосибирске школу, в театральной инклюзивной педагогике не было методик. Мы с будущими педагогами школы решили быть максимально полезными для своих учеников, но каким образом, еще не понимали. Мы зашли в «темный лес» инклюзивной педагогики без фонаря и карты.

Первые занятия были похожи на разведку боем. Педагоги самоотверженно проводили тренинги по всем театральным дисциплинам — так, как их учили в театральном институте, но система мало подходила к нашей ситуации. Мы напоминали скорее хороших аниматоров, которые развлекали огромный самый сложный коллектив и постепенно «выгорали». Однако постепенно мы интуитивно начали создавать свою методику, адаптируя театральный тренинг к новым условиям. Любовь преподавателей к ребятам, энтузиазм и педагогический талант творили чудеса. Врачи, с детства наблюдавшие наших учеников, приходили на спектакли и искренне не понимали, как можно было достичь таких результатов в реабилитации¹ и абилитации² ребят.

1. Реабилитация — восстановление или компенсация нарушенных, в результате болезни или травмы, психических и физиологических функций.

2. Абилитация — приспособление людей с инвалидностью к жизни в обществе, на приобретение возможности учиться и трудиться. В более широком смысле слова, абилитация — подготовка к какому-либо роду деятельности.

К примеру, один из учеников сделал театральный эскиз, в котором стал режиссером и актером. Для спектакля «Роботы» ребята выучили огромные монологи из поэзии Федора Сваровского и существовали в этих монологах самостоятельно на сцене. Студийцы, которые передвигались по улице с сопровождением, постепенно начали приходить в школу самостоятельно и без тьютора играть на сцене, запоминая рисунок роли. Ученики, которых специалисты считали не способными к интеллектуальной деятельности — сочиняют хокку и истории про свою жизнь. И, конечно, кульминацией наших достижений стало создание игры «Шкатулка сказок», в которой наши ученики и зрители делятся на команды, вытягивают случайный набор карточек с элементами истории и сочиняют сказку. У ребят много сложных задач: активное взаимодействие с незнакомыми людьми, деятельная позиция, умение продолжать и развивать чужую мысль в ограниченном отрезке времени. На каждой игре мы видим, как ребята становятся осознаннее, смелее, выразительнее.

Этот наполненный открытиями педагогический путь мне удалось пройти только благодаря людям, которые были рядом. Их стараниями школа по сей день живёт, развивается, высоко ценится учениками и их родителями. Коллективная работа была важным вкладом в поиске эффективных методик преподавания, но, конечно, и отдельные открытия педагогов нашей школы огромны.

Спасибо Яне Сигида за то, что придумала игровую методику преподавания сценической речи, в которой голос развивался опосредованно, через художественные образы. Яна поставила два спектакля, в которых мудро развивала эмпатию наших ребят, а также умение видеть достоинства других людей и восхищаться ими. А главное, она все время согревала, ободряла, верила в миссию школы и в ее учеников.

Спасибо Сергею Дроздову, который первым поставил сильный спектакль в стиле театра горожан³, открыв для нас жанры социального театра.

Спасибо Роману Столяру за открытие, что «всё есть музыка и все умеют петь» и за курс музыкальной импровизации, который помог нам уйти от шаблонного педагогического мышления. Мы создавали музыку ветра в камышах или музыку скрипящей калитки.

3. «Театр горожан» — это профессиональный театр с непрофессиональными актерами. Горожане, которые раньше были только зрителями (или даже не доходили до театра), получают возможность быть активными создателями спектакля. Это новая технология, пришедшая из немецкой театральной педагогики. В рамках этой стратегии создается свободное пространство для коммуникации внутри городского сообщества или между представителями разных городских сообществ. В России наиболее успешный опыт в этой сфере

Спасибо Олегу Жуковскому за курс телесной импровизации, на котором мы сделали открытие о том, что тело — наш дом, можно ходить по этому дому, открывать двери, и будут рождаться сюжеты. А главное, что пластичность мысли можно развивать через пластичность движения. Это было методологически важно при обучении ребят, сильной стороной которых была именно телесная аффективность (телесное мышление, телесная память пережитого).

Спасибо Маргарите Алтышевой, которая верно угадала, что необходимо давать ребятам инструменты саморегуляции и развивать их эмоциональный интеллект.

Спасибо Элине Зябловой, которая придумала, как при помощи театрального вербатима⁴ тренировать внимание ребят к другим людям, способность анализировать эти впечатления и понимать чужое поведение.

Спасибо Арине Литвиненко, которая на уроках сценической речи осмысливала с ребятами, что мешает и что помогает нам говорить, учила вести диалог.

Спасибо Дарье Воевода за то, что открыла терапевтическое воздействие уроков по вокалу, и особенно — эффект от фольклорных упражнений с повторяющейся структурой. Народные коммуникативные игры, предназначенные для обучения детей моделям поведения и знакомства их с окружающим миром, оказались подходящим инструментом для социализации наших учеников.

Спасибо Екатерине Галямовой, придумавшей курс по написанию сценариев, чтобы научить ребят быть сценаристами своей жизни.

Спасибо Любаве Белько за то, что открыла нашим ученикам самый подходящий для инклюзивного театра жанр — перформанс⁵.

Все написанное здесь — исключительно мои личные впечатления. Они могут различаться с мнением остальных членов команды, и особенно с мнением тех,

4. Вербатим — метод создания театрального представления, в котором текстовая основа состоит из прямой речи участников или свидетелей каких-либо событий. Актеры берут интервью у героев, и впоследствии произносят их монологи, не интерпретируя их.

5. Перформанс — жанр в искусстве, в котором произведения составляют сами действия художника и его партнеров, в определенном месте и в определенное время.

МОТИВАЦИЯ

Любая деятельность начинается с мотива, а порою и с нескольких, противоречащих друг другу. Если вы не уточните основные мотивы всех участников образовательного процесса, то не поймете — подходят ли они для запланированной деятельности. Это может привести к большим, болезненным конфликтам.

Руководитель

Представим, что какой-то замечательный режиссёр или актёр пережил профессиональную неудачу. А это весьма распространённая ситуация в мире театра. И ему, как человеку импульсивному и эмоциональному, срочно нужна моральная компенсация в своих глазах и глазах окружающих. Он хватается за предложение открыть театральную школу для людей с инвалидностью. Он хочет помочь другим? Или себе? Не прячутся ли за его желанием помогать жажда быть любимым, иметь почёт и уважение, прославиться? Это вполне понятные человеческие желания, но для руководства инклюзивным коллективом вряд ли подходящие. Люди, которые придут к нему учиться, прежде всего нуждаются в любви и внимании. Но если он подсознательно будет выстраивать в первую очередь ситуацию своего успеха, то люди окажутся не целью, а средством. Инклюзивная школа имеет большие шансы состояться, если её организатор стремится, в первую очередь, улучшить качество жизни учеников с ограниченными возможностями здоровья и помочь им включиться в социум. А именно, при помощи театральных технологий научить самостоятельно думать, действовать, рефлексировать, понимать других, эффективно общаться, помогать людям.

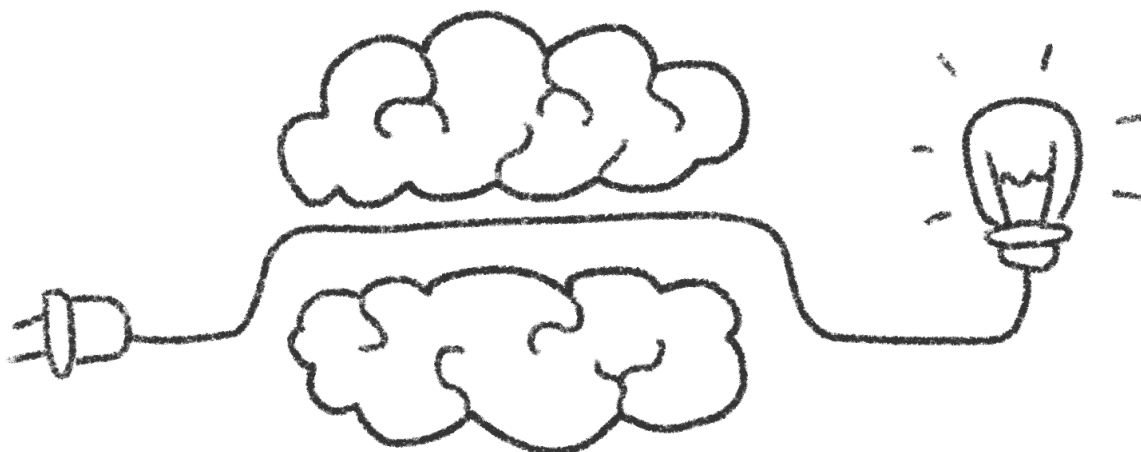
У него непростая задача — создать образовательную социокультурную среду, которая будет давать не только навыки, но и представление об окружающем мире и месте человека в нём, учить моделям поведения на основе морально-нравственных ориентиров и разработанных им правил. Эта среда должна все время меняться, она требует постоянной рефлексии и переосмысления — в том числе корректировки правил взаимодействия внутри школы.

Педагоги

Мотивы педагогов могут не совпадать с поставленной целью. У них тоже сложный комплекс мотиваций — и подзаработать, и утолить потребность ребят во внимании и позитивных эмоциях, и получить профессиональные навыки, и принести социальную пользу, но в то же время успеть попасть еще в несколько рабочих мест. Подбирая педагогов,

необходимо осведомиться — готовы ли они, помимо проведения занятий, участвовать в разработке новых методик и корректировать свои; помогать формулировать правила школы и следовать им, готовы ли уделять время рефлексивным собраниям.

Скорей всего, для школы окажутся неэффективными специалисты, которые будут прибегать на полтора часа каждую неделю и убегать на другую работу.

Помимо обсуждения целей, педагогам необходимо прослушать курс лекций о разных нозологических формах. Безусловно, в своей работе мы используем не медицинскую модель инвалидности, а социальную, в которой человек с особенными потребностями прежде всего воспринимается как личность. Но люди склонны примерять поведение других на себя, говоря: «Я бы так не сделал». Эта мерка не подходит для работы в инклюзивном коллективе. В вашей группе будут обучаться люди с Даун синдромом, с ДЦП, с РАС, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой в развитии, незрячие и люди, перенесшие онкологические заболевания. У некоторых людей с инвалидностью физиологические особенности напрямую связаны с психическими⁶. За годы общения вы начнёте догадываться, как общаться с теми или иными учениками, но прежде чем это произойдет, кого-то вы можете по незнанию ранить, кому-то дать неправильную нагрузку, так, что его здоровье ухудшится. Педагогу необходимо знать эти особенности, чтобы сделать образовательный процесс максимально комфортным для каждого.

6. Психика — свойство человеческого организма воспринимать информацию, перерабатывать её и реагировать на эту информацию своим поведением.

Ученики

После того, как подобраны педагоги, можно объявлять набор учеников. Важно, что в ответ на объявление придут люди с существенно разными мотивами. Вам обязательно нужно понять, зачем они пришли, потому что их ожидания и то, что вы можете им предложить, могут не совпадать. Пришедших можно разделить на такие категории:

- ученики с инвалидностью, которые могут заниматься самостоятельно;
- ученики с инвалидностью, которым нужен помощник;
- ученики без инвалидности, которые могут быть как просто учениками, так и помощниками;
- родители, которые могут быть и учениками школы, и помощниками для других детей.

Одна из главных целей инклюзивной театральной школы — научить общению с разными людьми, исполняя разные социальные роли, поэтому ребят не делят на группы. Это крайне сложно — учиться в коллективе, в котором сосуществуют люди с разным темпом работы, с разными способами восприятия и переработки информации, разными способами реагирования на неё. Некоторым ученикам необходимы помощники, и ими по просьбе педагога становятся родители других ребят. Это большой труд.

Ситуацию могло бы облегчить приглашение тьюторов⁷. Но чаще всего инклюзивные театральные школы — это благотворительные организации, существующие на небольшое финансирование, и у них нет возможности приглашать профессиональных тьюторов. Поэтому школа рассчитывает на помощь родителей. Могут ли они выделить на это своё время?

А теперь посмотрим на результаты анкетирования абитуриентов и родителей, демонстрирующие их мотивы и ожидания. Этот график создан по данным опроса в нашей школе.

