

Методический сборник:

опыт петербургской театральной школы «Инклюзион»

Сборник создан в рамках проекта «Театр как инклюзивное пространство»,

при поддержке Фонда президентских грантов

Санкт-Петербург, 2021

Организаторы петербургской театральной школы «Инклюзион»: АНО «КонтАрт» при поддержке АНО «Центр творческих проектов «Инклюзион»

Автор-составитель сборника: Светлана Щелокова

Команда школы:

- педагоги: Дарья Барабенова, Ксения Петренко, Элина Петрова, Елена Романова, Александр Савчук
- кураторы: Юлия Поцелуева, Павел Смирнов,
- администраторы: Валерия Наумова, Анна Смиловицкая

Общие принципы

В петербургском “Инклюзионе” с 2017 года работает творческая команда педагогов, которые проводят занятия по направлениям: “Актерское мастерство и сценическая речь”, “Движение”, “Актерский вокал”, “Музыка” и “Драматургия”. Общая цель работы педагогов - создать творческое пространство, в котором все участники смогут проявить себя.

В работе по конкретным направлениям педагоги придерживаются общих принципов:

- *Социализация участников - абсолютный приоритет.* Контакты между участниками, их вовлеченность и желание проводить время вместе, несмотря на специфику содержания разных занятий,
- *Все участники группы имеют равные возможности в тренингах и на репетициях.* Педагоги адаптируют классические методы и придумывают новые упражнения, чтобы участники с разными возможностями успешно воспринимали информацию и осваивали предлагаемые навыки.
- *Процесс не менее важен, чем результат.* Атмосфера на занятии должна быть дружелюбной, поддерживающей и комфортной для всех участников. Настроение, самоощущение участников во время занятий не менее значимо, чем качественные критерии образования и развития.
- *Педагоги и участники взаимодействуют без оценки.* Участники не высказывают оценочных суждений в адрес друг друга, педагоги не высказывают оценку в адрес участников. Единственно возможный способ оценивания - заметить успех, продвижение или уточнить задание, показать еще раз упражнение, предложить попробовать снова.
- *Гибкое планирование содержания занятий.* Состав группы и ее настроение - решающие факторы при подборе упражнений и активностей на всех занятиях.

Общие принципы помогают педагогам выстроить последовательную и эффективную работу с группой и привести ее к качественному результату. Для того, чтобы поддерживать эту общую линию и планировать совместную работу, педагоги периодически собираются на планерки.

Независимо от специфики конкретных тренингов, цикл работы с группой делится на общие этапы.

Знакомство. Педагоги и участники узнают друг друга, осваивают правила совместной работы. Состав группы нестабилен. Педагоги работают в разное время и на разные задачи.

Поиск творческого материала. Состав группы стабилизируется, и участники переходят к творческому поиску, чтобы впоследствии соединить материалы в общий результат (спектакль).

Подготовка спектакля. В группе появляется общая идея и план ее реализации на сцене. Педагоги объединяются на занятиях и работают на общие задачи.

Показы спектакля. Участники показывают спектакль на сцене или онлайн.

Для эффективной работы команда школы подбирает площадку, которая соответствует критериям:

- *доступность:* площадка расположена в таком месте, куда удобно добираться всем участникам, включая тех, кто пользуется инвалидными колясками и/или приезжает на социальном такси.
- *размеры:* на площадке достаточно места для свободного движения группы и педагогов.
- *зона отдыха и ожидания:* на площадке должны быть места, где могут располагаться сопровождающие во время занятия и участники в перерывах между тренингами. Важно, чтобы было место, где можно перекусить, выпить чай
- *изоляция:* площадка должна быть отделена от других помещений, чтобы педагоги и участники могли сосредоточиться на работе.

Описание методик

Направление “Актерское мастерство и сценическая речь”

Педагог: Александр Савчук

На занятиях по актерскому мастерству и сценической речи участники пробуют освоить ключевые *навыки профессионального актера*: четкая речь, уверенное звучание голоса, партнерское взаимодействие, внимание, восприятие, воображение, работа с воспоминаниями и ощущениями.

Основа этих тренингов - классические упражнения профессиональных актерских методик, частично адаптированные согласно общим задачам школы и возможностям участников, и авторские разработки педагога. Главный *принцип адаптации упражнений* - дать возможность каждому участнику выполнить задание, почувствовать себя полноценной частью команды. Поэтому в тех упражнениях, где необходимо передавать информацию через движение или звук, подключается и тактильный канал восприятия. *Еще один принцип* - давать участникам упражнения на основе материалов, которые они сами предлагают. Например, классическая последовательность отработки гласных звуков “у-о-а-э-и-ы” может быть включена в сочетания и части слов, звучащих на занятии во время обмена идеями и впечатлениями.

Занятия по направлению наполняются ситуативно в зависимости от состава и настроения группы, но всегда в одном занятии присутствуют следующие **блоки упражнений**:

- *Игровой тренинг.* Это начало занятия, когда нужно настроить группу на совместную работу и задать творческое настроение.
- *Актерские упражнения.* Тренировочная часть занятия, в которой участники выполняют упражнения для отработки какого-либо навыка.
- *Постановка художественной задачи.* Самая творческая часть занятия: участники работают со своими ощущениями и воспоминаниями - собирают материал для будущих инсценировок и спектаклей.

