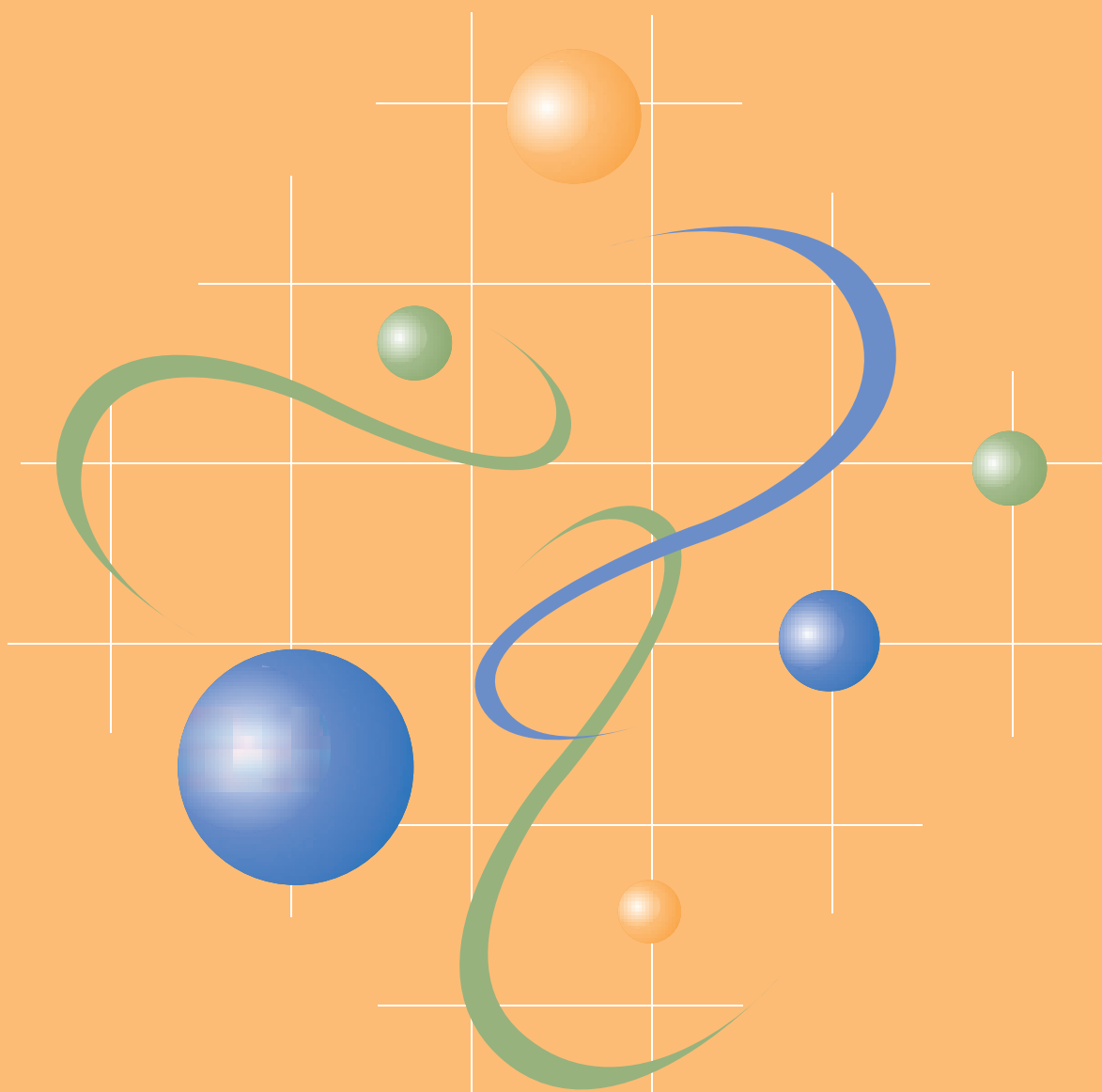

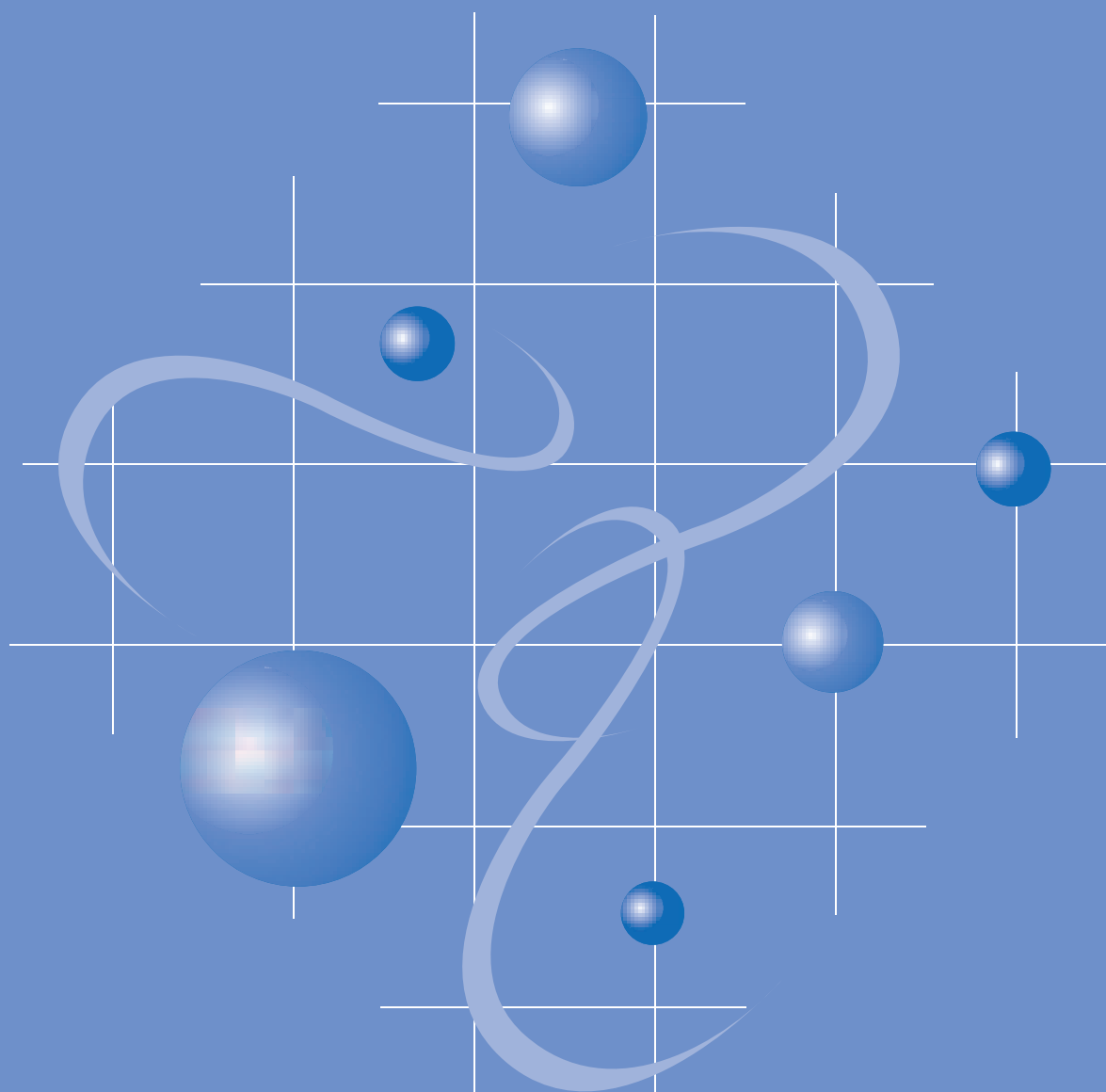
Практическое
руководство

Использование театральных методик в обучении по принципу «равный-равному»

**Практическое
руководство**

**Использование
театральных методик
в обучении по принципу
«равный-равному»**

Данное руководство является адаптированным русским вариантом учебника по использованию театральных методик в обучении по принципу «равный-равному», который был разработан в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Всемирной организацией здоровья семьи (Family Health International, FHI/YouthNet).

