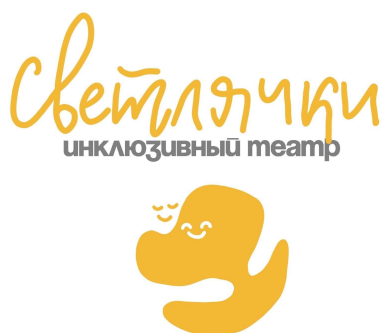

Методический материал

Театр как способ создания инклюзивной среды на базе русской литературы

Методический материал создан для повышения мотивации сотрудников образовательных, социальных учреждений и некоммерческих учреждений к созданию и развитию инклюзивных театральных проектов с использованием материалов русской литературы.

Методический материал разработан на основе опыта детского инклюзивного театра «Светлячки» АНО «Созидатели», г. Санкт-Петербург, 2023.

Методический материал разработан для свободного пользования в рамках проекта «Театр для всех: русское слово в развитии инклюзивных детских театральных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Авторы-составители: *Ольга Турик, Елена Рогалева.*

Рисунки: *Екатерина Лазарева.*

Редактор: *Ольга Мелешко.*

Дизайн макета: *Александр Собкив.*

Контакты

Автономная некоммерческая организация «*Центр социальной поддержки и добровольчества «Созидатели»*», детский инклюзивный театр «Светлячки».

197345, РФ, Санкт-Петербург, Шуваловский пр., 84-1.

Контактный телефон: +7 (981) 124-51-22

Сайт: <https://sozidateli.spb.ru>

Сообщества ВКонтакте: <https://vk.com/sozidateli.teatr>, <https://vk.com/sozidateli>

При составлении методического материала использовалась литература:

1. С. В. Гиппиус «Гимнастика чувств. Актерский тренинг», издательство «Азбука», 2010 г.
2. К. С. Станиславский «Работа актера над собой», издательство АСТ, 2017 г.
3. М. О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли», издательство «Планета музыки», 2023 г.
4. К. С. Станиславский «Этика», издательство RUGRAM, 2013 г.

Содержание

Введение	4
Глава 1. Понятие инклюзивная среда в контексте современных театральных практик.	6
Глава 2. Русская литература в инклюзивном театре: практический опыт.	8
Глава 3. Практические рекомендации по проведению занятий и репетиций и примеры подготовительных тренинговых упражнений.	11
Обратная связь. Заключение.	14

Введение

Во всем разнообразии современных театральных форм инклюзивный театр уверенно занимает свою культурную нишу.

В современном обществе уже не принято закрывать глаза на проблемы интеграции в общество людей с инвалидностью. Домашнее обучение, ограниченные возможности — это то, что мешает полноценной, интересной жизни, сужает круг поиска друзей и единомышленников.

В контексте имеющейся проблемы во второй половине XX века возникают инклюзивные театры. В них дети с особенностями здоровья имеют возможность выступать на одной сцене наравне с нормотипичными детьми.

Методический материал подготовлен на основе опыта работы детского инклюзивного театра «Светлячки».

Театр начал свою деятельность в 2018 году. На тот момент в нем были задействованы всего трое детей с инвалидно-

стью, которых в статистике театра называли «дети с особенностями здоровья». Занятия проходили в индивидуальном порядке, на дому, чтобы дети могли привыкнуть к новому человеку — педагогу по актерскому мастерству.

В дальнейшем была арендована сцена частного детского театра и приглашены волонтеры. В первом спектакле принимал участие небольшой состав — трое детей с особенностями здоровья, две сестры одной из девочек и волонтеры. Сценарий был написан самим режиссером для того, чтобы адаптировать роли под двигательные ограничения некоторых артистов. В спектакле участвовали волонтеры — не профессиональные актеры, а просто эмпатичные люди, для которых театр стал местом волонтерского труда.

В третьем сезоне труппа начала пополняться детьми и подростками с различными нозологиями, появились новые волонтеры. Нужно было срочно обновлять репертуар.

Именно тогда состоялось первое знакомство театра с русской литературой — в постановку была взята «Красная шапочка» Е. Л. Шварца. Привлекла она, несомненно, разнообразием образов, нетривиальным развитием событий и, что немаловажно, имела узнаваемые для детей символы современности, что выстраивало необходимые связи между сказочностью и бытовой реалистичностью, понятной обычным детям — например, Красную шапочку приходит спасать не Дровосек, а вполне понятный Лесник. Пьеса наполнена простым и понятным детям и подросткам юмором, например:

«Красная Шапочка:

— Мамочка, ты не сердись на меня, что меня волк съел?

Мать:

— Нет, девочка, не сержусь. Но смотри, чтобы это было в последний раз.»