Мотивы учеников с инвалидностью

Мы видим, что только у 12% ответивших желания совпадают с идеей школы

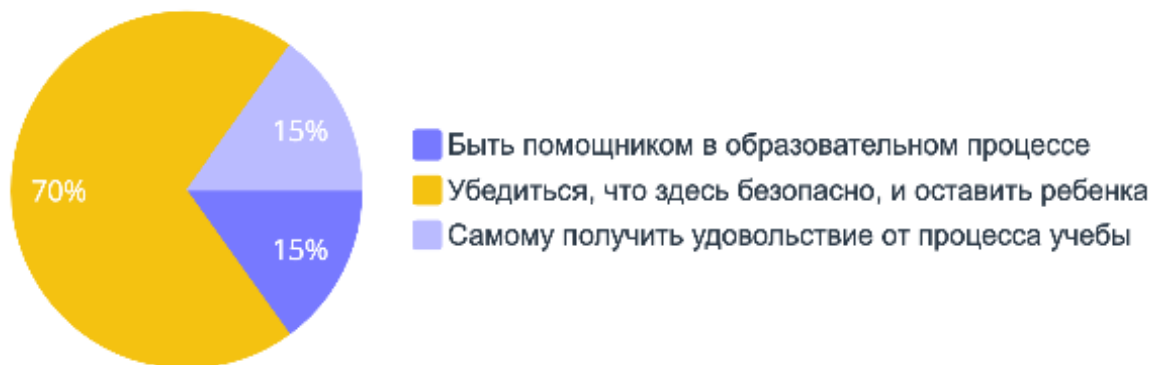
7. Тьютор — помощник в учебе, который организывает условия для реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося.

Мотивы учеников без инвалидности

Со стратегией школы совпадает мотивация 5% абитуриентов

Мотивы прихода родителей

70% родителей не хотели бы участвовать в занятиях, потому что намеревались использовать это время для себя.

Итак, мы видим, что наши цели в большинстве своем не совпадают с надеждами пришедших людей. Необходимо организовать встречу, на которой вы расскажете об образовательной программе и о правилах школы, чтобы каждый решил — пересекаются ли ваши интересы.

Чтобы не испугать абитуриентов серьезным разговором, лучше устроить его после пробной лаборатории, на которой все педагоги проведут ознакомительные встречи. Занятия нужно проводить в веселой атмосфере, выбрав такие упражнения, которые будут интересны всем участникам, сплотят команду, создадут ощущение праздника. Во время лаборатории необходимо создать такие условия, чтобы наглядно продемонстрировать, что инклюзия возможна, и занятия при правильной организации могут проходить весело, безопасно и содержательно для всех, однако каждый участник должен сделать свой вклад в образовательный процесс.

Подводя итог

1. Жизнь театральной школы скорее всего состоится и будет развиваться, если каждый участник процесса в начале работы обнаружит свои мотивы, соотнесет их с задачами и правилами школы и найдет точки соприкосновения. Либо подберет себе более подходящее занятие за пределами школы.
2. Зная запросы абитуриентов, вам легче будет организовать образовательный процесс, выбирать упражнения, регулировать динамику группы, дифференцированно давать нагрузку каждому. Это позволит группе гармонично развиваться.

На первой встрече одна из абитуриенток написала мотивационное письмо, которое мы приведём тут без изменений: «Мне наиболее интересны психологические занятия, тренинги, упражнения для развития эмпатии (сочувствия), чувствования партнёра, выплеска эмоции, формирования у людей с инвалидностью собственного Я, волевых и лидерских качеств характера. Я за привлечение большего числа студийцев без ОВЗ. И за новые уроки — Развития Харизмы)))) Ученики должны заниматься без родителей. Все вышеуказанное считаю строго необходимым для оптимизации и прогрессивности работы в студии; Введение уроков Позитива — хотелось бы, чтобы рассказы ребят состояли не только из накопившейся у них боли, но и позитивных обстоятельств их жизни!))))»

После этого письма мы предложили абитуриентке не только стать помощником, но и придумать свой «урок Позитива», который она сама и провела. Этот урок вдохновил не только саму ученицу, повысившую свою самооценку, но и продемонстрировал другим ученикам новую модель поведения — воплощать мечты в реальность. А обучение этому навыку — еще одна задача театральной инклюзивной школы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Театр, как известно, дело коллективное. Опоздания, невыполненные домашние задания тормозят работу всей группы и развивают комплекс неполноценности и неврозы у самих нарушителей дисциплины.

Представьте, что Петя в первый раз проводит разминку на уроке по актерскому мастерству. У него дрожат руки от волнения, но он не сдаётся. Сейчас решается его судьба — он «крутой» или нет. Ему стоит большого труда унять волнение и начать урок. И в тот момент, когда наконец все затихли, входит Женя! Несмотря на опоздание, ему важно со всеми поздороваться и всех развеселить — он обладает удивительным комическим талантом. Женя ходит по кругу, шутит с девочками и жмет руки мальчикам. Петя так сильно расстраивается, что все вынуждены его утешать, но в этот момент расстраивается и Женя, начинает нервничать, что передаётся некоторым другим ученикам. Чтобы помириться и успокоиться группа идет пить чай. Женя не виноват, просто он не привык к ответственности и не до конца понимает, почему дисциплина так важна. А Петя молодец, но он еще не научился справляться с препятствиями, возникающими на его пути.

Именно поэтому при поступлении в школу мы сразу предлагаем ученикам развивать ответственность по отношению к нашему общему делу и подписываем с ними договор. В нем говорится о том, что ученик получает бесплатное образование, но взамен обязуется соблюдать правила посещения школы.

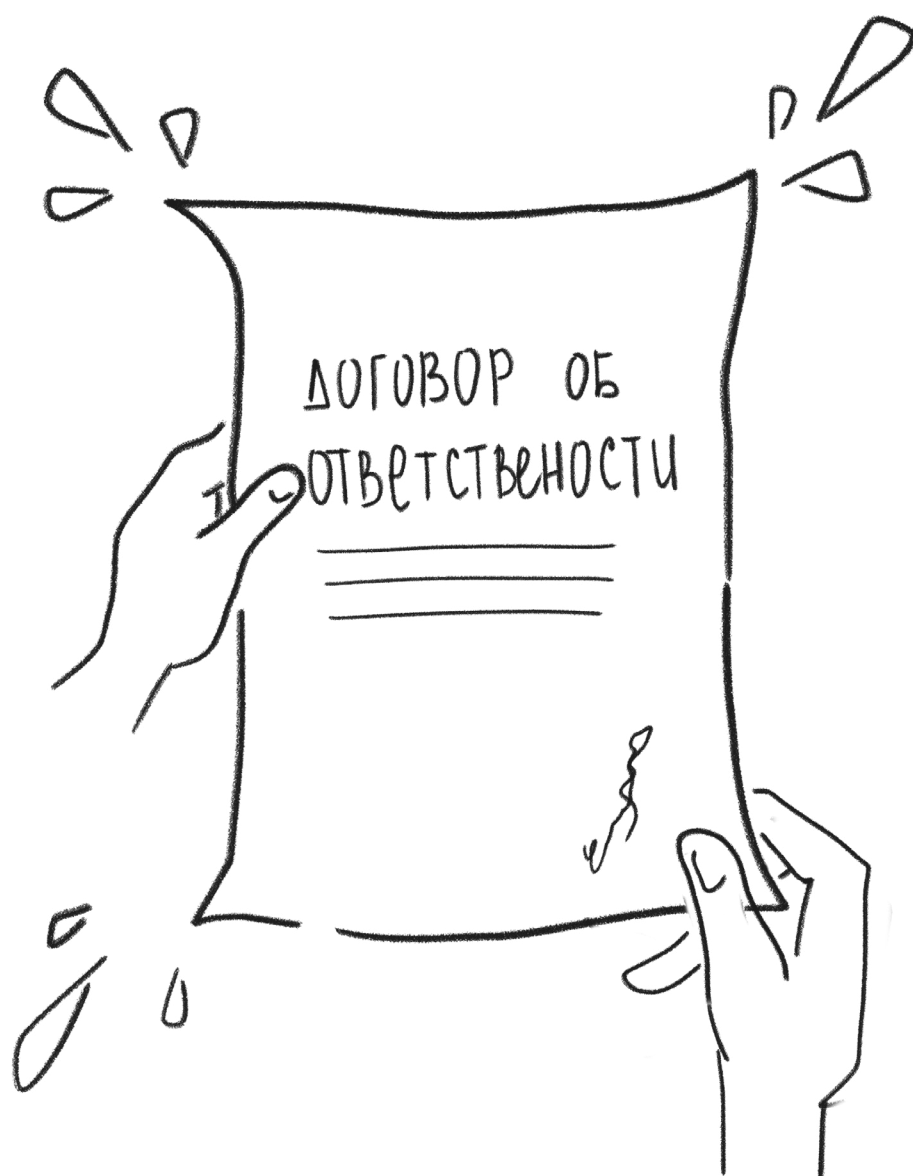
Чтобы договор был подписан осознанно, мы устраиваем общую встречу, читаем вместе документ, обсуждаем каждый пункт, приводим примеры из своей жизни. Иногда ребята выходят на сцену и показывают веселые этюды, иллюстрирующие правильное или неправильное поведение ученика. Важно, чтобы сказанное осталось в чувствах, а разговор проходил в дружественной атмосфере. В инклюзивном коллективе, как и в любом другом, сложно добиться дисциплины при помощи угроз, шантажа и наказаний. Можно действовать только через осознание ребятами своей ответственности перед всем коллективом.

Здесь можно посмотреть, как выглядит договор в нашей школе. Можете использовать в таком виде или скорректировать, исходя из приоритетов и особенностей вашей деятель-

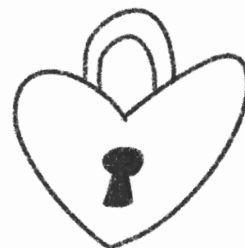

Отдельный договор составляется с родителями, которые должны поставить школу в известность обо всех особенностях ребенка, которые могут доставить дискомфорт другим людям и обо всех ситуациях, в которых ребенку может понадобиться специализированная помощь. Именно родители несут ответственность за жизнь ребенка и его поведение.

Наконец, на первом этапе обучения мы делаем и обсуждаем командные упражнения, в которых успех каждого зависит от успеха группы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА

Педагоги инклюзивной школы несут административную и уголовную ответственность за безопасность учеников.

Во время занятий в одном пространстве соберутся «хрупкие» люди — ранимые и восприимчивые. С разным интеллектуальным, культурным и социальным багажом. И они будут вызывать друг у друга множество противоречивых ярких эмоций. К примеру, Петя, очень любит обниматься, а Наташа терпеть не может прикосновений. Боря настойчиво хочет помогать другим, а Надя любую помощь воспринимает, как нарушение личных границ.

К обиде или раздражению могут привести переложенные вещи, взгляд или манера говорить. Тяжело переживаются творческие неудачи.

В любых коллективах происходит то же самое, но у некоторых ребят на начальных этапах обучения могут быть слабо развиты механизмы саморегуляции. Если Петя любит обниматься и у него расстройство аутистического спектра, в его сознании — желание кого-то обнять может превратиться в самую большую жизненную потребность, сродни глотку воздуха в момент выныривания из воды. Он будет это делать несмотря на запреты, даже если партнёр избегает объятий. Этот пример — единичный случай, наши ученики в основном позитивные, стеснительные, деликатные ребята. Есть правильное высказывание: «Зная одного человека с аутизмом, ты знаешь одного человека с аутизмом». Обобщения здесь невозможны. Но такой случай в нашей практике был, он доставлял дискомфорт ученикам, и мы должны его учесть.

Для того чтобы все участники процесса находились в эмоциональной и физической безопасности, в нашей школе предпринимаются следующие шаги. На этапе поступления мы просим ребят предоставить нам Индивидуальную программу реабилитации (ИПРА). В этом документе прописаны все рекомендуемые мероприятия, их виды, формы, объём и сроки, необходимые человеку с ОВЗ для ведения полноценной независимой жизни. Этот документ помогает нам определиться с тем, какую нагрузку мы можем давать каждому ученику и показаны ли ему групповые занятия. Человек с особенными потребностями и его родители вправе не предоставлять этот документ, но обычно все идет навстречу, потому что создать безопасную среду — наша общая забота.

Поначалу на занятиях в качестве тьютора присутствует поведенческий психолог, который помогает ребятам и педагогам найти способы взаимодействия и выходы из конфликтных ситуаций, а также подсказывает всем участникам способы саморегуляции. Один из способов их зафиксировать — занести в свод правил, без которого вам не обойтись. К примеру, после ситуации с объятиями в нашей школе родилось правило — мы не можем друг к другу прикасаться без спроса. К сожалению, после многократных нарушений и попыток помочь ученику соблюдать это правило, мы вынуждены были расстаться с ним, хотя он был прекрасным учеником и у нас теплые отношения с его мамой.