В ходе одного занятия упражнения предлагаются в такой последовательности, чтобы участники естественным образом переходили от одного навыка к другому: от свободы дыхания - к свободе мышц, от свободы мышц к воображению, от воображения - к вниманию. В логике направления в целом педагог считает важным периодически возвращаться к упражнениям, отработанным ранее, делая условный круг: такой подход позволяет эффективно закреплять технику.

Педагог часто предлагает участникам *домашние задания*, которые являются продолжением занятия. Например, принести какие-либо тексты по определенной теме. Цель заданий - дать участникам возможность найти или создать творческие материалы для воплощения идей. Если группа находится в процессе постановки спектакля, то домашние задания уже более конкретны и связаны с подготовкой к роли.

Прогресс участников можно отследить на двух уровнях. *Индивидуальный* прогресс, который можно и нужно отмечать, выражается в эмоциональной раскрепощенности, в освобождении голоса и движений участника и в частичном или полноценном преодолении речевых проблем. *Групповой прогресс* - объединения группы вокруг общей творческой идеи и слаженная работа над ее воплощением (работа над спектаклем).

Примеры упражнений

“Зип-зап”. Группа встает в круг. Ведущий произносит слово “Зип!” и делает хлопок в правую сторону, как бы передавая движение и звук соседнему участнику. Этот участник также говорит “Зип!” и делает хлопок в правую сторону, передавая слово и движение далее по кругу, и так далее. Задача всех участников - вовремя принимать и передавать слово и хлопок, чтобы цепочка не прерывалась. В любой момент ведущий может изменить слово и направление: сказать “Зап!” и передать хлопок в левую сторону. Если звук и слово передаются слабослышащему или слабовидящему участнику, то необходимо коснуться его, чтобы он почувствовал передачу.

Комментарий к упражнению. Это базовое упражнение, которое тренирует внимание, партнерство, чувство ритма, общую включенность в группу.

“Поводырь”. Участники делятся на пары. Один участник стоит впереди, другой кладет ему руку на плечо и закрывает глаза. Правую руку на левое плечо. “Поводырь” начинается двигаться, а ведомый через ладонь должен считать движение поводыря: поднять руку,

опустить руку, переместиться в пространстве, что-то взять, что-то положить. Контакт между участниками осуществляется только через ладонь.

Комментарий к упражнению. Это упражнение тренирует партнерство за счет тактильных ощущений. Его выполнение требует большого сосредоточения и внимания.

Направление “Актерский вокал”

Педагог: Елена Романова

На занятиях по вокалу участники развивают навыки осознанного индивидуального звучания и совместного исполнения.

Упражнения вокального направления полностью адаптированы для участников с инвалидностью с учетом скорости восприятия, каналов передачи информации и непрофильной специфической мотивации группы (общение и творчество). Основные *принципы адаптации* - замедление темпа подачи информации и проработка звучания (вибрации резонаторов) через тело, через физический контакт: так слабослышащие участники могут чувствовать звуки. Таким образом, участники с особенностями слуха и речи также принимают участие в вокальных тренингах и учатся звучать.

В рамках направления участники последовательно проходят следующие этапы развития вокальных навыков:

- **В свободном теле свободный звук.** На этом этапе участники выполняют несложные физические упражнения, задействующие голос и воображение, которые помогают почувствовать связь между движением и звуком.
- **Работа с дыханием.** Участники разрабатывают диафрагму и ищут опору голоса.
- **Работа с резонаторами (тонирование).** Участники учатся искать звук в вибрациях тела.
- **Распевки.** На этом этапе появляется тренировочный музыкальный материал, на котором участники учатся различать начало и конец музыкальной фразы, подстраивать дыхание и звучание голоса под ритм и темп музыки.
- **Исполнение песни.** Участники разучивают песню и учатся совместному гармоничному исполнению.

Эти *этапы составляют общую программу* работы по направлению и одновременно являются *опорным планом* каждого конкретного занятия. На каждой встрече участники проходят все этапы, один из которых становится акцентным: педагог уделяет работе над ним больше всего времени. В зависимости от типа упражнения и этапа, участники работают индивидуально, в парах или в группе. Каждое занятие завершается совместным исполнением песни.

После каждого занятия участники получают *домашнее задание: найти музыкальный материал, проработать упражнение.* Это необходимо для общего культурного и физического развития.

Прогресс и развитие участников оценивается только на групповом уровне. Пение очень объединяет, поскольку в песнях есть ритм, интонации, общие вдохи и выдохи. Важно, чтобы участники учились слушать и чувствовать друг друга в процессе исполнения, гармонично и слаженно петь вместе.