Основа русской ментальности — взаимопомощь, поддержка, дружба — эти качества лучше всего отражены во многих литературных произведениях для детей и взрослых. Наличие знакомых с детства героев помогает сопереживать персонажам.

В дальнейшем театр продолжает знакомство с русскими авторами — выпущен спектакль «Кошкин дом» по пьесе С. Я. Маршака. И снова знакомые персонажи, красота и богатство русского литературного языка.

В четвертом сезоне для расширения кругозора было принято решение обратиться к зарубежным авторам. Произошло знакомство с нетипичными для детей героями — носорог, слон и тигр по сказкам Дональда Биссета. Попутно дети познакомились с культурными традициями другой страны, например, узнали, что такое рисовый пудинг — блюдо, которое так любят жители Великобритании. И, наконец, знакомство с новым персонажем — Питером Пэном.

Однако для полного погружения в жизненные перипетии персонажей и более тщательного погружения в культурные нормы и обычаи именно своей страны требовался материал российских писателей.

В пятом сезоне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив было поставлено два спектакля по русским сказкам: «Королевство кривых зеркал» В. Г. Губарева и «Трусохвостик» С. В. Михалкова. Два советских автора с абсолютно разной манерой изложения повествования и совершенно непохожей стилистикой. Но, тем не менее общая ментальность, единые ценности объединили эти два произведения. Узнаваемые с детства образы и архетипы (например, трусливый заяц) способствовали более точному пониманию мотивов и поступков героев. Общая составляющая этих двух разных произведений — лейтмотив дружбы, выручки и взаимопомощи.

Эта тема является главной и в самой сущности инклюзии: нормотипичные дети и волонтеры творят в тесном взаимодействии с детьми с инвалидностью, помогают им в сложных ситуациях, создается особая атмосфера всеобщего принятия друг друга, без разделения на диагнозы и ложного сочувствия.

Русская литература как никакая другая богата остросоциальными темами, являющимися насущными для детей с ограниченными возможностями здоровья. В «Трусохвостике» звучит лейтмотив преодоления себя, в «Королевстве кривых зеркал» — взаимовыручка и поддержка. Погружаясь в русскую литературу на примере героев, дети с различными нозологиями учатся принятию себя, стойкости в преодолении жизненных сложностей и дружбе, что, несомненно, является подлинной инклюзией внутри сформированного коллектива.

Глава 1. Понятие инклюзивная среда в контексте современных театральных практик.

Что означает сам термин «инклюзия», или, что чаще встречается — «инклюзивное образование».

Инклюзивное (франц. *inclusif* — включающий в себя, от лат. *include* — заключаю, включаю) или включенное образование — термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.

Инклюзивное образование обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.

Сам же термин «инклюзия» часто встречается в обозначении программ и практик, направленных на создание ком-

фортных условий для жизни и творчества людей, имеющих разные возможности, как то: необходимая информация, записанная шрифтом Брайля, наличие пандусов на улицах и в зданиях, предоставление рабочих мест людям с инвалидностью и многое другое.

В творчестве инклюзия так же дает комфортные условия для выражения своего творческого «я». Это может быть доступная среда, позволяющая выступить на сцене, возможность посещения знаковых мест культуры, выставок и концертов, наличие при необходимости тифлокомментирования и сурдоперевода

На данный момент в России идет активное развитие инклюзивного театрального творчества: успешно выступают на сцене актеры с расстройством аутистического спектра фонда «Антон тут рядом», в творческом объединении «Разговоры» люди с ментальными особенностями работают наравне с профессиональными актерами и музыкантами. Стали известны

театр неслышащих актеров «Недослов», театральная лаборатория «Не зря» с участием людей с инвалидностью по зрению, Центр творческих проектов «Инклюзион», включающий направление «Инклюзион.Театр», инклюзивные театры которого действуют в разных городах страны. Это лишь малый список, но он свидетельствует о том, что развитие инклюзии в российском пространстве идет в ускоренных темпах.

В современном инклюзивном театре чаще всего можно встретить сборные группы, где большая часть артистов — взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные актеры и актеры-любители. Детские инклюзивные театральные группы зачастую создаются в школах или детских садах.

Труппа детского инклюзивного театра «Светлячки» состоит в процентном соотношении из 75% детей от 8 лет и 15% молодых взрослых (в том числе это участники, пришедшие в коллектив в подростковом возрасте и достигшие совершеннолетия в течение нескольких сезонов) с различными нозологиями. Оставшиеся 10% это актеры-любители, играющие в театре на волонтерских началах. Это условные цифры, так как часто помимо смешения разных форм инвалидности, происходит еще смешение и разных возрастных групп.

Возможно ли такое взаимодействие людей, имеющих разный накопленный культурный и личный жизненный опыт? Существует ли возможность объединения такой труппы в единый «организм»?