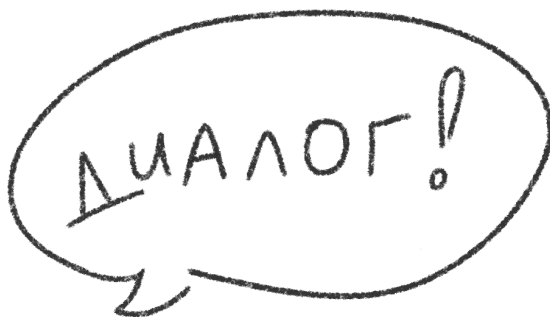
Или, к примеру, ребята, когда им что-то не нравится, молчат до последней капли терпения, не обнаруживая своего раздражения. Это может привести к «перегреву». Рождается правило — если тебе что-то не нравится, сразу скажи педагогу или администратору.

Правила касаются всех, не только учеников. Особо амбициозные педагоги готовы работать часами, забывая о том, что ученикам необходимы сенсорные и физические разгрузки. Возникает правило делать перерыв каждые 45 минут. Еще одно важное правило для педагогов — если ты не гармонизирован, лучше урок отменить. Окружающие читают язык нашего тела, читают взгляды и ощущают энергию. Ребята с ментальными особенностями прежде всего считывают именно эту, невербальную информацию, и вред от неё может быть больше, чем польза от обучения.

Основные правила вы можете сформулировать до набора и обсудить их на первых занятиях. Ребята хорошо запоминают то, что мы обсудили при помощи этюдов, комиксов, стендапов. Остальные правила будут формулироваться коллективно в процессе обучения. Задание «напомнить три важных правила» в начале каждого занятия можно поручать студийцам, и тогда вы сможете отследить, какие правила актуальны для каждого студента.

Если ученик нарушает правила, и другие люди теряют ощущение безопасности, мы просим его покинуть занятие. Если же это происходит постоянно, предлагаем родителям перевести его на индивидуальное обучение.

Хочу сказать спасибо продюсеру и куратору Санкт-Петербургского «Инклюзиона» Юлии Поцелуевой за то, что поделилась с нами правилами своей школы, которые вошли в основу наших. Надеюсь, и вам они будут полезны:

1. Все участвуют в проекте на равных
2. Принцип взаимного принятия: у всех разная скорость, есть сильные и слабые стороны. Творческий процесс — это не состязание. Мы не соревнуемся, не критикуем друг друга, а помогаем партнерам
3. Принцип личной ответственности. Каждый берёт ответственность за себя и за свою часть в процессе (педагоги, режиссёры, учащиеся, родители). Например, выполнить домашнее задание или изучить материал
4. Старайтесь, чтобы никто не был исключён из процесса: повторите высказывания тому, кто не понял, не услышал или не увидел. Если кто-то пропустил занятие, нужно узнать у администратора, что делали и какое домашнее задание
5. Нельзя прикасаться к другим людям без разрешения. Прежде чем обнять другого человека, мы спрашиваем разрешения и дожидаемся согласия
6. Если вас раздражает что-то или кто-то, необходимо сразу об этом сказать администратору в вежливой форме
7. Необходимо подготовиться к занятию: заранее перекусить, можно поставить рядом стакан воды
8. Нужно приходить на занятия вовремя, не пропускать без уважительной причины (если есть уважительная причина — предупредите заранее администратора)
9. Держать связь через администратора по всем организационным вопросам (указать в правилах график работы и контакты). Вся официальная информация идет через администратора, а также дублируется в чате. Чат используем только для вопросов, касающихся проекта
10. Если вам нужна помощь или что-то непонятно, пожалуйста, скажите об этом. Если вам нельзя или тяжело делать какие-то упражнения, сообщите об этом педагогу
11. Во время занятий концентрируемся на творческом процессе, все организационные моменты, личные разговоры и т.д. — в перерывах
12. Если плохо себя чувствуете или есть температура — пожалуйста, оставайтесь дома и предупредите администратора
13. Мы совместно договариваемся о правилах, каждый участник может предложить группе обсудить изменение правил или новое правило
14. Не перекладываем личные вещи участников без разрешения (если необходимо переложить — проговариваем, куда переложили)
15. Смотрим, кому нужна помощь в данный момент. Перед тем, как помочь, спрашиваем, нужна ли помощь
16. Если не успеваем транслировать информацию или видим, что не успевает наш партнер, просим педагога замедлиться
17. У всех есть возможность подать творческую заявку
18. Мы никому не «причиняем добро». «Ничего для тебя — без тебя» Следующий шаг — постепенно набирать команду надёжных тьюторов и обучать их правилам школы. Часто ребята ведут себя беспокойно, когда не понимают задания, не успевают, или наоборот для них это слишком просто. Тьютор определяет ближайшую «зону развития» для студийца, выстраивает для него индивидуальную схему обучения и помогает, компенсируя недостающие навыки. Идеальный состав команды во время занятий — половина студийцев, половина тьюторов.

Правила созданы для того, чтобы их иногда нарушать. Атмосфера на занятиях будет зависеть от вашей внимательности и таланта договариваться, потому что жизнь в инклюзивном коллективе полна нюансов. Но любое систематическое нарушение правил говорит о какой-то проблеме, которую ваш ученик пока не может решить сам. Помогите ему. Для этого он и учится в школе.

P.S. Некоторые правила можно дублировать на табличках и размещать в пространстве. Например, такие:

Можно раздражаться и сердиться, главное никого не обидеть:

- можно сказать вежливо об этом партнёру
- можно выйти
- можно сказать педагогу

Главное –
никого не обидеть

Если тебе неудобно или что-то не нравится – скажи об этом партнёру или педагогу в вежливой форме

Если хочешь
прикоснуться к партнёру –
спроси у него разрешения

Пожалуйста,
помойте за собой посуду,
уберите со стола
и протрите салфеткой

Спрашиваем разрешения,
чтобы взять вещи
другого человека

ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИЯ

Inclusion – это «включение». Существуют люди, которые по разным причинам исключены из общественной жизни. Из-за физических или ментальных отличий, из-за возраста или национальности, из-за иной культуры, социального положения, и других особенностей. И каждый, кому это кажется несправедливым, может постепенно включать людей с особенными потребностями в то дело, которым он сам занимается. Это важное добавление, потому что инклюзия подразумевает, что люди с особенными потребностями и без них занимаются вместе одним делом. Это не благотворительные встречи, не кратковременная помощь, не опека — это сотрудничество.

Существует три принципа, на основе которых это сотрудничество реализуется: разнообразие, включение и равенство.

Принцип разнообразия говорит о том, что чем больше в нашем коллективе людей, отличающихся друг от друга — возрастом, полом, социальным статусом, состоянием здоровья, национальностью — тем полнее наше представление о жизни, шире возможности команды. Разнообразию знакомит с иными языками общения, мир становится многомерным, «проветриваются наши представления об идентичности» (цитата из лекции Натальи Поповой — режиссера и педагога «Интегрированной театральной студии “Круг⁸»»).

Согласно принципу включения, необходимо организовать доступную материальную среду для каждого участника и условия, в которых каждый будет ощущать свою востребованность и ценность.

Принцип равенства говорит о всеобщем соблюдении правил, разделении обязанностей и ответственности, понимании наших общих целей. Нет доминирования, патернализма. Все в группе взаимодействуют на равноправных основаниях.

Для успешной инклюзии необходимо дело, которым будет интересно заниматься всем участникам, вне зависимости от их особенностей. К примеру, под новый год в семье кому-то приходит в голову идея нарядить ёлку, все радуются и каждый выбирает дело по душе. Начинаются предновогодние приятные хлопоты: папа устанавливает ёлку, дети наряжают, бабушка с малышом на руках рассказывает историю про новогодние игрушки, купленные давным-давно, мама печет имбирное печенье. Конечно, кто-то кому-то помогает, кто-то учится чему-то новому. Хорошо, что все разные — от этого и весело, и ёлка надежно закреплена, и есть кому следить за детьми, и печенье будет вкусным.

Дерево общего
дела

Режиссёр Борис Павлович говорит, что организация репетиции в инклюзивном театре похожа на организацию вечеринки. Нужно придумать такое пространство и такое времяпрепровождение, чтобы всем было интересно, уютно. И конечно же хороший организатор придумает, как сделать так, чтобы процесс был ещё и познавательным.

Жизнь нашей школы началась с того, что педагогам «Инклюзиона» показалось ужасно несправедливой ситуация, в которой некоторые люди не могут, как мы, играть в театре, гулять по улицам так, чтобы не шушукались у них за спиной, делать что-то полезное для других. То есть, инклюзия началась с искренней заботы и желания помочь.

Первые месяцы мы пытались научить ребят играть на сцене, как это делают артисты драматического театра. У нас не получалось, и тогда мы решили утолить потребность ребят во внимании и позитивных эмоциях. Доставить радость команде, отличающейся огромным разнообразием, было нелегко. Этап закончился «выгоранием» педагогов.

Затем возникло желание научить ребят работать, воспитать их волю, загрузить их ответственностью. В этот раз «выгорели» студийцы, не выдержав нагрузки.

К этому времени началась пандемия, и мы перешли к занятиям в режиме онлайн. Никто не знал, как можно заниматься инклюзивным театром в таком формате, если даже в очном варианте непросто собрать внимание учеников. Педагоги теряли энтузиазм, и я предложила им заниматься тем, от чего они сами получают удовольствие. К примеру, я давно хотела научиться воспринимать живопись, сочинять хокку, писать сценарии. Этим мы и занялись. Я приходила на урок, давала интересное, прежде всего мне, задание, адаптированное для студийцев. И это был кайф!

Во-первых, я тоже оказалась на позиции ученика, это делало нас равными. Я тоже ошибалась, но не стеснялась обнаруживать свои чувства — ребята легко прощали мне мои промахи. Оказалось, что я тоже была «человеком с особыми потребностями» — в заботе, восхищении, любви. Во-вторых, оказалось, что всем интереснее заниматься не драматическим театром, а «самим собой» — вспоминать свою жизнь, анализировать её, учиться думать, рассказывать про себя. А чтобы окружающие послушали твои истории, нужно было научиться слушать и других. И в-третьих, обнаружилась общая потребность всех участников — педагогов, студийцев, родителей, тьюторов — развивать свой эмоциональный интеллект, рефлексивное мышление, веру в себя.

Мы стали писать стихи и сценарии про свою жизнь, делать театральные парафразы по картинам великих художников, снимать короткометражные фильмы. Оказалось, что театральная школа может помочь человеку стать человеком. Инклюзия начала свершаться естественным образом, потому что всем вместе стало интересно, а не потому что так надо.

Мы были разными и могли принести друг другу взаимную пользу. Каким-то парадоксальным образом, решив помогать другим, ты обнаруживал, что помощь нужна прежде всего тебе самому и ты получаешь помощь от других. В отличие от театра, где примеряют маски, в инклюзивном театре эти маски можно было снимать и становиться самим собой.

Ты учился быть деликатным и понимающим по отношению к другим, и это приводило к тому, что ты наконец стремился стать деликатным и понимающим по отношению к самому себе. Я научилась не стесняться полноты телесных переживаний и эмоциональности, умения жить в моменте, слышать то, что не могу уловить рациональным путем.

Однажды мы делали упражнение, в котором концентрировались на разных кругах внимания. Начали с «малого» круга. Я попросила всех прислушаться к себе и назвать то, что они слышат. Тьюторы говорили про пульс, дыхание, урчание в животе. А наша Аля сказала: «Я слышу внутри себя осеннюю рощу».