Примеры упражнений

Работа на этапе “Свободное тело - свободный звук”

“Центр тяжести”. После небольшой разминки педагог предлагает участникам поработать с центром тяжести в теле, перемещая его из одной части тела в другую. Например, педагог говорит: “Представьте, что ваш центр тяжести находится в голове, и все тело идет за головой”. Участники свободно перемещаются по площадке, представляя, что головы ведут их в разные стороны. Затем педагог говорит: “А теперь вас ведет нос”. И участники продолжают движение с новым центром тяжести. Далее педагог предлагает переместить центр тяжести в другие части тела: колени, живот, плечи и т.д. После того, как центр тяжести пошел по всему телу, к движению подключается звук, который отображает движение тела. Когда центр тяжести в голове, идет один звук, когда в коленях - другой: каждый участник определяет звуки самостоятельно.

Комментарий к упражнению. На втором этапе упражнения не важно, какой звук выбирает участник. Главное, чтобы он ощутил звучание в той части тела, где сейчас находится центр тяжести.

Работа с резонаторами

“Вибрирующие губы”. Участники закрывают рот так, чтобы губы прилегали друг к другу не очень плотно. Педагог предлагает сделать выдох, не открывая рта, так, чтобы губы завибрировали. Если участники не понимают, как это сделать, педагог предлагает сначала потереть губы пальцем, а затем пробовать делать выдох. На следующем этапе к выдоху подключаются звуки и движения руками: вместе с выдохом участники издают звук, а руки делают “моторчик”, работают, как миксер. Педагог предлагает участникам представить, что они едут на машине в горку и с горки: сначала они издают единый звук от нижнего к верхнему, затем - от верхнего к нижнему. Далее к движениям руками и звуку подключается тело: участники присаживаются на корточки и, начиная с нижнего звука, одновременно поднимают тело и звук вверх. Выпрямившись, опускаются на корточки вместе со звуком.

Комментарий к упражнению. Упражнение объединяет работу дыхания, резонаторов, губ, артикуляции и разогревает вокальный аппарат.

“Вибрации в теле”. Представляем, что тело разделяется на зоны, каждой из которых соответствует гласная буква: зона от ступней до бедра - это гласная “у”, живот - звук “о”, солнечное сплетение, грудь - “а”, гортань-шея - “э”, голова - “и”, темя - “ы”. В этом упражнении важно прочувствовать вибрации на звуках гласных в каждой зоне тела. Упражнение начинается с нижней зоны: участники держат звук “у”, воображая, что этот

звук идет по телу вниз, к пяткам. Затем - переход к зоне живота: воображая, что из центра тела расходится свет, участники тянут звук "о". В зоне солнечного сплетения тянется звук "а", при этом участники так же воображают, что из груди расходятся лучи света. В гортани звучит гласная "э", в голове - "и", в темени - "ы". При вибрациях в верхних зонах важно поменять ноту звучания на более высокую и вообразить, что кто-то тянет за макушку вверх.

Комментарий к упражнению. При выполнении упражнения важно понимать, что это не пение, не вокальное звучание голоса, а тонирование и поиск своего природного звучания. Также важно в каждой зоне подключать воображение - это делает упражнение более эффективным, навык лучше закрепляется в теле.

Работа с координацией слуха и голоса

Педагог приносит на занятие разные инструменты и звучащие предметы (стаканы, деревянные предметы, пила). Педагог извлекает из инструментов и предметов звуки, и группа слушает, как в каждом предмете звучит определенная нота, низкий или высокий звук. Затем в совместном обсуждении участники сравнивают звуки по высоте, звонкости и др. Затем педагог предлагает сравнить звуки из предметов со звуками клавиш пианино. Таким образом, обостряется восприятие звуков, и слух перестраивается на тонкое слышание высоты и качества звуков.

Комментарий к упражнению. Работа с координацией слуха и голоса должна начинаться параллельно с тренировкой дыхания и звучания.

Упражнения для работы с дыханием

Нижнереберное диафрагмальное дыхание. Участник ложится на пол. На его живот кладется нетяжелый предмет, например, книга. На вдохе участник животом поднимает книгу, на выдохе - опускает. Затем участник встает и кладет руки на живот на уровне нижних ребер. При глубоком вдохе ребра и лежащие на них руки должны разойтись, на выдохе - сойтись.

Комментарий к упражнению. Цель - дать возможность ощутить работу нижних ребер в дыхании. Поэтому важно, чтобы участник знал и понимал, где у него находятся нижние ребра. В упражнении можно использовать любой нетяжелый предмет, который устойчиво держится на животе и весит около 500 грамм.

"Лучник". Участник встает в "позу лучника": одна нога впереди, вторая сзади, руки натягивают воображаемую тетиву - одна выходит вперед, другая сгибается, локоть уводится за голову. Рука, которая уходит за голову, становится воображаемой стрелой: участник "запускает ее", то есть выпрямляет и направляет вперед. На следующем этапе к движению руки нужно добавить звук: на вдохе "натянуть тетиву" - отвести одну руку за голову и перенести вес тела на ногу, стоящую сзади, на выдохе - произнести "сссс" и перенести вес на ногу, стоящую впереди. При этом участник четко представляет себе цель, в которую летит его "стрела".