Практика показывает, что такое смешение возможно, если коллектив имеет перед собой общие задачи и цели. В практической работе с такой труппой необходимо дополнительное акцентирование на упражнениях — взаимодействиях, групповых заданиях — например, хорошим объединяющим тренинговым упражнением станет зачин на общую тему. Полезны и мелкогрупповые задания — этюды.

В самом репетиционном процессе работа над конкретными произведениями требует полного погружения всех героев в материал. На этом этапе уже полностью стираются возрастные и нозологические различия внутри коллектива. Совместная работа над созданием образов в спектакле, работа над знакомыми многим поколениям произведениями русской литературы способствует созданию творческой атмосферы внутри коллектива. Русская литература, богатая образами, символами и культурными традициями, способствует пониманию и объединению членов группы, позволяет стирать физические и ментальные различия между артистами.

Глава 2. Русская литература в инклюзивном театре: практический опыт.

В обилии современной литературы, в бесконечном поиске новых форм инклюзивного театра привычная и знакомая всем русская литература зачастую отходит на второй план.

Детский инклюзивный театр «Светлячки» за время работы обращался и к авторскому сценарию, и к зарубежной литературе.

К пятому сезону выбор пал на русскую литературу советского времени. В течение всего сезона коллектив театра в двух группах работал над спектаклями «Королевство кривых зеркал» и «Трусохвостик». В чем причины такого выбора?

Во-первых, русская литература несет в себе простые и понятные детям обычаи и бытовые ритуалы. Например, в пьесе «Трусохвостик» главный герой заяц Трусохвостик до жути боится всего на свете. Своей супруге он объясняет — негоже зайцам летать на самолете, а тем более в

понедельник, да еще тринадцатого числа! В царской России у простонародья была распространена привычка понедельник, то есть не работать в понедельник: «Понедельник — бездельник». Суеверные люди в понедельник не начинали новых дел, не выезжали в дорогу, не выдавали денег.

Русскому человеку непросто в силу отсутствия необходимости уследить за традициями и привычками других стран: например, английская традиция «five o'clock» — время вечернего чая — достаточно давно утратила свою актуальность и соблюдается только регламентом королевского дворца, а также закрытыми клубами. Жители России в среднем мало осведомлены, например, с чем подается рисовый пудинг, и чем он заслужил такую популярность. Да и что такое пудинг, как правило, знают единицы. При работе над произведениями Дональда Биссета,

например, в одной из его сказок фигурировала легенда «о Дике Уиттингтоне и его коте». Рассказчик предлагал рассказать ее своему другу тигру Ррр, но тигр отказался, сославшись на то, что «ее и так каждый знает». Да, народное сказание о Дике Уиттингтоне и правда знакомо английским детям, но не русским.

Из мельчайших деталей, составляющих культурный код другой страны, и складываются произведения зарубежных авторов. Для расширения культурного уровня знакомиться с произведениями других авторов можно и даже нужно, но для актерского погружения в привычную актерскую среду гораздо более подходят произведения, несущие в себе знакомую с детства культуру.

Например, в русской ментальности на первом месте стоят помощь близким и друзьям, идеи поддержки «один за всех и все за одного». Герои русских сказок традиционно приходят кому-нибудь на помощь, спасают своих друзей, в большинстве своем готовы на самопожертвование. Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал», не задумываясь, отправляются на спасение мальчика, которого

они видели один раз в жизни. При разборе произведения совместно с детьми и волонтерами ни у кого не возник закономерный, в общем-то, вопрос: «Зачем Оля и Яло, находясь в незнакомом и чуждом для них государстве, не зная законов и политического устройства, отправились на свой страх и риск спасать мальчика-работного, которого они не знают?».

Ответ прост: культура, нормы морали, в которых выросло не одно поколение русского народа, едины, и не вызывают непонимания как в детском, так и во взрослом коллективе.

Во-вторых, в русской литературе присутствуют знакомые персонажи, которых многие видели хотя бы один-два раза в жизни: медведи, зайцы, лисы и т.д. Сложно использовать в своих актерских этюдах образы и черты характера малознакомых животных.

В-третьих, именно русской литературе присуще скорее воспитательное, чем развлекательное значение: на примере простых и понятных персонажей дети учатся взаимовыручке, дружбе и поддержке.

Главная задача режиссера — избежать морализаторства, так как любые дети — с

инвалидностью или без — не любят, когда их поучают с позиции «взрослый–ребенок». Важно позволить ребенку самому сделать определенные выводы из поведения героев, не подталкивая его к «правильному» с точки зрения взрослого варианту.

Таким образом при анализе поступков героев важно научить актеров независимо от возраста избавляться от любого рода предвзятого отношения к своим героям: «Нушрок — злой тиран, потому что он злой». Нужно учить смотреть на героев под разными углами восприятия.