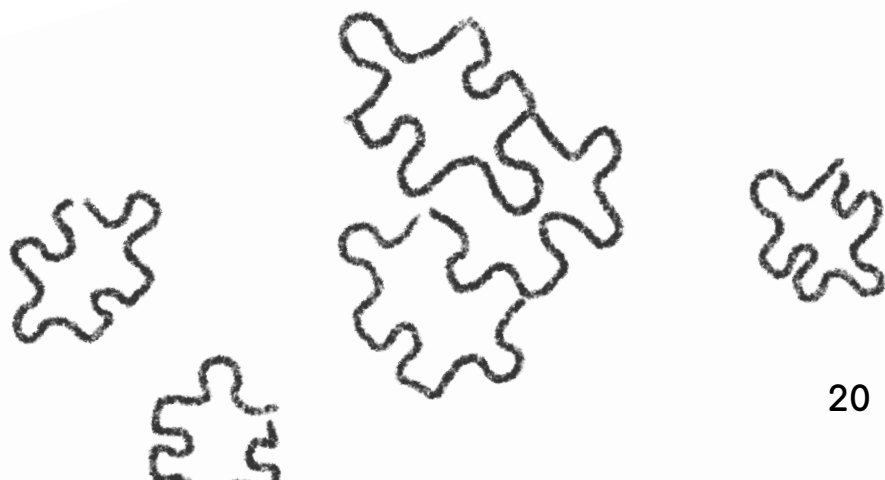
КАК УСТРОЕНА ИНКЛЮЗИВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА

Инфраструктура

Обычно инклюзивные школы открывают некоммерческие организации (НКО) или благотворительные фонды, которые могут выделить на это весьма ограниченное финансирование. Они находят энтузиаста, который уже горит этой идеей. «Мы делаем это не ради денег» — возмущенно краснея, говорит этот человек. Он взваливает на себя обязанности директора, педагога, режиссёра и администратора. При надобности моет пол, подбирает музыку к мероприятиям, покупает реквизит и репетирует спектакли. По ночам составляет сметы и пишет заявки в фонды. Конечно, нервная система его на пределе, и с ним становится трудно общаться, он раздражается на каждом шагу и плохо спит. Он не обращает внимания на первые признаки усталости и преодолевает истощение, а потом как электрический прибор, который рассчитан на определенную мощность — перегорает.

Я знаю один такой случай и надеюсь, вы не будете повторять ошибок этого энтузиаста.

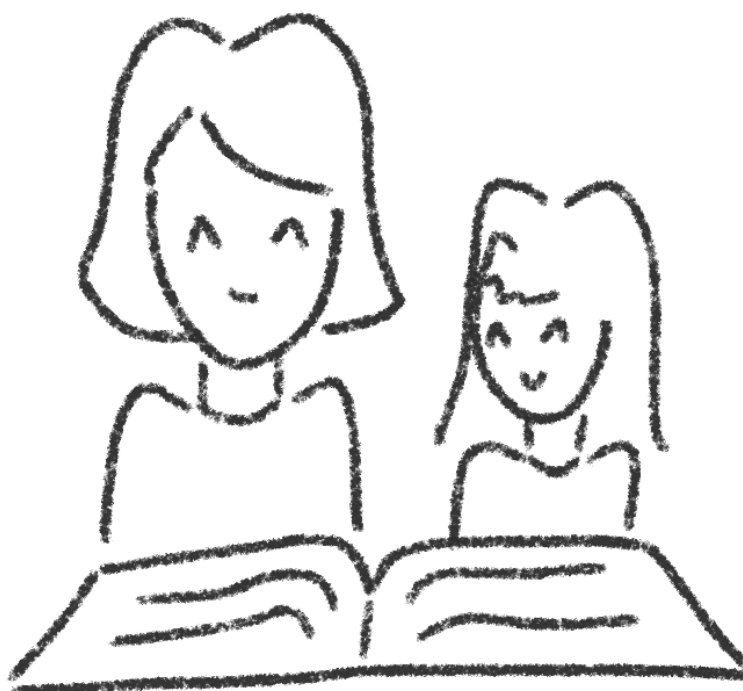
Давайте помечтаем об идеальной инфраструктуре небольшой театральной школы. Попробуем так распределить обязанности, чтобы все нормировано работали и полноценно отдыхали. А ещё дадим сотрудникам хорошую заработную плату, потому что их работа предполагает большое умственное и психическое напряжение, а также необходимость постоянно учиться, приобретать навыки в смежных дисциплинах. Наши специалисты должны быть уравновешены и наполнены радостью, чтобы делиться ею с учениками школы. Ведь ребята чрезвычайно восприимчивы к настроениям других людей и атмосфере. Что бы вы им ни говорили, они будут внимательно наблюдать за вами и перенимать модели вашего поведения.

Перечислю необходимых для школы специалистов.

1. Директор занимается поиском финансирования, продвижением школы и её мероприятий, организацией её жизнедеятельности. Он возьмёт на себя юридические вопросы и бухгалтерию, проведет рекламные кампании, организует гастроли, будет искать партнеров, спонсоров, писать гранты, обеспечивать всю материальную часть.
2. Художественный руководитель, он же режиссёр, предлагает идею школы. «Загорается» сам и «зажигает» других. Определяет цель обучения в школе и разрабатывает с педагогами стратегию её достижения. Проводит занятия. Ищет материал для постановок. Ставит спектакли. Благодаря его работе образовательный процесс будет идти осознанно и увлекательно.
3. Администратор составляет расписание, держит связь со всеми членами коллектива, сопровождает мероприятия. Благодаря такту, любви к людям и вариативному мышлению этот незаменимый человек собирает в одном месте людей, которые норовят разбежаться в разные стороны. Также администратор может подготавливать отчетную информацию для фондов-грантодателей: фото, видео, программки, афиши и т.д. Лучше, если ваш специалист будет последователем дзен-буддизма (Шутка. Но стоит оценить его суперспособности по стрессоустойчивости и бесконечно огромный запас терпения).
4. СММ-менеджер ведёт социальные сети и наполняет сайт. Занимается конституциональной и событийной рекламой. Верит в школу, гордится и хвастается ею напропалую. Вам крупно повезёт, если он будет сочетать в себе компетенции копирайтера, корректора, редактора, дизайнера. Ну а если сможет снимать видео и фото — посчитайте, скольких специалистов он заменяет и назначьте ему хорошую зарплату.
5. Педагог-психолог будет присутствовать на занятиях и давать обратную связь. Поначалу этот специалист необходим, чтобы прочитать педагогам курс лекций по разным видам инвалидности, помочь участникам понять друг друга, рассказать тьюторам об эффективных видах помощи ребятам.
6. Волонтеры — это люди, которые бесплатно вам помогают. Администрируют события, встречают иногородних специалистов, помогают ребятам вовремя приехать на занятия. Важно помнить, что волонтеры за свою работу тоже должны получать «плату»: возможность безвозмездно посещать ваш театр, учиться в вашей школе или получать дополнительные профессиональные навыки. Волонтерами могут быть ваши близкие и просто люди, приглашенные в социальных сетях, или специалисты из волонтерского корпуса. Перед тем, как они приступят к выполнению вашей просьбы, важно ознакомить их с правилами школы и научить взаимодействовать с учениками. Ваши представления о норме могут отличаться.

7. Тьюторы — помощники ребят в обучении. Их задача — определять зону ближайшего развития⁹ ученика и помогать ему находить индивидуальные пути обучения. Такая работа может заинтересовать студентов психологических и педагогических кафедр, студентов театрального института, участников волонтерских команд, родителей учеников. Зона ближайшего развития определяется содержанием тех задач, которые человек ещё не может решить самостоятельно, но способен решить в совместной с помощником деятельности, и позже это становится его собственным достижением и умением.

9. Как писал знаменитый психолог и педагог Лев Выготский, «Зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие ещё, но находящиеся в процессе созревания, которые созреют завтра, которые сейчас находятся ещё в зачаточном состоянии; функции, которые можно назвать не плодами развития, а почками развития, цветами развития, то есть тем, что только созревает». (Выготский Л. С. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением // Л. С. Выготский. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; Л., 1935.)

Доступность

Не пожалейте сил на выбор удобного помещения для занятий. Лучше, если оно располагается вблизи транспортной развязки, со всеми видами транспорта. Возле входа нужна удобная площадка для остановки такси, чтобы человеку, передвигающемуся на коляске, не нужно было преодолевать сугробы между такси и входом в театр. К слову, люди с инвалидностью могут пользоваться социальным такси, которым они обычно пренебрегают, потому что его оформление — долгая бюрократическая процедура. Помогите им.

И, конечно, нужна доступная среда в самом помещении. Проблемы с недоступной средой можно решать с помощью волонтеров. Но для людей, передвигающихся на колясках, это чревато лишними стрессами. Перед появлением ребят протестируйте пространство с точки зрения разных форм нозологий. Проверьте доступ к туалету, лестницам, выключателям, доступ к воде, кружкам и ко всем благам, которыми будут пользоваться участники. Обнаружив слабые с точки зрения доступности места — поставьте туда обученных волонтеров.

Хорошо, если в вашей школе будет дополнительное помещение, где можно перекусить и отдохнуть. Для отдыха можно расстелить на полу гимнастические маты.

Идеальный зал для репетиций — светлый, тихий, просторный, хорошо освещаемый и проветриваемый, изолированный от других помещений. Ваших учеников может угнетать темный зал. В душном зале будет болеть голова. В шумном — не смогут сосредоточиться люди с нарушением аутистического спектра.

Оптимальное время для занятий — при дневном свете, лучше в выходной день. Плохо видящим ученикам в темноте сложно передвигаться по городу. А родители-тьюторы заняты среди рабочей недели.

Эффективно работать не больше часа, а потом делать перерывы. Но стоит ввести правило: если кому-то нужен внеочередной перерыв, он может выйти, поставив в известность администратора.

Количество участников варьируется в зависимости от задачи. В нашей школе идеальная группа состояла из семи учеников и семи тьюторов.

Присутствие родителей на занятиях возможно при условии, что сам ученик в этом нуждается. Либо, когда родитель готов стать тьютором чужого ребёнка.

Учебные дисциплины

Поначалу в нашей школе было три основных дисциплины. На «актёрском мастерстве» мы играли в театральные игры, чтобы научиться эффективно взаимодействовать, развивали фантазию и эмоциональный интеллект. На «сценической речи» разрабатывали речевой аппарат, учились понимать текст и подтекст, вести диалог. На «сценическом движении» укрепляли тело, избавлялись от зажимов, учились читать язык тела, создавать пластические истории.

Когда мы стали лучше понимать ребят, мы начали приглашать специалистов, которые адресно учили их тому, что им необходимо. К примеру, появилось «мастерство актёра в театре кукол», для тех, кому полезна работа с мелкой моторикой, в медленном темпе. Не все сразу могли взаимодействовать с партнёром, а работа с предметом успокаивает — он более надёжный «партнер», чем человек. Постепенно с помощью куклы можно осваивать довольно сложные навыки: распределяться в пространстве, быть внимательным, регулировать свои движения, мыслить. Развивается эмоциональный интеллект: прежде чем сыграть эмоцию у куклы, нужно подметить выражение этой эмоции у человека и проанализировать её. Ещё за предмет можно спрятаться, когда у тебя что-то не получается — это не я делаю упражнения, а кукла. И через куклу легче рассказывать про себя.

Ещё пример. Однажды в нашей школе набралась группа ребят с особенными потребностями, которые были достаточно хорошо социализированы, некоторые ходили на работу. Но все они испытывали чувство огромной неудовлетворенности от жизни и никак не могли разобраться в причинах. Тогда мы придумали открыть «Сценарную школу», в которой ученики, осмысливая понятия «герой», «событие», «действие», изучая правила написания сценария, имели возможность поразмышлять о сюжете своей жизни. Нам хотелось подтолкнуть их к мысли о том, что так или иначе мы можем быть сценаристами своей жизни. По двум сценариям нам удалось снять короткометражные игровые фильмы с участием профессиональной съемочной команды. По отзывам участников, это был чрезвычайно полезный факультатив.

Иногда мы приглашали педагогов, потому что они были очень талантливыми профессионалами и дерзко современно мыслили в искусстве. Нам хотелось поучиться у них. Так возникли уроки музыкальной импровизации, на которых Роман Столяр учил нас находить свою музыку, которая живет внутри, облекать её в звуки и создавать диалог со звуками окружающего мира. Мы учились слышать музыку любого события и любого предмета и создавать симфонии из этих музыкальных моментов.

Выбирайте таких специалистов и такие дисциплины, которые вас вдохновляют, потому что в театральной школе прежде всего должно быть интересно.

ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ

В нашей театральной школе мы часто замечаем, что мама ребёнка с инвалидностью становится его волевым центром, его голосом. Можно сказать, они становятся одним целым. Это самый сложный психофизический процесс связи с любимым человеком. Я предполагаю, что в нём есть много противоположных чувств и намерений — и огромная любовь, и усталость, и страх за ребёнка, и ежечасная его опека, и одновременное желание, чтобы он повзрослел.