Мнения, отраженные в данной публикации, не всегда отражают политику ЮНФПА, ЮНЭЙДС или FHI. Каждое из вышеперечисленных агентств осуществляет программную деятельность с применением методик, описанных в данном издании, согласно принципам, утвержденным руководящим органом соответствующего агентства в рамках его мандата.

ЮНФПА – это международная организация, занимающаяся вопросами развития, в задачи которой входит обеспечение равных прав мужчин, женщин и детей на здоровую жизнь и равные возможности для ее сохранения. ЮНФПА оказывает содействие странам в использовании данных по народонаселению при разработке политики и программ, направленных на уменьшение бедности, обеспечение того, чтобы каждая беременность стала желанной, каждые роды – безопасными, избавление молодежи от опасности ВИЧ/СПИДа и достойного и уважительного отношения к каждой девушке и женщине.

Международная сеть Y-PEER действует с 2001 года для оказания содействия правительственным и неправительственным организациям, работающим по принципу «равный – равному», в реализации, мониторинге и оценке программ по профилактике ВИЧ-инфекции и укреплению здоровья молодежи. Сеть Y-PEER инициирована ЮНФПА совместно с FHI/YouthNet, ЮНИСЕФ и другими организациями. Сеть Y-PEER существует в более чем 30 странах Восточной Европы, Центральной Азии, Северной и Восточной Африки, на Ближнем Востоке и постоянно расширяется.

На сегодняшний день в России сеть молодежных инициатив, работающих по принципу «равный – равному» (Y-PEER Россия), является единственной сетью, не только действующей для молодежи, но и управляемой молодежью. Целью работы сети является расширение подхода равный – равному и повышение эффективности программ. Для этого в рамках сети разрабатываются и внедряются инновационные методы работы с молодежью, осуществляются мероприятия по контролю и улучшению качества программ, проводится адвокативная работа.

Издано при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения, ЮНФПА

Содержание

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
РАЗДЕЛ 1: Образовательная функция театра. Начнем с основ	7
РАЗДЕЛ 2: Четыре программы тренингов, основанных на театральных методиках и подходе «равный-равному»	17
Занятие 1. Без сценария: создание материала при помощи импровизации	18
Занятие 2. Создание предыстории героя	32
Занятие 3. Донести идею до аудитории	40
Занятие 4. Поговорим? Эффективное обсуждение после представления	52
РАЗДЕЛ 3: Дополнительные театральные игры и упражнения	59
РАЗДЕЛ 4: Создание собственной театральной программы	69
РАЗДЕЛ 5: Приложения	83
Приложение 1. Театральные термины, используемые в программах, основанных на принципе равный – равному	83
Приложение 2. Ранний, средний и поздний подростковый возраст – подходы, адекватные возрасту и развитию	87
Приложение 3. Аннотированный список печатных ресурсов по программам «равный – равному»	91
Приложение 4. Источники	103

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Разработка данного учебника является результатом совместных усилий доктора Сидел Берлин (исполнительный директор театральной компании «NiteStar», Нью-Йорк, США) и Кена Хорнбека, (консультант в области социального театра, Emory University, Атланта, США), а также многочисленных актеров, равных преподавателей, участников тренингов и зрителей. Проект по созданию данного руководства инициирован Александром Бодирозой, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), методологическое руководство оказывала Халли Маллер, FHI/YouthNet.