Здесь в работе над образами героев можно наблюдать, как по-разному на одного и того же героя смотрят люди разных поколений. Например, возьмем такой интересный для анализа персонаж, как Гурд. Люди более старшего поколения воспринимают его как героя — борца за свободу и равные права для всех в Королевстве кривых зеркал. Мнение участников младшего возраста не столь однозначное — ведь Гурда наказывают, потому что он отказывается работать. Может, его и хуже кормят в качестве наказания? И самый актуальный вопрос — зачем Оля и Яло бросились его спасать, не зная всех ключевых обстоятельств?

Или восприятие резко негативного героя — Нушрока. Актер, исполняющий эту роль, видел в нем такого эталонного злодея, причиняющего горе другим по зову сердца, лживого, лицемерного и жадного. Однако актеры из других возрастных

групп отметили, что он, тем не менее, заботливый отец, и многие его поступки объясняются желанием обеспечить хорошую жизнь для дочери Анидаг.

Некоторые поступки героев вызывают отторжение и неприязнь у всех без исключения возрастных групп — например, предательство кота Артурчика из пьесы С. В. Михалкова «Трусохвостик».

Этим, безусловно, славится русская литература — невероятно большим полем для творческого анализа. Она учит людей разных поколений выстраивать диалог друг с другом, слышать и видеть разные позиции и освещать героев под разными углами, а в некоторых случаях позволяет увидеть связь — в единстве мнений, касающихся предательства, дружбы и помощи другим. Именно в русской литературе существует огромное поле для деятельности режиссера и актеров, ведь большинство героев, филигранно выписанных талантливыми русскими писателями, обладают богатым внутренним содержанием.

Глава 3. Практические рекомендации по проведению занятий и репетиций и примеры подготовительных тренинговых упражнений.

В процессе подготовки спектакля не стоит забывать о подготовительных тренингах. Они традиционно делятся на:

- тренинги на внимание;
- снятие психофизических зажимов;
- развитие фантазии, воображения.

А также полезна работа над верой в предлагаемые обстоятельства, магическим «если бы» и многое другое. Приведем конкретные примеры.

И дети, и взрослые приходят на занятия со своими мыслями, переживаниями и проблемами. Но творческий процесс требует полного вовлечения, поэтому для начала мы погружаемся в творческую атмосферу.

Чаще всего занятие в театре начинается с музыкально-пластического упражнения: участникам предлагается закрыть

глаза и двигаться под музыку. Как правило, используется музыка без слов, чаще всего это фортепианные композиции, они плавные и расслабляющие. Здесь происходит настройка всего психофизического аппарата актеров: актер учится ощущать свое тело в пространстве, правильно напрягаться и расслабляться, учится слышать и понимать музыку, пробуждается воображение и способность к фантазированию. Специфика работы с детьми с двигательными нарушениями заставляет искать действенные способы адаптации тренинга: например, если есть такая возможность, дети переносятся из коляски на пол, чтобы почувствовать себя увереннее и полнее сосредоточиться на своих собственных движениях.

Далее упражнение трансформируется в работу с партнером. Оба партнера в па-

ре работают с закрытыми глазами, но тесно соприкасаясь друг с другом. Один из участников в паре дает импульс движения, второй его подхватывает и повторяет. Упражнение отлично помогает соностройке партнеров.

Наличие разновозрастных артистов предполагает акцент на работу с партнером, поэтому ей уделяется больше внимание. Далее будут приведены упражнения, знакомые практически каждому педагогу.

1. Упражнение «Скульптура».

Упражнение выполняется в паре: один участник «лепит» из другого скульптуру, как будто из глины и придумывает ей название.

«Скульптуре» необходимо «ожить» и придумать целесообразное продолжение действию. Например, если это балерина – продолжить танцевать, если положение в пространстве напоминает незавершенное действие (допустим, скульптура наклонена вперед — нужно придумать логическое оправдание такому положению: поиск упавшего предмета на полу или завязывание шнурков, например).

Так как в группе есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, нужно учитывать, что не всегда физические особенности могут позволить достаточно точно воспроизвести действие.

В качестве бонуса изображается общегрупповая «скульптура», ее придумывает автор самой нестандартной скульптуры, сделанной на занятии.

2. Упражнение на импровизацию «Скульптура по хлопку».

Педагог называет любое слово, например, «машина». «яблоко», «свеча» — и по хлопку актеры должны показать это слово.

3. Упражнение, используемое для возвращения внимания, если группа эмоционально перевозбуждена или занятие началось после длительного перерыва — «Письмо».