Когда мы только начинали, на занятиях присутствовали мамы учеников. Когда я задавала вопрос ученику, сначала отвечала мама, потом студиец повторял её текст. Понятно, почему это происходит — им кажется, что ребёнок слишком долго думает, всех задерживает, мешает. Мы попросили родителей не ходить на занятия. Но вскоре увидели, что решение было неэффективным: ребята выходили с уроков, на которых мы воспитывали их самостоятельность и попадали в прежние семейные модели взаимоотношений.

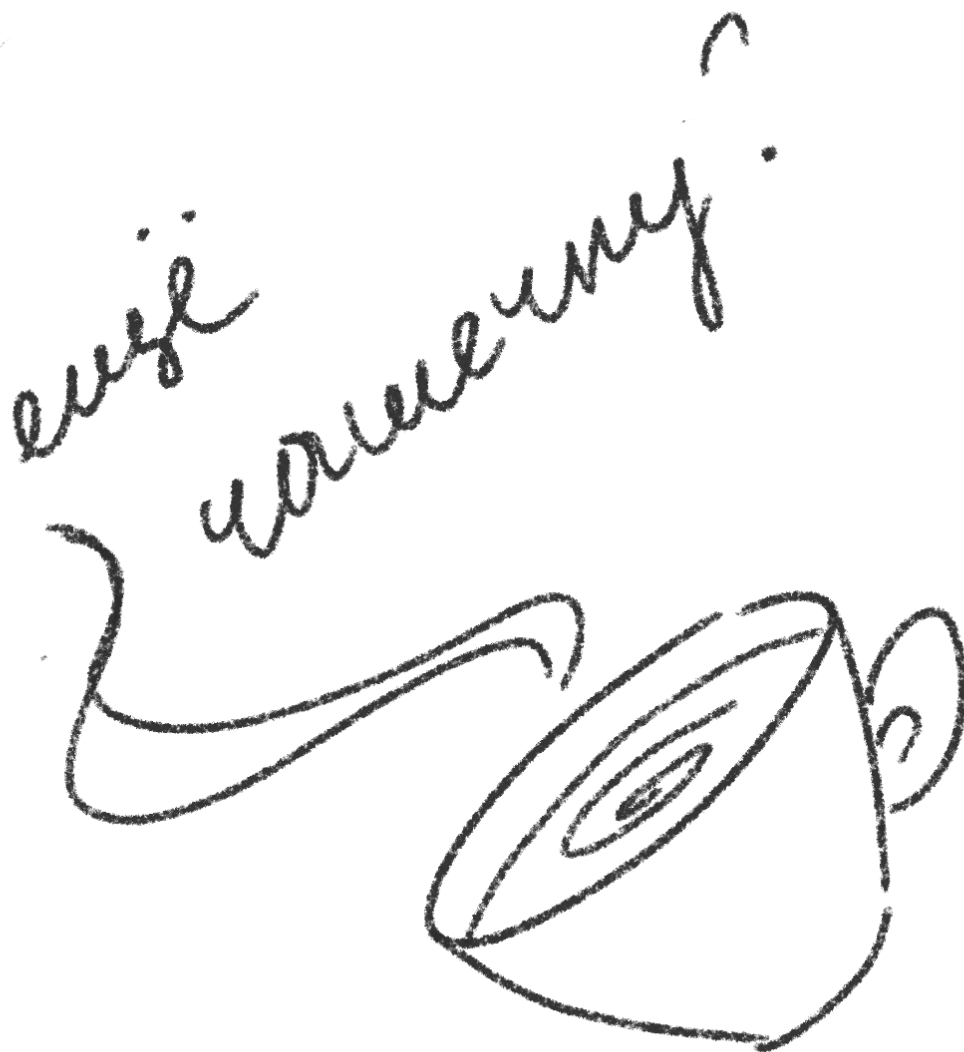
Я не тешу себя иллюзиями, что мы способны повлиять на эту сильнейшую связь между людьми, но мы попробовали изменить отношение родителей к нам — нормотипичным членам команды. Попытались убедить их, что мы безопасны, готовы жить в том ритме, в котором живут ребята, готовы ждать их. В одном из новых наборов мы поменяли свою тактику — сразу рассказали мамам правила игры — они могут присутствовать на уроках только в качестве учеников, либо тьюторов других детей. Поначалу было сложно — мы долго маялись и напоминали родителям, что замечания может делать только педагог, помогать можно только если ученик сам просит помощи. Было слышно, как скрипят нервы у всех в команде от напряжения в паузах. Но потом все привыкли, ребята осмелели, а мамы вдруг превратились в наших лучших учениц. Для них занятия стали уроками арт-терапии. Одновременно это произвело большое впечатление на их детей. Таких мам они видели редко — искренних, смеющихся, плачущих.

Так одна из мам ответила на вопрос о том, что ей дают занятия в школе: «Очень важны именно две цели — это и установление качественно других взаимоотношений с собственным ребёнком (исключить, или, во всяком случае, уменьшить симбиоз мама — ребёнок), научиться видеть его взрослую сторону, открыть для себя его новые качества, учиться уважать его творческое и личное пространство. А ещё — это гармонизация отношений в семье вообще. Это общие интересы, творческое партнёрство и взаимодействие на занятиях и лабораториях, когда и папы, и сёстры-братья, все вместе».

Родители стали большой опорой для нас, и друг для друга. Многие из них очень серьёзно относятся к школе, между нами возникло сотрудничество. Постепенно подтянулись папы. Оказалось, что нашим мамам нужна не меньшая поддержка, чем ребятам. Мы стали устраивать театральные праздники, уроки по арт-терапии для родителей, и, безусловно, просим их помогать нам в качестве тьюторов.

Сейчас наши мамы своей дружной компанией сами пишут заявки на получение грантов и придумывают на базе нашей школы просветительские проекты для создания инклюзивного общества в Новосибирске.

А ещё они ходят вместе в кафе и друг к другу в гости.

КУРС АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА. НАЧАЛО

Итак, вы набрали курс. Ученики пришли на первое занятие, прячутся в телефонах, боятся друг друга и неизвестности. Двое отказываются войти в зал, и в фойе слышно, как мамы уговаривают их. Некоторые спрашивают когда это всё закончится, хотя мы еще не начали. Кто-то уточняет, не будет ли скучно, и заявляет, что уйдёт пораньше. Доступная среда подкачала. Актёров тьюторов не отпустили из театра. Тоска.

Но, вот ты видишь девочку которая заразительно хохочет рядом с мальчишкой-кривлякой — и с удовольствием замечаешь парочку будущих клоунов. Шикарные, в профессиональном театре таких не найти! Краем глаза замечаешь, как одна жутко стеснительная девушка вдруг оживает, помогая соседке, и думаешь: вот её супер-сила, предложу ей быть тьютором. Вот девушка с Даун синдромом упёрто спорит с мамой, ты подходишь, спрашиваешь, можно ли её обнять, и она растворяется в твоих объятиях, становится мягкой и ласковой. Наконец подбегают твои любимые актёры, которые вносят в пространство весёлую энергию и всё налаживается, начинаем!

Наша цель очень смелая — найти супер-силу каждого из пришедших и через два года пригласить зрителей на выпускной спектакль, в котором ребята выйдут на сцену вместе с профессиональными актёрами: свободные, выразительные, заразительные. Они смогут творить в команде и импровизировать в диалоге.

Чтобы это произошло, прежде всего нам нужно подружиться. Без этого — пиши пропало. Нужно, чтобы все с удовольствием бежали на репетицию. Как это сделать? Старыми добрыми способами — интересоваться друг другом, делать комплименты, дарить маленькие подарочки, помогать, устраивать вечеринки. Нужно создать на репетициях пространство, в котором не страшно иметь свой голос, и все готовы подождать, пока ты захочешь его обнаружить. Ещё, не забыть сообщить, что педагоги не знают ответов ни на какие вопросы. Ответы мы будем искать вместе, ведь нельзя научить, можно только научиться.

И последнее, постоянно напоминать ребятам, что наша «фишка» в том, что мы очень разные. Это значит, у нас есть возможность стать профессионалами в общении с самыми разными людьми, а еще возможность услышать множество интересных историй. Ведь в театре и занимаются тем, что рассказывают истории.

Общие рекомендации

1. Чем больше интересных творческих людей вы заманите в свою команду в качестве тьюторов и учеников, тем более фантастических результатов в социализации вы все достигнете. К примеру, в нашей команде были студийцы с инвалидностью, профессиональные актеры, профессор геологии, поэт, начинающая певица, студенты театрального института, мамы студийцев, влюбленный в театр физик, пара психологов, медсестра и педагоги разных направлений. Изначально мы были настолько разные и особенные, что было ясно — в нашей школе самый широкий подход к понятию инклюзии. И «привелегированных сословий» у нас не будет. А ещё, с каждым новым участником наш общий мир расширился на целый мир пришедшего.

2. Упражнения выстраиваются по принципу «от простого к сложному». От коллективного к индивидуальному проявлению. Задачи ставьте по силам. У ребят должно получаться и они должны испытывать радость.

3. Любое занятие состоит из трёх частей: игровой тренинг для настройки и куража, освоение нового элемента или навыка, творческая часть (этюды, выступления, в которых можно подключать свет музыку, проявлять неограниченный полёт фантазии).

4. Готовимся, не торопясь, делаем мало, тщательно анализируем сделанное. Составляя план занятия, адаптируем его под каждого ученика.

5. Обязательно в конце занятия проводим рефлексию: интеллектуальную (умно говорю о том, что было), телесную (показываю жестом впечатления от урока) и эмоциональную (рассказываю о своих чувствах). Используем такие вопросы:

- что запомнилось?
- за что ты себя хвалишь?
- что можно улучшить?
- кому ты сегодня говоришь «спасибо»?
- Можно вести творческий дневник с рисунками, коллажами, стихотворениями.

Правила общения на репетиции

С первых занятий мы ненавязчиво выстраиваем правила общения на репетициях:

- делать замечания ученику может только педагог
- мы работаем безоценочно. Можно похвалить друг друга за дело, либо внести предложения и попросить выполнить задание ещё раз.
- все могут выражать свое мнение и вносить предложения, формулируя их так, чтобы никого не обидеть
- мы не боимся ошибаться, потому что, сделав ошибку, ты получаешь шанс научиться.
- мы принимаем то, что в команде все разные. Не меняем друг друга, а ищем способ взаимодействия

ПЛАН ДВУХГОДИЧНОГО КУРСА

Для примера приведу план обучения в новосибирском «Инклюзионе», разделив его на семестры.

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР. ТРЕНИНГ

Сначала мы проводим коллективные тренинги. «Спрятавшись» в толпе, ученики могут освоиться, понять правила игры, и понемногу начать проявлять себя. Затем мы изучаем самих себя, без чего невозможно переходить к работе с партнёром. А после работы в парах переходим к творческим упражнениям, в которых нашими партнёрами становятся природа, живопись, поэзия. Этюды, рождённые в творческих заданиях, мы выносим на открытый урок. Это праздник, на который мы приглашаем родителей, знакомых, прессу. Важно в начале работы сориентировать ребят на показ, пусть даже он и будет для «своих». Это организует их внимание. Упражнения для первого семестра, их последовательность, способы рефлексии описаны в моём методическом пособии, которое вы найдете по этому коду.

ВТОРОЙ СЕМЕСТР. ПАРТИЦИПАТОРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ

В качестве примера деятельности для второго семестра опишу проведение «Театральной партиципаторной лаборатории по сказкам Тоона Теллегена» которую мы придумали, для того, чтобы ученики могли стать инициаторами художественного высказывания, и научились воплощать в жизнь свои творческие мечты.

Мы часто встречались с ситуацией, когда ребята и родители ждут от нас театральных чудес, но сами не помогают им случаться — опаздывают, пропускают репетиции, исчезают. Захотелось предоставить ученикам возможность побывать волшебниками самостоятельно. Всем очень нравились философские сказки голландского писателя Тоона Теллегена, создающего парадоксальные истории про зверей. Они подходили для всех участников, и мы предложили взять в качестве повода для нашей лаборатории одну из его сказок.

Описание будет в стиле «автофикшн», я буду соединять истинные факты с придуманными, потому что многие идеи пришли после проведения лаборатории.

Встреча 1. Поиск сверхзадачи¹⁰

Участники отвечали на вопрос, зачем они пришли на лабораторию и показывали свой ответ на сцене, в любой художественной форме.