Свой вклад в разработку пособия внесли тренеры в области равного обучения Илия Билич (Сербия), Озге Карадаг (Турция), Атанас Киряковский (Македония) и Мария Василева-Блажев (Македония), а также эксперты в области равного обучения Марианн Прибила (FHI/YouthNet) и Кэти Шрофф (ЮНФПА). Свои комментарии предоставили Тония Ньяджиро и Джоанн Льюис (FHI/YouthNet) и Майя Мэндел (USAID).

Y-PEER использует методики, описанные в данном пособии, для того, чтобы повысить эффективность программ «равный – равному» в Восточной Европе, Арабских Государствах и Восточной Африке. Авторы переделали упражнения и дискуссии, описанные в данном учебнике, таким образом, чтобы описанный подход максимально соответствовал культуре молодежи различных стран.

Русский вариант руководства был специально адаптирован для работы с российской молодежью Представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Российской Федерации.

Появление театральных игр и упражнений, описанных в этом учебнике, не может быть соотнесено с каким-либо определенным источником в традиционном понимании этого слова. Авторы настоящего пособия на протяжении своей жизни занимались под руководством многих учителей, посетили десятки различных конференций, принимали участие в многочисленных семинарах и в качестве учеников, и в роли ведущих, и таким образом «позаимствовали» материал у огромного числа людей. Кроме того, новые участники, вливаясь в театральную труппу, всегда приносят с собой свои любимые игры, которые со временем становятся частью существующей программы. Театральные игры передаются «по наследству» следующим участникам, и некоторые из них известны уже настолько давно, что никто всерьез не станет претендовать на право называться их изобретателем или создателем. Некоторые из представленных здесь упражнений придуманы авторами пособия.

Авторы выражают свою признательность следующим учителям и школам: Gail Cronauer, Southern Methodist University, Dallas, TX; Stanley Zareff, New York, NY; TheatreSports USA, New York, NY; Diann Ainslee, New York, NY; Augusto Boal; The Body Electric School; Tisch School of the Arts, New York University; Anne Bogart; Chris Coleman, Atlanta, GA; Circle in the Square Theater School, New York, NY; Department of Theater Studies, Emory University, Atlanta, GA., Viola Spolin, Teacher and Author of Improvisation for the Theater; Deryck Calderwood, New York University, Program in Human Sexuality.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учить – это узнавать что-то, что ты уже знаешь.
Практиковать – значит демонстрировать, что это ты знаешь.
Обучать –напоминать другим то, что они знают, точно так же, как и ты.
Мы все и ученики, и практики, и учителя.
Р. Бах

Это пособие предназначено для руководителей программ и волонтеров, проводящих программы по принципу «равный–равному», направленные на сохранение здоровья, в том числе профилактику ВИЧ. С его помощью можно добавить театральный компонент в свою программу или усилить данный подход, если он уже является частью программы.

Театральный подход в обучении по принципу «равный-равному» может использоваться по-разному. «Равные преподаватели» могут вплетать ролевые игры и небольшие сценки в свои обычные мероприятия, которые они проводят с молодежью. Ребята, обучающие сверстников, могут также создать целую постановку, сделав ее основным элементом профилактического занятия. Хорошо разработанные программы на основе театра могут стать серьезным представлением, даже гастролировать.

Термин «актер/равный преподаватель» используется в этом пособии, чтобы обозначить человека, который является членом программы, основанной на принципе «равный–равному» и применяющей театр для обучения. Эти ребята не являются актерами в традиционном понимании, так как они играют особого рода роли в особых пьесах, цель которых – информировать, воздействовать на отношение и поведение аудитории. Но они и не преподаватели, так как они не учат, как традиционные педагоги.

Чтобы добиться эффективности, актеры/равные преподаватели должны специально обучаться и театральным методикам, и тому, как проводить профилактику рискованного поведения по принципу «равный–равному». Оба направления должны быть получены в полном объеме. Так мы создаем новый тип преподавателя, который может вовлечь молодежь в профилактический или образовательный процесс и, таким образом, более сильно воздействовать на аудиторию, нежели посредством лекций и других форм традиционного обучения. Обращаем внимание на то, что этих актеров/равных преподавателей всегда набирают из целевой аудитории вашей программы. Они должны отражать разнообразие аудитории, на которую направлен ваш проект или программа, в том числе с точки зрения возраста, половой принадлежности, национальности и так далее.