Комментарий к упражнению. Важно, чтобы во время выполнения этого упражнения включалось все тело и обязательно происходил перенос веса с ноги на ногу.

Направление “Драматургия”

Педагог: Элина Петрова

На занятиях по драматургии участники осваивают навыки творческой работы с информацией, которая складывается в сценические истории.

В рамках направления участники последовательно проходят этапы - полный цикл создания истории, драматургического произведения:

- **Знакомство.** На этом этапе самое важное - создания эмоционально комфортную обстановку: успех занятий в целом зависит от того, насколько безопасна среда и насколько свободны участники в том, чтобы делиться историями и слушать истории других.
- **Совместное творчество.** Участники обмениваются идеями, собирают материал, придумывают героев. На этом этапе педагог часто использует в работе средства визуализации, чтобы помочь участникам с ментальными особенностями, а также техники подробного рассказа, чтобы поддержать участников с инвалидностью по зрению.
- **Создание сюжета.** Участники придумывают миры, обстоятельства и события для своих героев. Это переходный этап - от образов к истории.
- **Отбор идей.** Через уточняющие вопросы участники отбирают ключевые события своей истории.
- **Оформление текстов.** Участники создают готовый текст своей истории и фиксируют его: записывают или заучивают.
- **Сложение композиции.** Тексты участников складываются в единое произведение - спектакль.

Упражнения на разных этапах не повторяются, поскольку задачи этапов разные: в начале необходимо натренировать воображение и фантазию, затем собрать различные идеи, после - отобрать самые значимые и сложить их в историю. Кроме того, упражнения можно разделить на группы по целевому назначению:

- *тренировка фантазии* (придумать слова без смысла);
- *работа с ощущениями* (придумать историю по осязаемой фактуре);
- *отработка элементов драмы и драматургических законов* (конфликт, диалог);
- *взаимодействие* (участники интервьюируют друг друга, рассказывают истории);
- *физические упражнения* (актерские тренинги).

Одна из самых важных задач этого курса - *поддержать участников в самых разных форматах нарративного высказывания*, дать возможность развернуться любому личному высказыванию, авторскому видению, нарративу. Разные участники могут создать свой, совершенно отличный способ рассказывания историй, способ написания текста, поэтому педагог стремится создавать такие условия, в которых нетипичные истории будут

существовать безоценочно. При этом педагогу по драматургии важно понимать, что не для всех участников вообще характерно вербальное высказывание, поэтому не следует чрезмерно направлять энергию каждого на конкретный результат.

На занятиях по драматургии, как и в других направлениях, работает принцип безоценочного взаимодействия. Но, если в группе есть запрос на качественную работу с нарративными высказываниями, то можно отслеживать индивидуальный прогресс в качестве работ, понимания элементов драматургии, о которых идет речь на занятиях, применение этих элементов.

Примеры упражнений

“Часы”. Участники рисуют на листе большой циферблат. На нем размечают время 12, 3, 6 и 9. На каждое время участники находят себе пару - договариваются о встрече и записывают. Ведущий объявляет время: 12 часов. Пары встречаются и 6 минут говорят на определенную тему. Когда время заканчивается, ведущий объявляет следующий интервал. Участники переходят к собеседнику, который у них записан на 3 часа, и говорят уже на другую тему.

Возможные темы для бесед: “Лучший друг”, “Самый счастливый день”, “Первая любовь”, “Самый несчастливый день”, “Первое путешествие”, “Любимое место”.

Комментарий к упражнению. Важно, чтобы в один временной интервал высказались оба участника.

“Портрет”. Каждый участник достает из своей сумки набор предметов, который готов всем показать. Дальше участники меняются местами и по очереди рассказывают о человеке, которому принадлежат предметы. Задача - через вещи составить психологический портрет человека.

Комментарий к упражнению. Главное - дать возможность участникам проявить воображение, фантазию и внимание к деталям.

“Апельсин”. Ведущий предлагает участникам продолжить предложение про апельсин так, чтобы получилось необычное, нереальное описание фрукта. Начало фразы задается общее, например: “Мне встретился апельсин, который...” Участники предлагают свои варианты по кругу: “Мне встретился апельсин, который был выжат, как лимон”, “Мне встретился апельсин, который падал с неба” и т.д.

Комментарий к упражнению. Важно пройти несколько кругов очередности, чтобы каждый участник предложил несколько вариантов. Чем несуразнее описание апельсина, тем лучше для общего настроения и “раскачивания” воображения и фантазии.

“Ерунда”. Каждый участник должен придумать глупое, нелогичное, бессвязное высказывание. Например: “Гладкий ёж выловил диван в пруду”. Остальные участники должны похвалить “ерундовость” высказывания: “Какая ерунда!”, “Что за ерунду ты говоришь!”

Комментарий к упражнению. В этом упражнении важно придумывать действительно нереальные, “ерундовые” высказывания. Это помогает участникам раскрепоститься и развить фантазию.

Направление “Движение”

Педагог: Ксения Петренко

На занятиях по движению участники тренируют физическую устойчивость, учатся двигаться свободно и осознанно.