Упражнение «Письмо» выполняется в круге. Один из участников начинает его, отправляя хлопком «письмо» любому из участников круга. Важное уточнение – отправке письма предшествует налаживание зрительного контакта с партнером. Получивший «письмо» так же хлопком отправляет его следующему участнику после предварительного зрительного контакта. Если участники успешно справляются с заданием, можно ускорять и из-

менять темп выполнения. Упражнение адаптируется самими детьми, исходя из физических особенностей — те, кто не может соединить ладони в хлопке, может сказать слово «хлопок» или при возможности совершить хлопок одной рукой по колену.

4. «Песня» — еще одно действенное упражнение, тренирующее внутреннее внимание и умение держать общий и свой собственный ритм. Взято из режиссерской практики С. В. Гиппиуса .

Упражнение достаточно сложное и требует максимального внимания со стороны участников. Все участники группы — хор, исполняющий песню. Песня должна быть знакома участникам. По команде группа начинает петь вслух, по следующей команде — про себя, сохраняя в голове ритм песни. В качестве усложнения группа делится на части, и каждая часть группы исполняет свою песню.

В процессе выполнения упражнений, подразумевающих действия или действия с воображаемыми предметами, отдельный акцент ставится на веру ребенка в предлагаемые обстоятельства. Это крайне важно, так как ввиду физических особенностей дети с нарушением опорно-двигательного аппарата не могут с абсолютной точностью воспроизвести по памяти некоторые действия, которые являются понятными и привычными людям, не имеющим физических ограничений.

Большой акцент в совместном творчестве уделяется самостоятельности артистов. Самостоятельность — большая сложность как для детей, так и для взрослых людей с инвалидностью. Актеры начинают с малого — «творческая самостоятельность».

Для самостоятельной работы на занятиях приветствуются зачины на любые темы. Зачин как тренировочное упражнение более свойственен студентам-режиссерам, но актерский и режиссерский зачин различны по своей сути.

К актерскому зачину в инклюзивном театре предъявляются другие требования: это должна быть легкая шалость, своего рода актерская шутка, но одновременно удачно созданная атмосфера, и, что самое главное — командная игра.

Репетиции спектакля проводятся этюдным методом, разработанным К. С. Станиславским и систематизированным его ученицей, М. О. Кнебель.

Актерам дана максимальная творческая свобода, что для детей поначалу может представлять некоторые сложности, а также может требоваться больше времени для репетиций.

Однако, если подготовительный этап перед первым выходом на репетиционную сцену прошел удачно, цели и задачи героя выявлены верно, то сложности в процессе репетиций будут минимальны.

Например, в спектакле «Трусохвостик» начальная сцена: зайчиха Пуговка ждет зайца Трусохвостика домой. Вся эта сцена максимально адаптирована для актрисы – она сама решает, что сейчас готовить из еды, вечер сейчас или утро, куда уходил Трусохвостик, чем занималась она сама весь день, в каком настроении ее героиня сегодня. В начале репетиции актриса заявляет: «Можно я сегодня буду готовить для Трусохвостика кексы? Мне понадобится еще одна тарелочка». И срочно находится еще одна тарелочка, чтобы у ребенка-актера оставалась вера в предлагаемые обстоятельства.

Отдельно стоит отметить процесс работы над ролью.

Перед началом репетиций проходит достаточно долгий подготовительный процесс. Начинается он с обсуждения героя. Каким его видит сам актер? Начинается время подготовки этюдов по мотивам произведения. Как живет и чем занимается заяц Трусохвостик? Что любит делать король Йагупоп?

Например, заяц Трусохвостик — боится всего на свете. Листочек упадет с дерева, птичка пролетит — все ему страшно. Отсюда рождается пластика неуверенного в себе героя: робкая, неуверенная походка, шея втянута. А вот его супруга Пуговка – сильная личность, ведь ей нужно быть храброй за двоих, на ней все заботы, она принимает важные решения в семье. Это отражено и в бытовой пластике героя. Девочка, исполняющая роль Пуговки, самостоятельно нашла прием, позволяющий выразить свой характер. Она говорит: «Трусохвостик!» и пристально смотрит на зайца. Одной только интонацией и взглядом она показывает свою власть над ним. Это выявляет и творческую фантазию, и обучает самостоятельному мышлению, анализу. Часто в процессе подготовки этюдов рождаются интересные творческие находки, рождается зерно роли.

Зерно — суть спектакля или роли, сущ-

ность, главное в характере. К. С. Станиславский писал: «Подобно тому как из зерна вырастает растение, так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение».

Каждый выход героя на сцену должен быть оправдан, и оправдан самим актером. Самый частый вопрос режиссера, который звучит во время репетиции: «Зачем ты это делаешь? Для чего? Чего ты хочешь?».

Всегда остается соблазн «показать» ребенку, объяснить попроще, но его стоит избегать — так развивается актерская, а потом и общечеловеческая беспомощность.

Театр необходим актерам с инвалидностью в том числе для развития способностей мыслить и действовать самостоятельно.