Когда это возможно, профессионалы, знакомые с актерским мастерством, должны помогать обучать актеров/равных преподавателей, а также помогать им с постановками. Таких специалистов можно найти в драматических кружках, театральных студиях, в любительских театрах, а также в театральных академиях и других высших учебных заведениях.

В данном руководстве пять разделов:

- **Раздел 1: Образовательная функция театра.** Начнем с основ. Вкратце рассматривает историю и теорию использования театра для обучения; рассказывает, зачем использовать театр, чтобы обучать молодежь вопросам, связанным с репродуктивным здоровьем и профилактикой ВИЧ; поясняет подход, используемый авторами в импровизации.
- **Раздел 2: Четыре программы тренингов, основанных на театральных методиках и подходе «равный–равному».** Это сердце данного учебника, по сути являющееся пошаговым руководством для актеров/равных преподавателей, на основе которого они могут разработать собственную постановку и отработать обсуждение с аудиторией после представления.
- **Раздел 3: Дополнительные театральные игры и упражнения.** Предоставляет еще больше инструментов в помощь актеру/преподавателю для развития актерских навыков.
- **Раздел 4: Создание собственной театральной программы.** Предлагает вам информацию о создании театральной труппы, подборе актеров, репетициях, режиссуре, а также рассматривает другие вопросы, которые встают перед организациями, которые решают всерьез заняться развитием театрального направления для осуществления профилактических программ и программ по сохранению здоровья молодежи.
- **Раздел 5: Приложения.** Включает в себя объяснение театральных терминов, справочный материал об этапах развития подростков, а также предлагаемые дополнительные ресурсы.

Большинство упражнений, включенных в этот учебник, взяты из практики обучения актеров в Европе и Северной Америке. Однако многие упражнения успешно применялись в развивающихся странах. Учебник разработан таким образом, что его можно адаптировать к любому культурному контексту. Чтобы успешно модифицировать тренинги с учетом культурных особенностей целевой аудитории, ведущие должны заранее ознакомиться с текстом и продумать изменения согласно потребностям своей аудитории.

В процессе работы с этим пособием обращайтесь, по мере необходимости, к дополнительным материалам и списку терминов, перечисленным в Разделе 5.

Раздел 1

Образовательная функция театра. Начнем с основ

Образовательная функция театра. Начнем с основ

Стань той переменной, которую ты бы хотел
увидеть в окружающем тебя мире
И. Ганди

Этот раздел состоит из двух частей: **образовательная функция театра и блоки, из которых строится театральная программа, основанная на принципе «равный–равному»**. Первая часть предоставляет исторический и теоретический обзор использования театральных подходов в обучении и в общественном здравоохранении. Она объясняет, как театр может воздействовать на поведение людей, необходимость адекватного подхода с точки зрения культуры и социального развития, а также ключевые моменты концепции «равного преподавания» и «актеров/равных преподавателей».

Вторая часть рассматривает разницу между импровизацией и традиционным написанием сценариев. Она рассматривает цели обучения и процесс поиска ответов на вопросы «Кто? Что? Где?» в импровизированной сценке. Информация в этом разделе является ключевой для тех, кто хочет встроить театральный подход в свою образовательную программу, основанную на принципе «равный–равному». Эта основная информация потребуется для рассмотрения остальных тем в данном пособии.

Образовательная функция театра

Что такого в театре, что привлекает к нему интерес людей во всех странах на протяжении тысячелетий? В разных частях света театр принимает различные формы: индонезийский теневой театр, китайская опера, традиционные африканские сказы под бой барабанов, а также зрелищные шоу в бродвейском стиле. Не важно, какой это театр, любые представления кроют в себе возможность подарить аудитории волшебные и незабываемые моменты.