Существует несколько групп упражнений, которые педагог чередует, усиливает или ослабляет в зависимости от состава группы, настроения участников и текущей задачи.

- *Разминка.* Это начальный этап каждого занятия, во время которого участники растягивают мышцы, соединяют движение и работу воображения. В каждом упражнении присутствуют образы, которые помогают понять характер и технику движения. Упражнения на растяжку даются индивидуально, в парах и группе. Этот этап объединяет группу и настраивает на работу.
- *Контактные упражнения.* На этом этапе занятия участники учатся *чувствовать друг друга*: понимать вес партнера, понимать направление, которое задает партнер. Здесь важно создать такие условия, чтобы все участники, включая незрячих, одинаково могли быть ведущими и ведомыми; каждый должен попробовать обе роли. Для этого участники должны поддерживать друг друга.
- *Фантазийные этюды.* Упражнения этой группы помогают участникам перейти от разминки и тренировки к художественному высказыванию через движение. Задача педагога - от разминки нужно органично привести группу к большому упражнению, где тело помогает реализовать образы, которые недоступны участникам в бытовых ситуациях.
- *Репетиция.* Этот этап появляется во время подготовки к спектаклю, когда необходимо повторять специальные постановочные движения.

Так как выполнение упражнений требует больших физических затрат, педагог регулирует интенсивность упражнений, меняя фокусы внимания с движения на воображение. Также педагог поддерживает эмоциональный настрой: очень важно, чтобы во время физических упражнений происходил обмен впечатлениями, воспоминаниями, ощущениями.

Прогресс участников оценивается по общим критериям: физическая устойчивость (участники дольше стоят, держат равновесие) и устойчивость внимания (повышение сосредоточенности в выполнении упражнений).

Примеры упражнений

“Осанка”. Участники делятся на пары. Один из партнеров стоит спокойно, второй встает сзади, касается локтем спины партнера над лопатками, ладонь направляет строго вверх до затылка партнера. Так он выстраивает вертикаль. Партнер, который стоит впереди, должен коснуться затылком ладони. Сначала упражнение выполняется на месте. Затем пара начинает двигаться - управляет тот, кто стоит впереди. Контакт разъединять нельзя, он всегда должен чувствоваться.

Комментарий к упражнению. Осанка придает ощущение осознанности, смелости, дыхание становится более глубоким, открытым. Поэтому важно, чтобы участники пробовали обе роли - ведущего и ведомого.

“Шляпки” (совместно с педагогом по музыке). Педагоги предлагают участникам принести на занятие какие-то головные уборы или аксессуары. Участники садятся в круг, поочередно на ощупь выбирают предметы и примеряют их. Затем участники меняются предметами и делятся ощущениями. Затем педагоги раздают участникам разные музыкальные инструменты, и участники подбирают звуки, соответствующие головному убору и ощущению. Затем участники поочередно выходят в центр и двигаются под звуки инструмента, подобранного к его головному убору. В этот момент можно прикоснуться к движущемуся человеку и почувствовать, как он двигается - “послушать руками”. В конце упражнения участники дают обратную связь.

Комментарий к упражнению. Выполнение этого упражнения занимает много времени, но его ценность оправдывает временные затраты: в его элементах соединяются образы, движение и музыка. Кроме того, упражнение объединяет группу и усиливает интерес друг к другу.

Музыкальные занятия

Педагог: Дарья Барабенова

На занятиях по музыке участники работают со звуком, изучают основы музыкальной теории и пробуют создавать музыкальные произведения.

В этом направлении определяются следующие цели и задачи:

- научить внимательно работать со звуком,
- улучшить концентрацию при совместном музицировании,
- познакомить участников с понятиями «динамика», «темп», «ритм»
- познакомить с музыкальными инструментами (исторический контекст, строение, способ звукоизвлечения), обращать внимание на звучание каждого инструмента,
- позволить почувствовать, что мы можем создавать музыку вместе, и что это может быть совместным переживанием.

Занятия проходят в группе в формате лекций и тренингов. На лекциях участники знакомятся с музыкальными инструментами, на тренингах пробуют озвучивать эмоции и впечатления. Иногда на занятия приходят приглашенные музыканты.

Педагог отмечает некоторые *особенности работы со слабовидящими и слабослышащими участниками*. Очень важно при игре на музыкальных инструментах уделить время «знакомству»: описать инструмент, дать потрогать, поиграть, поэкспериментировать со звукоизвлечением. В работе с участниками, использующими слуховые аппараты, следует избегать слишком громких звуков. Помимо того, что громкие звуки могут доставить дискомфорт всем, от них аппараты начинают «фонить». Поэтому, прежде чем начать работать с некоторыми инструментами, следует попросить всех соблюдать комфортную умеренную громкость.