Обратная связь. Заключение.

В качестве заключения представлены результаты проекта «Театр для всех: русское слово в развитии инклюзивных детских театральных проектов», который осуществлялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в сезоне 2022-2023 гг.

Впервые в пятом сезоне театр вышел за рамки своей группы и своей репетиционной площадки для взаимодействия и сотрудничества со школами города Санкт-Петербурга, в которых учатся дети из театра. Родители детей в театре заинтересовались возможностью принять в театр новых актеров-одноклассников уже действующих актеров.

Для набора новой группы в театр был создан специальный проект, реализация которого осуществлялась на основе русской литературы.

Четыре направления проекта:

1. Для широкой аудитории двумя группами театра поставлены спектакли по мотивам сказок советских авторов «Королевство кривых зеркал» В. Г. Губарева и «Трусохвостик» С. В. Михалкова. Состоялись предпремьерные и премьерные показы каждого спектакля. Выбор материала обусловлен историями о победе над своими слабостями, очень точно отражает проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети с особенностями здоровья и не только.

2. В первой половине учебного года в четырех школах Санкт-Петербурга, где учатся актеры театра, проводились театральные мастер-классы для детей с особенностями здоровья, направленные на раскрытие их творческого потенциала. По результатам мастер-классов во второй половине учебного года для наиболее заинтересованных в театральном искусстве учеников школ проводились актерские тренинги на территории театра, а также в библиотеках города.

3. Летом проведена театральная лаборатория с учениками школ и актерами театра, а в завершение проекта состоялся набор учеников — в театр пришли десять новых актеров.

4. Отдельный сегмент проекта — онлайн мероприятия, на которых специалисты театра и организации поделились с

коллегами из коррекционных и общеобразовательных школ и интернатов своим опытом по организации инклюзивного театра, привлечению волонтеров, работе с актерами-детьми с инвалидностью.

В завершение проекта проведен онлайн круглый стол с партнерами проекта и заинтересованными слушателями на тему «Внедрение в образовательные учреждения с детьми с инвалидностью театрального искусства на основе русской литературы». Кроме того, создан настоящий методический материал, который будет распространен в общем доступе и среди участников проекта.

Погружение в произведения детей — учеников школ, которые стали участниками проекта в рамках своей школы, прошло поэтапно.

1. Предварительно детям было предложено ознакомиться с произведениями С. В. Михалкова и В. Г. Губарева.

2. На театральных мастер-классах в школах проводились упражнения-тренинги на знакомство в коллективе.

3. Поскольку в мастер-классах участвовали дети, которые, в большинстве своем впервые знакомы с театральным искусством, нужен был определенный подготовительный этап. Для начала нам нужно было приблизиться к пониманию термина «зерно роли» и «образ».

Основная задача — снять скованность и зажимы, вызванные появлением незнакомого режиссера-педагога. Так как в группе не все дети были знакомы между собой, то главной целью стояло знакомство друг с другом, создание атмосферы творчества, знакомство с магическим «если бы».

4. В ходе мастер-классов использовались упражнения актерского тренинга на внимание:

- Упражнение «письмо»
- Упражнение «хор»
- Упражнение «если бы»

5. Далее дети увлекаются игрой. Всей группе было предложено показать героев сказки русского автора В. Г. Сутеева «Под грибом». Сказка простая и все персонажи отлично подходят для начала знакомства с понятием «образ»: лисичка — какая она? мышка? муравьишка?

6. Во время проведения мастер-

классов в библиотеках дети познакомились с авторами сказок С. В. Михалковым и В. Г. Губаревым с помощью викторины, которую проводили сотрудники библиотек. Викторина состояла из вопросов и вариантов ответов, чтобы у детей всегда была возможность догадаться об ответе и непосредственно участвовать в викторине. Экскурсия по библиотеке, викторина по произведениям авторов способствовали перейти к фантазиям по героям произведений. Участникам предложено пофантазировать, какие походки были у героев «Королевства кривых зеркал» и «Трусохвостик».

7. Многие ученики, заинтересовавшиеся театром, вместе с родителями посетили спектакли «Трусохвостик» и «Королевство кривых зеркал» в качестве зрителей.

8. В период проведения летней театральной лаборатории началось знакомство с характерами героев выбранных произведений. Также дети пробовали понять, на каких животных похожи герои «Королевства кривых зеркал» и почему.

В итоге, знакомство с авторами и геро-

ями произведений происходило поэтапно:

1. Знакомство с произведениями, обсуждение.

2. Походки героев.

3. Фантазии на тему: что больше всех нравится выбранному герою (например, Йагупоп — любит собою любоваться).

4. Более глубокое погружение в понятие «образ», знакомство с этюдной формой репетиции. Зарисовки на тему «Во что любят играть герои выбранных произведений».