Однако образовательная функция театра подразумевает гораздо больше, чем просто развлечение аудитории. Целью является изменить знания, отношение или поведение целевой аудитории (а возможно, и все три компонента сразу). В контексте этого пособия целью театрального подхода является улучшение здоровья молодежи, профилактика ВИЧ, снижение стигматизации и дискриминации, возникающих, например, в результате незапланированной беременности или заражения ВИЧ.

История театра в образовании и общественном здравоохранении

Театр всегда был мостиком между воспитанием, образованием и развлечением. С самых давних времен его использовали для распространения новостей, информирования людей о войнах и важных событиях, происходивших далеко от них. Начиная с греческой и римской трагедии и далее, включая городских глашатаев, Шекспира, Федеральный театр, созданный в Соединенных Штатах Америки во время Великой депрессии 30-х годов, уличный театр, Современный любительский Театр Угнетенных Аугусто Боала, Театр-Форум Брехта, драма всегда рассматривалась в качестве средства, призванного вдохновлять, образовывать, пробуждать, побуждать, просвещать и убеждать людей.

В последнее время происходит активное развитие театра как средства передачи знаний и навыков. В частности, эпидемия ВИЧ/СПИД вызвала к жизни огромное количество театральных постановок. Телесериалы, радиопостановки, кампании в средствах массовой коммуникации, комиксы, плакаты в метро и другие средства образной подачи материала используются во всем мире для информирования людей и оказания влияния на их поведение. Применение этих технологий способствует возникновению связи между аудиторией и персонажами на сцене, героями радио- или телевизионных постановок, побуждает зрителей к участию в открытом диалоге вокруг многочисленных спорных вопросов, касающихся таких тем, связанных со здравоохранением, как взаимоотношения полов, применение внутривенных наркотиков, насилие по отношению к женщинам и другие.

Исследования и литература об использовании театра в обучающих целях

Растет число исследований и публикаций, посвященных использованию театра в обучающих целях¹. Все в большей степени театр рассматривается в качестве мощного инструмента социальных преобразований. Театр способен усилить эмоциональную и психологическую составляющую обращения к аудитории и стать надежным и эффективным средством, позволяющим рассматривать различные, в том числе деликатные вопросы, особенно если речь идет о молодежной среде. Просмотр грамотно сделанного образовательного шоу может вызвать изменение во взглядах человека и, возможно, повлиять на его поступки. Использование театра в качестве творческого образовательного средства дает возможность развенчать мифы, представить сбалансированную точку зрения и оказать воздействие на поведение людей. При эффективном использовании театр служит превосходной площадкой для обсуждения различных деликатных вопросов, о которых не принято говорить публично, особенно в образовательном контексте.

¹ К сожалению, пока лишь немногие из них доступны на русском языке (Прим. редактора издания на русском языке)

Благодаря этому методу аудитория получает информацию в увлекательной и занимательной форме. При наиболее благоприятных условиях и обстоятельствах живой театр способен изменить характер поступков людей: изменить рискованное и опасное поведение молодежи на более защищенный и здоровый образ жизни.

Как театр влияет на людей?

Театр – блестящее средство для привлечения внимания. Даже молодежь, у которой школьная программа и недостаточно зрелищные телевизионные передачи вызывают скуку, заинтересуется звуками живого театрального представления.

Театр «цепляет» аудиторию, приковывая к себе внимание людей и активно вовлекая их в происходящее. Активное вовлечение означает, что воздействие оказывается на чувства зрителей, а не только на их интеллект. Именно эта способность затрагивать чувства позволяет театру оказывать влияние на взгляды и представления людей таким образом, который недоступен при использовании традиционных образовательных методов. Однако для того, чтобы изменить поведение молодых людей, театру недостаточно просто затронуть их душевные струны. Ему необходимо донести свое послание в такой форме, которая позволит молодежи понять его и поступать соответствующим образом. Следовательно, театральные постановки и занятия в театральных студиях должны строиться на соответствующей образовательной и теоретической основе, включать в себя исследовательские и оценочные компоненты, дополняющие и усиливающие воздействие предлагаемого материала.