Занятие с участием приглашенного музыканта

Когда старшая группа работала над спектаклем "Человек, который ушёл на Луну" по творчеству древних китайских поэтов, на одно из занятий пришел профессиональный музыкант Дмитрий Тыквин. Он играет на сякухати - японской флейте, которая по звучанию напоминает китайскую флейту сяо. Дмитрий сыграл и рассказал о своём инструменте. Это помогло участникам настроиться на работу над спектаклем.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Весной 2020-го года в связи с эпидемиологической ситуацией (из-за пандемии коронавируса) работа школы полностью перешла в дистанционный формат (до февраля 2021). В новых условиях куратор, администратор и педагоги школы построили работу практически заново.

Главное изменение произошло в формате общения и связи между всеми участниками: большая часть занятий стала проходить в индивидуальном формате (получасовая репетиция) по телефону или видеосвязи на платформе ZOOM. Раз в неделю один из педагогов звонил участникам с инвалидностью и проводил с каждым получасовое индивидуальное занятие. Каждую неделю педагоги менялись. В апреле появилась идея проводить групповые занятия по видеосвязи на платформе ZOOM, и к работе присоединились зрячеслышащие участники группы. Так на смену формата общих репетиций в зале, где педагоги вместе работали над постановкой, пришла "распределенная" работа педагогов и участников.

Педагоги отмечают, что в индивидуальной работе участники больше сообщали о себе и глубже прорабатывали материал при подготовке к спектаклю. Это положительно повлияло на качество общения и помогло участникам достичь новых личных результатов (например, в работе с артикуляцией и голосом).

Комментарий преподавателя

Александр Савчук: “Как ни странно, в смысле личного контакта дистант оказался очень продуктивным. Можно было не торопиться, не начинать занятия со слов “Так, работаем, тренинг, еще должно остаться время на репетицию”, а начать разговор с вопросов: “Как дела? Как себя чувствуете?”. Это очень важные вещи в нашей работе”.

Многое изменилось и в организации занятий. В дистанционном формате объявления и новости озвучиваются во время общих сеансов видеосвязи, а вопросы личного участия в событиях школы и возможности выходить на связь решаются в частных беседах. Для того, чтобы дистанционное взаимодействие было возможно для всех участников, администратор школы связалась с их родственниками, которые помогали подключаться к видеоконференциям, обеспечивали актеров технически. Тесное общение с семьями участников - новая сторона взаимодействия: в обычном формате работы члены семей в основном были зрителями на показах спектаклей.

Несмотря на то, что дистанционное взаимодействие лишило участников возможности физически быть в одном пространстве, все же удалось сохранить групповую динамику и творческую атмосферу. Потому что *в дистанционной работе была значимая крупная цель - выпуск спектакля о древнекитайском поэте Ли Бо “Человек, который ушел на Луну”*.

Также педагоги определяли задачи:

- сохранить связь со всеми участниками;
- сохранить и развить навыки работы с голосом, телом, словом, звуком;
- создать комфортное психологическое пространство для творческого самовыражения участников;
- создать условия для развития творческой самостоятельности участников;
- поддерживать общее вдохновенное настроение для подготовки спектакля.

Комментарий преподавателя

Элина Петрова: “У меня был основной принцип - чтобы всем было хорошо. Мне казалось очень здорово, что участники проявляют себя. Также мне было важно, чтобы не я придумывала тексты и давала участникам роли, а чтобы мы вместе сочиняли, чтобы это был их персонаж, их творческая ответственность. Я старалась как можно меньше вмешиваться в работу - курировать и направлять работу, но не выполнять ее за участников”.

Работа по направлениям

В дистанционном формате сохранились все основные направления работы школы.

Сценическая речь

Педагог Александр Савчук проводил *индивидуальные и групповые тренинги по сценической речи*. В занятия входили речевые и дыхательные разминки, упражнения по методу Александры Стрельниковой, артикуляционная гимнастика. “Во многом это был эксперимент, как преподавать речь на расстоянии, но главная задача тогда была удержать рабочий тонус”, - комментирует Александр.

Занятия проходили по телефону и на платформе ZOOM. Педагог отмечает, что возможности телефонной связи в постановке речи сильно ограничены, и в таком формате участники отрабатывали только буквосочетания и скороговорки. Гораздо больше возможностей дает видеосвязь: педагог может помочь участнику проработать речевую динамику, соединить артикуляционную выразительность с мышечной свободой гортани, используя сложные буквосочетания из текстов. Такой формат особенно помог участникам с нарушениями речи.

Драматургия

Работа по этому направлению проходила индивидуально. Педагог Элина Петрова работала с участниками над текстами для спектакля “Человек, который ушел на Луну”. Спектакль задумывался в формате, где каждый персонаж рассказывает свою историю, и участники писали эти истории с помощью Элины.

Педагог называет такой *формат работы “сторителлинг в процессе”*: “Мы договорились, что нужно выбрать персонажа и подготовить историю так, чтобы это было примерно основано на биографии человека выдуманного или реально существовавшего в древнем Китае. Я звонила участникам, рассказывала, что я вычитала про персонажа, и мы обсуждали, какой он, какая у него может быть история. Я просила участников запомнить или зафиксировать идеи, и к следующему разу они готовили текст. Мы его читали и редактировали, если мне казалось, например, что где-то затянуто, или наоборот не хватает фрагмента, или что части текста можно поменять местами”.