В завершение проекта проводилось анкетирование родителей детей — актеров театра и волонтеров-актеров театра.

Из анкет родителей:

Вопрос: Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от выбора произведения к постановке. Возможно, у вас были сомнения или страхи?

Ответы:

«В начале были небольшие сомнения, получится ли у детей, ведь произведение более серьезное, но после первых репетиций сомнения ушли».

«Спектаклем я довольна, роль для дочери далась легко. Страх и сомнений в выборе произведения не было».

«Произведение шикарное, в детстве фильм «Королевство кривых зеркал» был один из любимых. Мы очень были рады, что попали в спектакль и у Макара была такая значимая роль Друга».

«Доверие к организаторам и руководителям уже большое, поэтому не сомневались».

«Сомнений не было, но было неожиданно, что спектакль получился не просто для детей, но интересным для взрослых».

«Это полностью наша история, так как сёстры-двойняшки — это и есть зазеркалье».

«Это замечательное и поучительное произведение. В нем можно посмотреть на себя со стороны. Сомнений и страхов никаких не возникало, как при просмотре произведения, так и к его подготовке. Наоборот, во время репетиций, актеры настолько проникались и вживались в своих героев, что иногда, подсматривая репетицию, я восхищалась профессиональной игрой ребят».

«Очень понравился выбор произведения. На первый взгляд сложное, но в то же время роли очень хорошо были распределены, и каждый участник смог проявить себя».

Вопрос: Какие воспоминания из вашего детства и ассоциации возникли у вас при подготовке к репетициям с ребенком дома? Обсуждались ли они в семье?

Ответы:

«Я в школе тоже участвовала в новогодних постановках и мне это очень нравилось. Когда сын увлекся театром, я была рада. В номере повара Егор должен был солить и перчить блюдо, мы всей семьей выбирали, что даст нужный звук для перечницы, чтобы зритель услышал и понял задумки постановщика номера».

«Роль поваренка забавная, мы с Максимом обсуждали на кого из животных похож. По итогу Максим был ящеркой».

«При подготовке просто были теплые разговоры о семье и взаимоотношениях в семье».

«Я вспомнила, как мы с мамой вместе читали по голосам сказки».

«Естественно, когда мы узнали, что Макар участвует в спектакле, мы всей семьей пересмотрели фильм. Объясняли Макару

значимость каждого персонажа».

«Ребенок очень переживал, получится ли у него хорошо сыграть роль, так как его герой полная противоположность по характеру ребенка».

«Вспоминали другие произведения Михалкова»

«Из детства, конечно же, вспоминается замечательный художественный фильм. Как мы, дети, сидя у экрана, переживали за героев и верили в то, что все закончится хорошо. Что добро обязательно должно победить зло. Поэтому при просмотре фильма мы с ребенком рассуждали о поступках героев, об их характере, давая им оценку. Что хорошо, а что плохо и почему».

Вопрос: Опишите положительную или отрицательную динамику у ребенка после репетиций и выступления.

Ответы:

«Театр дает ребенку свободу, мы побороли страх толпы и почти не боимся играть на сцене».

«Этот спектакль нам очень зашел, дочь с большой радостью ходила на репетиции и боялась пропустить, желание и стимул дальше трудиться»

«Кристина стала проявлять самостоятельность при подготовке к репетициям».

«Каждый раз, когда мы собирались на репетицию, Макар капризничал и не хотел ехать, но каждый раз после репетиции он говорил, что обязательно продолжит эти занятия. Он первый раз окунулся в такую деятельность. В силу особенностей Макара, очень важно, что ему нужно было набраться терпения, когда дойдет очередь до его роли, и он терпеливо ждал, это большой плюс для нас».

«Лиза начала играть куклами и придумывать диалоги между ними и сценки. Раньше она так не делала».

«Приятно было видеть, насколько серьезно он подошел к своей роли, даже несмотря на то, что роль была всего на несколько минут на сцене».

«У детей театральные занятия прекрасно развивают умение владеть собой, импровизировать и управлять своими эмоциями в разных жизненных ситуациях».

«Динамика положительная. С нетерпением ждали премьеры, немного волновались, разбирали ошибки после предпремьерного показа».

«Хорошо развивается память, эмпатия к окружающим, творческий подход к учебе

в школе».

«Динамика исключительно положительная. Она выражается в хорошем настроении, в желании участвовать в постановках, показах, этюдах и т.д, в получении удовольствия от посещения репетиций, а также от выступлений. Максим с интересом и эмоциональностью рассказывает о занятиях и с нетерпением ждет новые встречи».

«Репетиции и спектакль оставили глубокий след. До сих пор Асель по-доброму называет себя придворной дамой, требуя соответствующего отношения к себе».