Теоретические основы

Образовательный театр, так же как и другие информационно-развлекательные формы, основывается на новаторских трудах Альберта Бандуры, отца теории социального обучения, или социального познания. Бандура установил, что люди учатся, как себя вести – и как изменять свое поведение, – наблюдая за другими людьми. В процессе «развлечения/обучения» для зрителей создается определенная модель поведения. Зрители видят персонажей, представляющих как позитивную, так и негативную поведенческую модель. Для образовательного театра, формирующего здоровый образ жизни, центральное значение имеет «переходная» модель: молодой персонаж, отказывающийся от рискованного поведения в пользу более

безопасного, демонстрирующий молодежной аудитории, что перемена возможна, что молодой человек может и имеет достаточно сил для того, чтобы контролировать свое поведение и даже до определенной степени оказывать влияние на будущее.

Образовательный театр, пропагандирующий здоровый образ жизни, также использует в своей работе открытия, сделанные другими исследователями и теоретиками в области образования. В частности, как показали исследования, молодые люди склонны моделировать свое поведение по образцу тех, кого они воспринимают в качестве «ролевой модели». Общеизвестно, что рискованное поведение кажется привлекательным юному поколению, и те, кто его демонстрируют, обладают в отношении молодежи притягательной силой. Понимание этого обстоятельства особенно полезно для создания «переходных» персонажей. Тем, кто занимается обучением, формирующим здоровый образ жизни при помощи театра, необходимо создавать таких персонажей, которые, будучи носителями модных в молодежной среде взглядов и убеждений, придерживаются безопасного поведения. Например, успешные постановки часто показывают персонажей, которые:

- в струе современных модных тенденций;
- говорят с использованием молодежного сленга, на языке молодежи;
- стильно одеваются;
- демонстрируют типы поведения, типичные для данной молодежной среды, в том числе они могут осознавать свою склонность к поведению, связанному с высокой степенью риска, и даже могут уступать этому своему стремлению; и все же
- показывают, как и почему они делают выбор в пользу наименее рискованного поведения и здорового образа жизни. При этом их мотивация очевидна и вполне реалистична.

Соответствие возрасту и культурной среде

Для того чтобы та или иная образовательная программа оказалась эффективной, она должна строиться с учетом возраста и культурных особенностей аудитории. Подростковая аудитория не воспримет театральную постановку, рассчитанную на более юных зрителей; ученики начальной школы будут не в состоянии понять драматический материал, предназначенный старшеклассникам. При обращении к городской и сельской молодежи необходимо использовать различный текст и придерживаться разного лексикона.

Великолепная история

В основе любого великолепного представления лежит великолепная история, вместе с которой успешно взаимодействуют другие элементы. Как и в области любого другого вида искусств, успех или неуспех театральной постановки очень субъективен. В одной и той же идее один человек увидит потенциал потрясающей пьесы, а другой – потенциально потраченное зря время. Ниже перечислены элементы, которые помогают создавать увлекательную историю:

- В истории четко определены **персонажи**, которых связывают сложные и реалистичные отношения, которые при этом соотносятся с ходом истории и помогают ее развитию.
- Персонажи переживают какой-то **конфликт**, который увлекает аудиторию.
- Чувствуется **правдивость** истории, это не значит, что история сама по себе – правда, но история правдоподобная, и в нее легко верится.
- В представлении используется **юмор**, где это уместно. Если история заставила людей хотя бы немного посмеяться, то люди останутся с чувством, что они отдохнули и развлеклись.

Равные преподаватели как актеры

Как показывают исследования, наиболее успешными являются те рассчитанные на молодежную аудиторию театральные проекты, авторами и участниками которых являются сами молодые люди.