Вокал

Занятия по вокалу проходили в индивидуальном и групповом форматах. Педагог Елена Романова разучивала песни во время индивидуальных репетиций по телефону или на платформе ZOOM и проводила групповые тренинги по видеосвязи. Педагог и участники выбрали такой формат для групповой работы: “В группе занятия шли с выключенным звуком у всех участников. Я показывала упражнения, четко проговаривая каждое действие, участники выполняли их каждый в своём темпе. Если нужен был один

темп, я об этом сообщала. Затем я просила включить звук одного из участников и проверяла, правильно ли осваивается навык”.

Движение

Педагог по сценическому движению Ксения Петренко также проводила индивидуальные и групповые тренинги-разминки. Несмотря на то, что в работе по видео- и телефонной связи движения участников ограничены, тренинги были актуальны и хорошо принимались участниками. По словам педагога, индивидуальные занятия приносят больше пользы и дают возможность развития, а групповые скорее объединяют коллектив, что очень важно в дистанте.

Впечатления участника школы Николая Антонцева (из группы “Инклюзиона ВКонтакте): “Новая неделя. Групповая разминка с Ксенией: «учимся» массировать свою голову, шею, уши, потягиваться, даже «позевывать» и само...обниматься. Упражняемся с мячом, гимнастической палкой – кто и что только не использовал: черенок швабры, скалку, обрезок трубы, трость...”

Музыка

Занятия по музыке проходили в лекционном формате и помогали участникам погрузиться в музыкальную культуру Китая - это было необходимо для подготовки спектакля. Дарья Барабенова, педагог по музыке, готовила рассказы о китайской музыкальной традиции и об инструментах: “Прежде чем начать рассказывать об истории и звучании инструмента, я старалась максимально подробно описать, как выглядит инструмент. Показывала презентацию с фотографиями и иногда с произведениями искусства (картинами, фресками, скульптурами), изображающими инструменты и музыкантов, играющих на них. После презентации я отправляла в общие чаты или на почту список ссылок на живое исполнение на каждом из инструментов, встречавшихся в докладе, чтобы участники могли послушать в свободное время, спокойно и не торопясь. Некоторые фрагменты произведений включала во время трансляции, но, к сожалению, из-за технических особенностей качество передачи звука не всегда соответствовало желаемому”.

Спектакль “Человек, который ушел на Луну”

Главным общим результатом дистанционной работы стал онлайн-показ спектакля “Человек, который ушел на луну”. Премьера состоялась 2 августа 2020 года на платформе zoom.

“Человек, который ушел на Луну” - это история о жизни и творчестве древнекитайского поэта Ли Бо, рассказанная персонажами его эпохи.

Впечатления участников (из группы “Инклюзиона” ВКонтакте)

Николай Антонцев: “Над спектаклем ещё работать и работать, и похоже все к этому готовы. Несмотря на карантин и трехмесячную самоизоляцию у нас складывается реальная команда для постановки спектакля. Спасибо Валерии, Юлии за организацию, волонтерам за помощь, педагогам за передачу опыта и знаний, за их внимание и терпение, всем остальным за активное участие, а близким - за поддержку. Уверен, что мы сумеем поведать миру, как Ли Бо стал «небожителем»”.

Ольга Джен: “Если честно, поначалу мне казалось, что наши репетиции в Zoom необходимы лишь для поддержания тонуса в нашей театральной компании. Важно то, что наши онлайн репетиции сблизили нас, мы как будто побывали друг у друга в гостях. Знакомили друг друга с нашими домашними питомцами, они иногда пробежали мимо наших камер, махая хвостиками”.

Замысел структура и «режиссерского» семестра

(старшая группа, сентябрь - декабрь 2020)

Главная цель семестра – создать условия для удаленного творческого взаимодействия участников, чтобы они смогли полноценно выразить себя и подвести логический итог трехлетней работы в школе. Для этого преподаватели школы придумали групповой формат работы над режиссерскими идеями.

Основной состав участников разделился на шесть команд. Каждая команда – универсальная творческая группа, которая полностью отвечает за работу над постановкой: продумывает идею, создает сценарий, выбирает музыкальное и визуальное оформление, репетирует и готовится к показу. В команде есть режиссёр – участник школы, который предложил продуманную идею и готов руководить работой в группе, – актёры и педагог-тьютор, помогающий выстраивать регламент, взаимодействие и атмосферу в команде, поддерживающий работу участников. Общая встреча команды и тьютора проходит раз в неделю по расписанию. В остальное время участники работают самостоятельно или малыми группами в свободном режиме.

Сроки для подготовки спектакля – два месяца. Семестр завершается онлайн-показом.

Форматы работы над спектаклями

Семестр полностью проходит в дистанционном формате по видеосвязи, телефонной связи, в мессенджерах и чатах социальных сетей. Каналы связи утверждаются в каждой конкретной группе по желанию и возможностям участников. Если участник не может подключиться, выйти на связь самостоятельно, администратор школы привлекает к репетициям членов семьи, близких людей участника, зрячеслышащих актеров.