Комментарии: Это была непростая встреча. В воздухе висело напряжение. Ребята не привыкли формулировать сверхзадачи. Но кураторы лаборатории были непреклонны и предлагали говорить так, как есть в данный момент. Занятие закончилось творческими высказываниями в разных жанрах. Среди сформулированных сверхзадач несколько раз звучала и такая: «Мы пришли, чтобы вы создали с нами чудо — спектакль, вы же профессионалы». Это высказывание и подсказало нам следующий шаг.

Встреча 2. Поход в театр

Мы провели экскурсию по театру, чтобы продемонстрировать ребятам, как он устроен, и как много людей разных профессий участвует в этом производстве.

Комментарии: Нам важно было поменять мифологическую картину мира ребят (спектакль как чудо) на реалистическую (спектакль как результат большого труда).

Встреча 3. Этапы создания спектакля. Выбор своего места в театре

Мы провели тренинг, в котором ребята вспомнили все профессии, необходимые в театре и описали их работу. Кураторы рассказали об этапах создания театрального произведения. Каждый участник выбрал, кем бы он хотел быть в нашей лаборатории.

Комментарии: не все ребята хотят играть на сцене и многие приходят в театральную школу, чтобы найти друзей и научиться общаться. Мы предоставили возможность остаться в лаборатории в разных качествах. К примеру — художника по свету, помощника режиссёра, костюмера, музыкального руководителя. В нашей команде все предпочли быть драматургами, режиссерами и актерами. Это подсказало следующий шаг.

10. Сверхзадача— термин, введённый режиссёром К. С. Станиславским для обозначения той главной цели, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. Со временем термин приобрёл иносказательное значение: высшая цель, которую необходимо достичь.

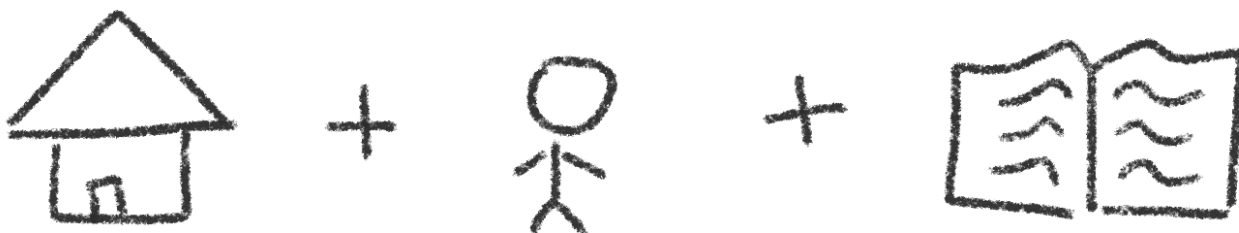
Встреча 4. Поиск своей темы в сказке Теллегена

Каждый участник искал тему своего высказывания. Для этого команда медленно читала текст сказки Тоона Теллегена (читали все желающие по очереди, остальные слушали). Участники говорили «стоп» каждый раз, когда прочитанное отзывалось в их сердце и записывали эти фразы в свою рабочую тетрадь. В конце репетиции участник выбирал одну, самую важную фразу и рассказывал, почему она его так тронула. Получился настоящий сторителлинг. Комментарии: нам важно было, чтобы ребята пропустили прочитанное через свой опыт, нашли свой личный сюжет внутри текста автора. В конце урока участники ахнули — оказывается в одной сказке пряталось много других историй. Если взять какую-нибудь фразу, и начать её раскручивать как клубок ниток, появляется новый сюжет.

Встреча 5. Создание текста своей пьесы

Участники выбрали помощников, дальше работа шла в парах. Ученик отвечал на следующие вопросы:

- Какая фраза задела тебя в тексте больше всего?
- Какие чувства вызывает эта фраза?
- Что вы вспоминаете, или о чём думаете, когда произносите вслух это чувство (место, ситуация, картина, событие)?
- Какие в этой картине запахи, звуки, ощущения, вкусы?
- Что тебе хочется делать в этой истории?
- Чем должна закончиться эта история?
- Тьютор записывал ответы, и они вместе с учеником создавали из них текст.
- Комментарии: История «ловится» через органы чувств, именно они подсказывают ситуацию, которую нам необходимо найти и записать с уточнениями. Задача тьютора развивать предложения студийца. Наша логика может не быть органичной для другого человека. Задача — не скорректировать мир ученика, а помочь его выразить.

Встреча 6. Создание афиши

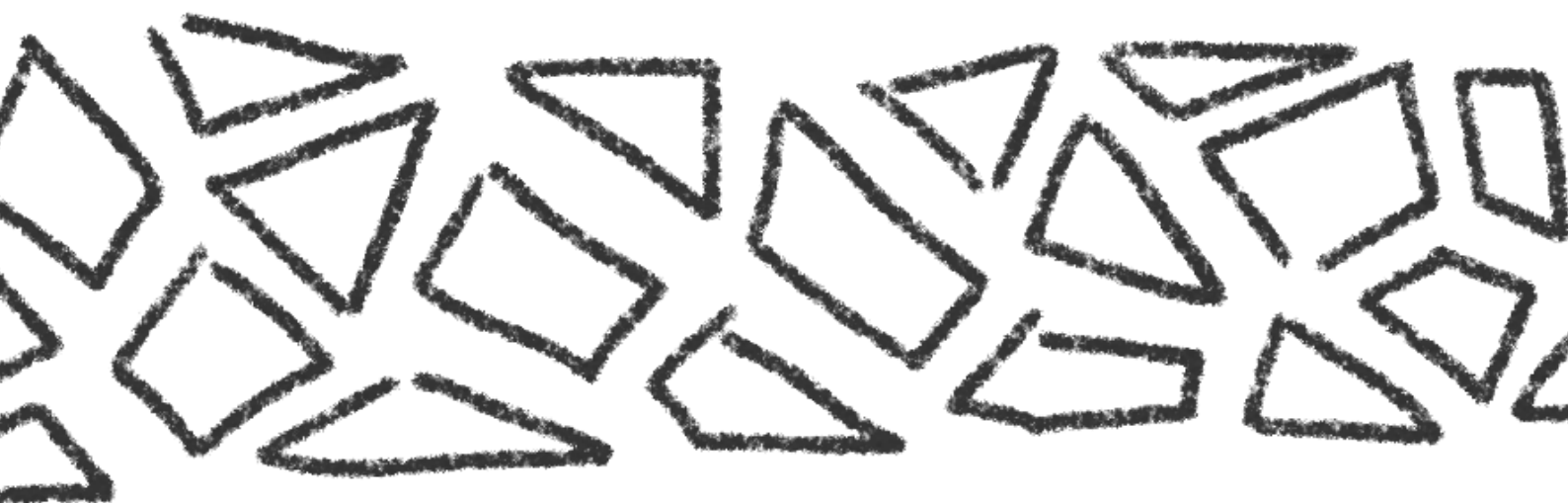
Был приглашён художник, который рассказал ребятам, что такое афиша и как она создаётся. Ученики делали свою афишу в стиле «коллаж» и попутно уточняли жанр и основную мысль своего произведения.

Комментарии: Коллаж не требует навыков рисования и подходит всем. На этапе создания коллажа, тьюторы могут для себя уточнить, что является для студийца главным, чтобы впоследствии помогать это развивать

Встреча 7. Создание костюмов и декораций.

Мы пригласили театрального художника, который рассказал, что такое костюмы, декорации, реквизит и открыл секрет, где это всё можно изготовить или найти. Ученики создали для своих отрывков эскизы декораций и костюмов в коллажном стиле. В конце встречи студиец подбирал для своего отрывка постановочную команду: режиссёра и актеров. Дальше работа продолжалась в группах.

Комментарии: в ситуации, когда студиец создаёт разные элементы своей работы, тьютору может показаться, что нарушается логика и студиец забывает главное. Важно не вмешиваться в создание, а просто напоминать о том, с чего началась история. Можно нарисовать и вырезать главного героя, чтобы его фигурка все время была рядом с вами.

Встреча 8. Читка в группах.

Обозначение жанра, разбор материала.

Комментарии: Цель этой лаборатории — дать ребятам возможность самим пережить ситуации выбора, ощутить себя в роли руководителя, попробовать организовать репетицию. Получить знания «о своём незнании». Тьютору лучше всего давать рекомендации при личной встрече с лидером отрывка, но на репетициях предоставлять ему возможность работать самостоятельно. Давать советы необходимо только если к вам обращаются за помощью — иначе смысл лаборатории пропадает.

Затем начался репетиционный процесс, индивидуальный в каждой группе. В конце дня кураторы и тьюторы встречались на рефлексии и уточняли цели на следующую встречу.

Состоялся показ, результаты которого вы можете увидеть, если перейдёте по этому коду, а я подведу итоги лаборатории.

Мы вовсе не берёмся оценивать получившийся художественный результат лаборатории, для нас был важен процесс, профессионалы были только помощниками. Но после проделанной работы, ученики начали больше уважать себя, потому что почти всё делали сами, стали серьёзнее относиться к занятиям в школе и брать инициативу в свои руки. Они перестали быть потребителями искусства, а стали его создателями.

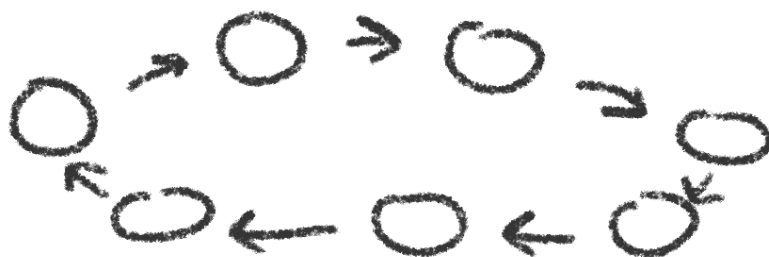
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР. ЛАБОРАТОРИИ

В начале второго учебного года мы приглашаем специалистов, чтобы узнать новые театральные или абилитационные технологии. Это полезно и ученикам, и педагогам школы.

Хочется поделиться результатами «Французской лаборатории», после которой появился спектакль-игра «Шкатулка сказок». Нам кажется, что получилась готовая театральная технология, с помощью которой можно эффективно использовать «сказкотерапию» в вашем инклюзивном коллективе. Проект интересен тем, что лаборатория, изначально ориентированная на абилитацию людей с инвалидностью, стала зрительским спектаклем, который с удовольствием посещают семьями.

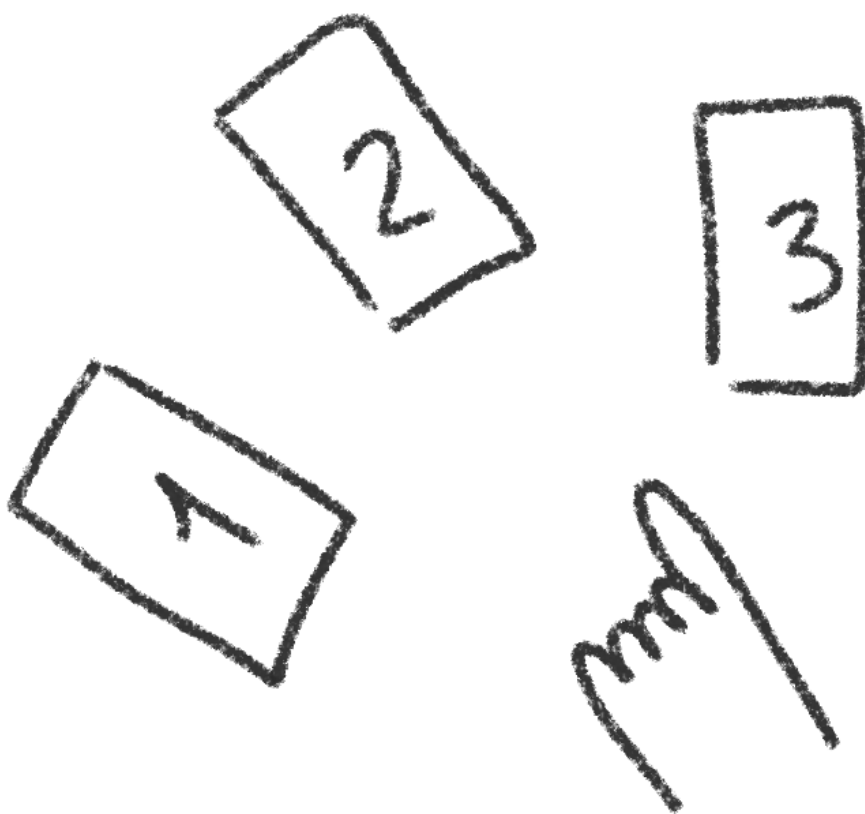
Целью лаборатории, которой руководила французский режиссер и психолог Элен Мале, было научить ребят рассказывать сказки и превратить их монологи в спектакль. Но Элен не смогла приехать в Новосибирск, и лаборатория перешла в онлайн режим. Элен поменяла замысел, конечной целью нашей лаборатории стало создание настольной игры, во время которой участники будут сочинять истории. Нам необходимо было научиться рассказывать сказки и создать саму игру: колоды карт, игровое поле и правила.