Из анкет волонтеров театра — актеров:

Вопрос: Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от выбора произведения к постановке. Возможно, у вас были сомнения или страхи?

Ответы:

«Не было ни сомнений, ни страхов. Был интерес, как будут выглядеть итоговый вариант постановки на сцене, костюмы и образы, как будут звучать песни и тексты из уст не просто актеров, а актеров, во-

шедших в образы».

«Безумный опыт, мне очень понравилось. Сначала я относился к производству специфически, но потом, как говорится "распробовал"»

«Был интерес, и, чем больше репетировали, тем больше нравились оба произведения.»

«Произведение выбрано очень актуально, были сомнения, что не справлюсь с ролью, не сразу поняла, что конкретно хочет от меня режиссер, моё представление о роли отличалось от видения режиссера, но работа в коллективе и грамотная работа режиссера помогла мне справиться.»

«Произведение прекрасное, роль понравилась, такие персонажи яркие и костюмы подобраны очень хорошо, страх был только от того, что нужно будет петь. Однако после занятий вокалом страх ушел».

«Произведение, по которому ставился спектакль «Трусохвостик», было мне не знакомо. Выбор режиссёра понравился, потому что произведение показывает, что в жизни каждого найдётся место подвигу.»

Когда страх за свою жизнь растворяется от желания спасти жизни других. Каждый мальчишка хочет быть героем, а девочка любить героя. Данное произведение - замечательный пример для подражания».

Вопрос: Какие воспоминания из вашего детства и ассоциации возникли у вас при подготовке спектакля?

Ответы:

«Как я делал кукольные представления дома и занимался в театральной студии».

«Честно говоря, особо никаких, если говорить про произведения, основы спектаклей: я не был знаком ни с «Трусохвостиком», ни с «Королевством кривых зеркал». Чувствовались высокие уровни подготовки и постановки, взрослость актеров, уже совсем не маленьких актеров. Но все же актерство — это детство: искренность, смелость и яркость. Каждый актер — это ребенок, ребенок независимо от возраста».

«В детстве я был такой же робкий и нерешительный, как Трусохвостик».

«Вспоминались советские мультфильмы, и сама словно в детство вернулась».

«Октябрятское детство вспомнилось».

«Вспоминала и даже пересмотрела фильм 1963 года, режиссера Александра Роу. Очень любила его в детстве. Тетушка Аксал казалась мне воплощением доброты и нежности. Старалась донести это ощущение при исполнении роли».

«Вспомнила как мама читала перед сном».

Вопрос: Как вы считаете, произведения авторов советского времени приводят к объединению поколений? Какие ценности могут передать данные произведения современным детям?

Ответы:

«Да, приводят. Произведения и советского, и досоветского, и современного времен основаны примерно на одних и тех же ценностях. Да, где-то видна определенная идеология, однако и ее можно избежать при передаче главного — важности семьи и друзей, необходимости быть смелым, необходимости помогать тем, кто попал в беду».

«Все зависит от произведения и не важно, где оно было создано».

«Да, считаю, что произведения советских авторов по большей части могут объединить разные поколения, они про-

пагандируют верность, дружбу, трудолюбие, смекалку, честность, взаимовыручку».

«Конечно, я росла в Советском Союзе и могу поделиться с ребятами историями из своего детства без компьютеров и телефонов, а они делятся своими историями жизни нынешнего поколения. Ценности остались всё те же, и наши режиссеры, и организаторы, прекрасно подобрав репертуар, напоминают нам и зрителям о них».

«Авторы советской эпохи высвечивают важные человеческие ценности и, играя своих персонажей, дети приобщаются к ним абсолютно гармонично».

«Несомненно, детские произведения советских авторов оказывают позитивное влияние. Они дают правильные ориентиры для развития морально-нравственных ценностей: любовь, милосердие, справедливость, порядочность, верность, дружба. Показывают, что интересы общества превалируют над частными и только такое соотношение ведёт к объединению и согласованности общества».

«Да, это действительно может научить современных детей тем ценностям, которые живут вне времен и рамок».

Как видно из отзывов родителей актеров-детей и волонтеров-актеров, прослеживается положительная динамика как в сфере эстетического развития, так и поэтапное развитие и расширение эмоциональной сферы детей с особенностями здоровья, повышение культурного уровня, развитие необходимой самостоятельности и ответственности, а также формирование общечеловеческих ценностей

Занятия театральным творчеством учат детей с особенностями здоровья самостоятельности, а волонтеры-актеры получают навыки слаженной работы в коллективе. Русская литература является своеобразным мостом, соединяющим актеров самых разных поколений, а образность и глубина персонажей русской литературы помогает детям вплотную приблизиться к пониманию серьезных театральных терминов, и что особенно важно, к пониманию самой сути актерской игры.