Общие встречи проходят по видеосвязи на платформе Zoom два раза в неделю. В одно время в общем окне конференции собираются три команды, которые затем расходятся по сессионным залам и репетируют в течение часа. Участники школы, которые не имеют возможности подключения к Zoom, договариваются об участии в общих встречах по телефону: это возможно, если кто-то из команды может одновременно работать по видеосвязи и включить на громкую связь телефон.

В остальное время участники используют для связи мессенджеры, чаты в социальных сетях, телефонную связь для работы в малых группах и индивидуальных консультациях.

Поиск идей и формирование команд

Поиск идей для выпускных спектаклей начался в августе, в период летних каникул. Участники получили “задание”: подумать, в каком качестве (актёр, режиссёр) и с какими идеями они хотели бы работать в осеннем семестре. Также участники размышляли, кого они хотели бы видеть в своей команде. В сентябре участники презентовали свои идеи на двух онлайн-питчингах. По результатам презентации выбрали шесть наиболее продуманных сюжетов для постановок, еще три идеи педагога предложили доработать самостоятельно.

Команды сформировались в два этапа.

1-й этап – тайное голосование. Участники высказывают свои пожелания: чем хотят заниматься в семестре, с кем из преподавателей и актеров хотят работать, кого видят в своей команде. Информацию собирает администратор школы. Куратор и администратор составляют “таблицу совпадений” и анализируют, какие идеи получили больше всего голосов, насколько пожелания режиссеров по актерскому составу команд совпадают с желанием актеров участвовать в той или иной работе.

2-й этап – индивидуальные беседы. Администратор беседует с участниками по телефону: уточняет эмоциональный настрой, информацию, представленную во время голосования, помогает преодолеть сомнения, неуверенность, определиться с выбором партнеров.

Комментарий администратора

Валерия: «В ходе индивидуальных бесед я замечала, что участники нуждаются в рекомендациях, обсуждении “как сделать лучше”. В таких случаях я подбадривала участника, обращала его/её внимание на то, что главным в идее является именно он/она (если это был режиссёр идеи), предлагала консультацию педагога по движению, вокалу, актёрскому мастерству, музыке или драматургии».

Комментарий преподавателя

Елена: «Материал для выпускных спектаклей выбирали сами участники. Моя задача – направить идею каждого, помочь подобрать форму спектакля и сформулировать основную тему в спектакле».

Состав команды и роли участников

В каждой команде есть режиссёр, актёры и педагог-тьютор.

Режиссёр – участник группы, который предложил проработанную идею для спектакля и выразил желание и готовность руководить постановкой.

Актёры – участники школы.

Некоторые участники приняли решение быть и режиссёром, и актёром, поэтому они работают в двух командах.

Педагог-тьютор – преподаватель школы, который консультирует команду, поддерживает творческую атмосферу, помогает выдержать единство идеи.

Задачи тьюторов в семестре:

- поддерживать режиссера и его идею, сохраняя при этом позицию наблюдателя;
- быть скорее модератором, чем руководителем;
- следить за сроками и этапами репетиций;
- наблюдать за включенностью участников группы, помогать выстраивать процессы, чтобы все были включены, помогать распределять зоны ответственности в команде;
- задавать уточняющие вопросы;
- помогать участникам рефлексировать взаимодействие и настроение в команде;
- резюмировать фактический процесс;
- напоминать о ранее заявленных заданиях;
- обеспечивать связь всех участников.

Также с каждой командой по запросу работают **педагоги-консультанты** - преподаватели школы, которые помогают доработать сценарий, музыкальное и звуковое оформление, вокальные партии, хореографию/движение.

По необходимости в команде работает **переводчик на русский жестовый язык**.

Комментарий преподавателя

Александр: «Мои основные задачи – не помешать свободному творчеству и поддержать режиссеров. Они впервые оказались в ситуации, где нужно реализовать свою идею через работу с актерами, и часто не знают, что делать. Здесь я использую профессиональные инструменты режиссера, подсказываю, как работать с актерами и сюжетом. Но бывают ситуации, когда нужно помочь участникам по-человечески отрефлексировать общение в группе».

Итоги семестра

21 и 23 декабря 2020 года на платформе ZOOM прошли открытые онлайн-показы режиссерских идей участников “Инклюзиона”. Зрители увидели шесть спектаклей:

- «Юлий Ким. Московские кухни [мотивы]» (режиссер – Олег Зинченко)
- «Город моего детства» (режиссер – Алла Тимофеева)
- «Лебединая песнь Айседоры» (режиссер – Светлана Турова)
- «За мечтой» (режиссер Тамара Арбузова)
- Сказка-быль «Аленький цветочек» (режиссер Наталья Липина)
- «Венецианская рапсодия» - (режиссер Михаил Волынкин)

В каждый из дней показа было последовательно представлено три спектакля. После показов куратор предоставляла зрителям возможность задать вопросы актерам и режиссерам или выразить впечатления устно, подключив микрофон и видео, или письменно, оставив сообщение в чате.