За канон, по которому сочинялись сказки, была взята мифологическая структура «путь героя», хорошо описанная в книге «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, или в «Морфологии волшебной сказки» Владимира Проппа. Основное событие, которое случается с героем в этой структуре — взросление. У героя, помимо хороших качеств, есть какой-то недостаток или внешняя проблема. Чтобы её решить, он обязательно должен пройти испытание — сделать «трудное дело». Для этого жизнь даёт ему «волшебный пинок» и герой покидает дом, попадает в чужое неприятное пространство, учится действовать, приобретает новые умения, встречается с врагом, побеждает его и возвращается домой изменившимся. По пути ему встречается помощник, который может дать совет или направить на верную дорогу, но одержать победу герою предстоит самостоятельно. В связи с тем, что «взросление» одна из актуальнейших тем в инклюзивной школе, этот проект оказался для нас очень актуальным.

Если вы хотите прочитать короткий вариант технологии работы с Элен, он такой :

- Собрана команда из 9 учеников и 9 тьюторов.
- Волшебная сказка делится на элементы и ребята изучают каждый элемент, сочиняя для его иллюстрации свой сторителлинг.
- Параллельно с сочинением сторителлингов, ученики пробуют их рассказывать. Элен подсказывает сценические приспособления для более выразительного рассказа.
- Ребята на примере любимой сказки изучают построение сказочного сюжета, и пересказывают сказку своими словами.
- Ребята сочиняют с тьютором собственную сказку.
- Печатаются колоды карт, состоящие из придуманных ребятами мест, героев, предметов, трудных дел.
- Участники делятся на команды, выбирают случайный набор карт и сочиняют по ним сказки. Затем рассказывают их друг другу.

Если вам интересно более подробно узнать о процессе работы, он расписан ниже.

Этапы работы педагогической и постановочной группы

1. Была собрана рабочая группа из девяти мотивированных учеников. Каждому студийцу подобран тьютор

Элен просила, чтобы тьюторы были профессиональными актерами. Но у нас получилась смешанная команда: актеры, родители, старшие студийцы.

2. Элен разбила волшебную сказку на элементы и составила график работы, в котором каждому элементу было выделено одно занятие. Студийцам необходимо было освоить каждый элемент практически, при поддержке тьютора. Работа выстраивалась так: давалось задание, каждый ученик с тьютором работали отдельно, затем рассказывали полученную историю всем ребятам.

В предложенных Элен упражнениях участники уже понемногу становились рассказчиками.

3. Элен проводила методологические встречи для тьюторов, уточняя, что суть их работы — задавать правильные вопросы, которые не содержат в себе ответа. Улавливать тему ученика и помогать развить её.

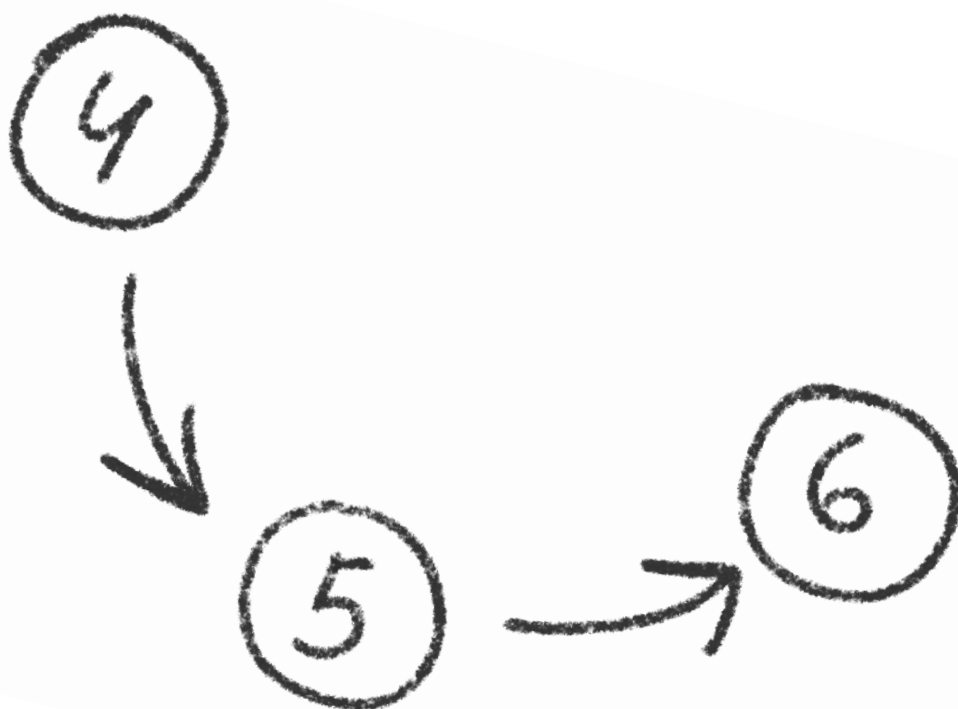
Однако есть моменты, когда тьютор выполняет и педагогическую функцию. Бывает, что студиец заигрывается, и его герой нарушает морально-этические нормы. К примеру, наш ученик сочинял сказку про принцессу, и она так громко танцевала, что разрушала всё вокруг: дворец, соседский дом, жилище своей подруги. Наш студиец был в полном восторге от происходящего и наградил принцессу эпитетами «сильнейшая» и «крутейшая», на этом он хотел закончить сказку. Тьютору пришлось деликатно напомнить, что, скорее всего, принцесса вскоре захотела отдохнуть и поесть, а вокруг всё было разрушено. Тогда сказочник сообразил, что пришло время принцессе взять молоток и гвозди и построить себе новый дом. Тьютор опять задал вопрос: где же будут жить соседи и подруга? После этого наш ученик в лице принцессы милостиво пригласил их жить к себе во дворец.

4. Элен коллекционировала все важные находки участников и составляла списки. Художник рисовал по этим спискам эскизы игровых карточек. Впоследствии игра полностью состояла из идей самих учеников.

На роль художника проекта мы пригласили ученика нашей школы, который прекрасно выполнил работу и получил гонорар.

5. После того, как ребята изучили элементы сказок, и кураторы напечатали колоды, мы провели две пробных игры: в командах и в одном большом круге.

Игра состоялась. Элен закончила лабораторию. Мы стали приглашать на игру зрителей. Но инклюзии не получалось — говорливые участники захватывали инициативу и сочиняли сюжет, а остальные молчали. Нужно было разработать такие правила, при которых даже самый робкий участник имел возможность сочинять вместе со всеми. Варьировались правила, состав участников, игровые поля. И постепенно правила сложились.

2. Этап работы Элен с учениками. Учимся сочинять и рассказывать сказки

Первое задание

Отправной точкой для фантазий в этом задании будут вещи: любимые вещи, вещи из детства, потерянные вещи, переданные вещи. Они занимают важное место в жизни ребят, это хорошее начало, чтобы приступить к «написанию» личных высказываний.

- Создайте портрет одной вещи. В любой форме, в зависимости от возможностей и желаний каждого. Это может быть текст, аудиозапись, видео, миманс, танец, рисунок.
- Не говорите, что это. Мы должны узнать о ней через её описание (форма, материал, цвет, размер, какие мысли она вызывает), как если бы нужно было рассказать об этой вещи кому-то, кто не может её увидеть.
- Расскажите или покажите этот портрет нам.

Второе задание

Какие места вы любите? Это может быть город, комната в доме, пейзаж или обстановка, дом, лес или что-то другое. Вы выбираете место, которое нравится, и описываете его партнеру так, как если бы это была картина или кинофильм. С помощью ваших слов остальные постараются представить себе это место. Не говорите названия места — нужно, чтобы все догадались сами.

Третье задание

Составьте список мест, в которых вы никогда не были, но очень хотели бы побывать. Эти места могут существовать на самом деле или быть воображаемыми. Выберите одно из этих мест расскажите нам о нем. Можете описать его, дать ему название, рассказать о его цветах, ощущениях, звуках, запахах и т.д. — как в предыдущем упражнении.

Четвертое задание

Представьте, какие люди могут находиться в том месте, о котором вы рассказали в предыдущем задании. Выберите двоих. Опишите их поподробнее. Очень просто — профессию, возраст, пол, чем именно они там занимаются, какой у них голос и походка. Где они находятся и о чём говорят.

Пятое задание

- Сядьте в круг. Поделитесь названиями любимых сказок (участвуют все, включая волонтеров-помощников). Если кому-то будет сложно найти названия сказок, можно вспомнить истории из книг, фильмов или мультфильмов.
- Составьте общий список. Если есть возможность, сделайте это на доске, которая будет видна всем.
- Расскажите про эти сказки, поясните, что вам в них нравится, но постарайтесь не уходить слишком далеко в своих рассуждениях. Вкратце перескажите некоторые эпизоды, назовите персонажей.
- По одному или в паре нужно выбрать одну сказку из списка (можно повторяться, список общий). В этой сказке выбрать два или три момента. Самое простое: начало / одно конкретное действие / конец. Например, он(а) встречает другого персонажа, он(а) сражается с ..., он(а) что-то мастерит. Попробуйте пересказать эти моменты в нескольких фразах. Упражнение состоит не в том, чтобы объяснить, почему вы выбрали эти моменты, а в том, чтобы пересказать их.
- Нужно суметь ответить на следующие вопросы: Где? Кто? Что они делают? Когда?
- Помощники, не стесняйтесь задавать простые вопросы, чтобы помочь участнику. Представим, что он описывает сцену из фильма. Одну и ту же сказку можно вспоминать несколько раз, это не проблема. Вы увидите, что у каждого получается своя собственная версия одной и той же сказки, и это очень хорошо.
- И расскажите всем то, что получилось.

Шестое задание

Прежде всего, браво! Это не такое простое упражнение — рассказывать по памяти отрывки из сказки. Вы отлично справились. В сказке, которую вы выбрали в предыдущем упражнении, можете ли вы назвать...

- одного или нескольких главных героев;
- трудные действия или испытания, через которые они должны пройти (все те события на их пути, которые лично вам кажутся трудными);
- персонажей и / или предметы, которые помогают главному герою;
- персонажей и / или предметы, которые против него (враги — препятствия)?
- Правильного ответа нет. В одной и той же сказке у каждого может быть своё представление о трудностях.

Седьмое задание

Все садятся в круг и распределяют персонажей из огромного списка, который вы подготовили заранее по трём категориям:

- Герой / героиня
- Союзник
- Враг

Некоторые персонажи могут присутствовать в нескольких категориях.

После распределения персонажей по категориям, нужно придумать для каждого из них одну или несколько характеристик (например: силу, достоинство, недостаток).

Восьмое задание

Работаем в парах (участник + помощник). Нужно выбрать одного персонажа и подготовить его презентацию: как он двигается, как разговаривает, как общается с другими.

Как только презентация готова, каждый участник показывает своего персонажа группе.

Остальные участники угадывают загаданного персонажа.

Девятое задание

Разминка

Каждый участник говорит по одному случайно пришедшему в голову слову. Тьюторы записывают их на листочках и раздают эти листочки каждой паре — тьютор+студиец. Пары сочиняют историю, в которой будут использованы все прозвучавшие слова.

Упражнение

- Теперь сдвинем историю немного дальше.
- Выйдите на площадку и нарисуйте всем своим телом или просто руками воображаемые декорации, в которых начинается история вашего героя. Рисуйте эти декорации между собой и зрителями, заполняя ими сцену.
- Расскажите об атмосфере этого места.
- Теперь поместите туда своего персонажа. Что с ним происходит? В чём его проблема и каким будет его первое испытание / действие / приключение? Расскажите остальным.

Сопровождающим:

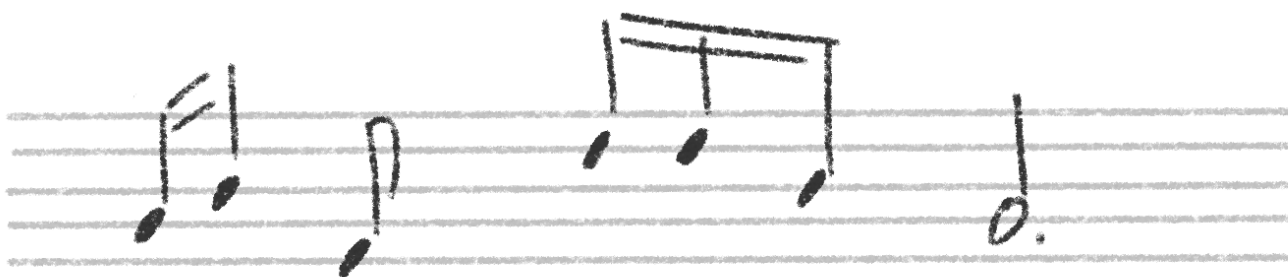
как слушать и какую обратную связь давать

- обращайте внимание на связность повествования: всё ли понятно? Легко ли определить персонажей, место и действие?
- если возможно, предлагайте разные манеры повествования, опираясь на три инструмента сказочника:
 1. Играть / воплощать персонажей в некоторые моменты истории, говорить за него или двигаться, как он.
 2. Опирайтесь на жесты. Но будьте внимательны: это не означает проигрывать всю историю мимикой, скорее — намекать на идею, на содержание. Избегать избыточности — не стоит одновременно рассказывать и показывать.

3. Характеристики работы Элен со студийцами:

1. Она работала очень медленно. В один день было поставлено не более одной задачи.
2. В работе много времени уделялось рефлексии — и педагогов и студийцев.
3. Очень внимательна к ребятам, ни разу не перебила ни одного рассказчика.
4. Элен также выполняла все упражнения. Мы были равны. Было много игр, загадок и веселья.
5. Искренне и много хвалила ребят, всегда находила ценность в том, что они сделали. Только после этого делала конструктивные предложения и предлагала выполнить задание ещё раз.
6. Предлагала замечательные идеи (тьюторы подпрыгивали на месте от восторга), но не настаивала, если они не находили отклик. Ей важно было услышать голос ребят.
7. До последнего момента не раскрывала ребятам идею с настольной игрой, чтобы дать им возможность творить «на полную катушку», не ограничиваясь никакими рамками.

Театральная игра «Шкатулка сказок»

Реквизит:

- Шкатулка
- Колода «Герой» (в ней прячутся все персонажи — герой, враг, помощник)
- Колода «Место»
- Колода «Трудное дело»
- Колода «Волшебный предмет»

Количество игроков:

- Ведущие сказочники (профессиональные актеры) — 4 человека
- Сказочники помощники (студийцы «Инклюзиона») — 8 человек
- Наблюдатели — 4 человека
- Журналисты — 4 человека
- Зрители участники — 12 человек

Место действия:

- Один большой светлый зал со стульями для всех участников
- Четыре небольших хорошо освещенных помещения. В каждом стол с игровым полем, с шестью стульями, с шестью карандашами.

Начало игры:

- Все участники садятся в общий круг в большом зале.
- Знакомятся: каждый участник называет своё имя и делает жест. Остальные повторяют его имя и жест.
- Сказочники по очереди рассказывают правила игры. В руках первого сказочника волшебный колокольчик (любой волшебный предмет), когда он заканчивает говорить, он передает предмет следующему. Таким образом, говорит тот, у кого в руках предмет. Если кто-то хочет что-то дополнить, он поднимает руку, ему передают предмет, и только тогда он может начать говорить. Сказочники могут хулиганить — задавать вопросы и передавать предмет зрителю, приглашая его включиться в диалог. Главное на этом этапе, чтобы все участники поняли правило — говорит тот, у кого в руках предмет.

ИГРА

Текст сказочников:

Мы встретились, чтобы сочинять сказки.

Мы объединимся в команды, выберем карточки, уйдем в разные комнаты сочинять истории, и в конце расскажем их друг другу.

Кто хочет играть в командах — остается в кругу, кто хочет быть наблюдателями и журналистами — садитесь в зал.

Наблюдатели будут всю игру подсматривать за сочинителями, и в конце определяют команду победителя. Журналисты будут вести репортаж игры и к концу игры напишут сенсационные посты в своих социальных сетях. Чей пост наберет больше всего одобрений к концу дня — выигрывает билет в театр!

А какая команда победит? Та, которая даст возможность каждому игроку быть услышанным в своей истории.

КАРТОЧКИ

В этой шкатулке есть всё необходимое для сказки.
Колода ГЕРОЙ.

В каждой сказке есть герой. У него есть своя сила и своя проблема (пример). Проблема может быть внутренней или внешней.

Сказка — это путешествие, в котором герой должен поменяться, решить свою проблему.

А если не хочет меняться — не возвращается... (пример)

В колоде так же спрятаны помощники и враги. Всё как в жизни — никогда не знаешь, кто перед тобой, пока персонаж не начал действовать. (пример)

Колода — МЕСТО. Сначала, герой живёт в привычном мире, но «волшебный пинок» отправляет его в неудобное чужое место. Когда дело совсем плохо, может появиться Помощник и дать герою совет или подарить волшебный предмет, который поможет в трудную минуту.

ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ в этой колоде.

И, наконец, ТРУДНОЕ ДЕЛО. Вот для него-то персонаж и отправляется в путешествие. Он должен совершить трудное дело и только тогда сможет получить награду. Принцессу, свободу, силу и т.д. (пример)

ДЕЛИМСЯ НА ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ

- Сказочники выбирают себе по одному человеку, а те в свою очередь выбирают следующего игрока.
- Члены команды знакомятся и выбирают себе название. Капитаны вытягивают из каждой колоды карточки: три карты из колоды «Герой», по одной из колод «Место», «Трудное дело», «Волшебный предмет» и, не открывая их, уводят свои команды в отдельные залы для сочинения сказки. (Придумайте, как распределиться так, чтобы в каждой команде оказалось три человека с особенностями и три тьютора)

СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ

- Сказочник рассказывает правила:
 - говорить может только тот, у кого на голове шляпа, или в руках карандаш — вспоминаем самое первое правило, которому мы обучились в начале игры
 - если кто-то хочет дополнить — спрашивает разрешения
 - мы не можем никого подгонять или перебивать
 - можно рассказывать сказку не только с помощью слов, но и на языке жестов и действий. Главное, чтобы каждый обязательно внёс свою частичку истории
- Сказочник открывает карточки, команда выбирает героя, врага и помощника
- Участники разбирают элементы, кому хочется рассказывать про героя, кому про врага и т.д.
- Сказочник достаёт игровую карту, разделённую на этапы путешествия героя, и каждый участник садится напротив своего этапа. На карте написаны уточняющие вопросы, которые помогут участнику сочинить часть своей истории. Если игроку необходимо записывать, он может сделать это прямо на карте. Мы печатаем для каждой игры новые экземпляры. По этому коду вы сможете увидеть нашу карту.

Тот, кто выбрал героя, начинает рассказывать про него, определяя основную проблему, и завязку сказки. Затем он передаёт слово следующему, и так до конца истории. Если ведущий подметил, что история уходит от сюжета игрового поля, но она замечательная, смело сворачивайте поле и продолжайте сочинять без него. Не все участники захотят пойти по сюжету волшебной сказки, может возникнуть бытовая, кумулятивная сказка или сказка о животных. Карта — лишь повод для сочинительства — не держитесь за неё.

- У каждого игрока есть около пяти минут для своего монолога. Каждый последующий игрок повторяет последнее предложение, сказанное предыдущим игроком.
- Ведущий помогает группе идти по структуре. Если у игрока нет вариантов и предложений — задаёт наводящие вопросы, но не придумывает сам.

РАССКАЗ

Команды рассказывают сочинённые сказки.

- Основное правило состоит в том, что каждый игрок сам рассказывает сочинённый им момент, даже если он состоит из одного предложения
- Ведущий помогает команде найти форму рассказа и способ передачи слова друг другу. Когда говорящий всё сказал, он делает какой-то условный жест, или что-то передает — предмет, одежду.
- Пока один рассказывает, остальные могут быть хором: создавать атмосферу, изображать скульптуры, эхо, зеркало, рисовать декорации.
- Можно создать музыкальную партитуру. (Приготовьте заранее инструменты, которые создают сказочную атмосферу, и на них может играть любой участник — глюкофон, поющие чаши, колокольчики, палки с дождем, барабаны, железные тарелки, рюмочки).
- Важно помнить, что мы не актеры, а рассказчики.

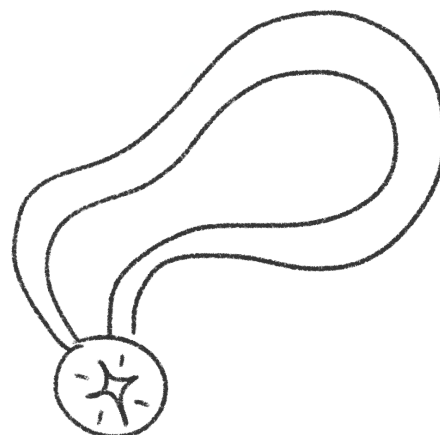
НАГРАЖДЕНИЕ

Наблюдатели выбирают победителя, но обязательно отмечают «особенность» каждой команды. По этому коду вы можете посмотреть те критерии, по которым наши эксперты оценивают работу команд.

Конечно, поначалу сказки будут похожи на истории Хармса, но постепенно вы поймёте, что наивысшее удовольствие — не протянуть свою логику до конца, а услышать логику другого человека и, не нарушив её, связать с собственной в один сюжет. Тогда, в конце игры, вы станете настоящими героями, победившими минотавра — собственный эгоцентризм.

Правила игры, чётко регламентирующие «переход рассказа от одного игрока к другому» создают необходимое безопасное пространство для всех.

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР. ВЫПУСК СПЕКТАКЛЯ

Удобно начинать постановку инклюзивного спектакля с лаборатории, на которой несколько приглашенных режиссёров создадут эскизы спектаклей с вашими учениками и профессиональными актёрами. Обычно работа продолжается в течение двух-трёх месяцев.

Чаще всего мы приглашаем режиссёров, которым интересен «театр горожан», перформативные жанры, тех, кто занимается авторским театром, одним словом — тех художников, которым интересен поиск. Сначала режиссёры ходят на уроки, знакомятся с ребятами, подыскивают материал, и по готовности приступают к репетициям. Лучше, если ученики заняты только в одном эскизе, иначе это опасная для них нагрузка. Репетиции должны продолжаться не больше трёх часов подряд с обязательным перерывом.

Назначается день показа, приглашается жюри, состоящее из представителей разных городских сообществ, в которых вы заинтересованы как в потенциальных партнёрах. Это могут быть студенты, театральные критики, психологи, педагоги, люди с инвалидностью. У представителей разных комьюнити могут быть противоположные взгляды на эскизы, и скорее всего состоится интересная дискуссия на тему инклюзивного театра, которая поможет вам в дальнейшей работе над спектаклем. Жюри выбирает лучший эскиз, который режиссёр дорабатывает.

Самый подходящий жанр для инклюзивного театра — перформанс. В этом жанре актеры не играют персонажей, не создают другую реальность. Они остаются собой. Но во время действия сообщают зрителям важную для себя информацию или проживают важный процесс.

Инклюзивный спектакль — это не зрелище, а встреча людей, которые вряд ли увиделись бы в другом месте. Во время этой встречи они знакомятся и делятся уникальным жизненным опытом.

Стоит ли анонсировать, что в спектакле участвуют люди с особенностями? Это зависит от ситуации. Команда коллективно это решает, учитывая пожелания всех участников. Уровень инклюзивной культуры ещё невысок, иногда зрителей необходимо осведомить, чтобы защитить ребят с инвалидностью от негативных эмоций. Например, в школах и институтах перед спектаклем к зрителям выходят два наших артиста: нормотипичный и с инвалидностью. Они рассказывают зрителям про нашу театральную школу и приглашают их на обсуждение после спектакля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инклюзивная театральная школа, это социокультурное пространство, в котором люди с любыми особенными потребностями могут научиться быть «самим собой». А также, как говорит театральный режиссёр и педагог Борис Павлович – «собрать лучшую версию самого себя» Не все выйдут на сцену: кто-то станет администратором школы, кто-то после года обучения поступит в университет, кто-то будет писать тексты для социальных сетей, кто-то поймёт, что не нравится ему театр, но уже освоится и найдет себе работу за пределами школы.

Важно, чтобы каждый ученик стал счастливее.