Исследователи обнаружили, что наиболее эффективными образовательными театрализованными представлениями для молодежи явились те, которые были придуманы и сыграны молодыми ребятами, которых до этого обучали как технике актерского мастерства, так и методике обучения «равный – равному», и которые также обладают достаточными знаниями в области сохранения репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции. При такой подготовке ребятам удавалось создать невероятные по силе воздействия представления, которые давали положительный эффект.

Блоки, из которых строится театральная программа, основанная на принципе «равный–равному»

В этом пособии термин «равный театр» или «представление» используется для обозначения живых и оригинальных театрализованных постановок, создаваемых молодыми людьми для равных себе по возрасту и социальному статусу. (В рамках данного учебника мы определяем молодых людей как людей в возрасте от 10 до 24 лет, но вы должны их определять так, как это принято в вашей программе). Представление равного театра часто используется как отправная точка для начала дискуссий и общения,

Разве можно обучить актерскому мастерству, тем более импровизации?

Многие скептики думают, что актерскому мастерству (или импровизации) научить невозможно. Их довод состоит в том, что, поскольку игра требует от актера демонстрации эмоций и воображения, то очень мало чему можно в действительности научить человека. Однако преподаватель актерского мастерства может делать следующее:

- ▼ подсказывать актеру, как понятно выразить и донести до зрителя то, что создало его воображение;
- ▼ создавать комфортные условия для изучения актерского мастерства, в которых ребята будут чувствовать, что это нормально, если у них что-то не выходит, и при этом будут пытаться полностью задействовать собственные творческие способности;
- ▼ строить доверительные отношения в актерской компании;
- ▼ проводить упражнения на развитие физической силы, растяжку и умение расслабляться;
- ▼ помощь в разработке навыков работы с голосом.

Импровизированная игра требует уверенного владения вышеперечисленными навыками, а также более специфических импровизационных навыков, таких как:

- ▼ умение следовать за «предложением» (это может быть строчка в диалоге, часть предыстории героя или другой элемент, который партнер привносит в сцену);
- ▼ избегание «мертвого» завершения сцены лаконичными фразами «да» или «нет»;
- ▼ помощь в подведении сцены к той концовке, о которой договорились;
- ▼ поиск неожиданных, а не предсказуемых поступков;
- ▼ фокусирование внимания на героях на сцене, а не на прочих персонажах;
- ▼ фокусирование внимания на истории и ее главной идее, которую необходимо донести, а не на юморе и комедийных элементах.

позволяющих аудитории не только задуматься над проблемами здоровья, которые только что были показаны, но и начать разговаривать о них со своими сверстниками, лидерами своих компаний, членами семьи и друзьями.

Импровизация в сравнении с традиционным сценарием

Существует множество различных способов, как разработать сценарий, пригодный для использования в равном обучении. Некоторые используют традиционный подход к написанию сценария, когда взрослые или молодежь пишут сценарий на определенную тему, а актеры/равные преподаватели играют по сценарию. Однако это пособие предлагает обратить внимание на другой способ разработки сценариев – импровизацию.

Импровизация – это процесс создания сцен, непосредственно проигрывая их, без использования предварительно написанного сценария. По своей природе импровизация – творческий и спонтанный процесс. Она позволяет молодым управлять творчеством и вдохновляет их на то, чтобы задействовать и свое тело, и эмоции, а не только логическое мышление.

Одна или более сцен, разработанных посредством импровизации, затем записываются и могут быть доработаны, чтобы стать полноценным сценарием. Таким образом, сценарий целиком исходит непосредственно от молодежи и получается живым, а не выхолощенным, как это часто случается, когда взрослые пытаются заговорить, как подростки. Мы отнюдь не утверждаем, что довести продукт импровизации до состояния готового сценария легко. Напротив, это очень тяжелый процесс. Данное руководство разъясняет шаги, которые потребуются для создания отдельных сцен и целого сценария, а также предоставляет описание серий тренингов, которые помогут руководителям программ создать увлекательную театральную постановку, используя технику импровизации.

Не важно, какой подход используется в вашем проекте, сцены или целые пьесы никогда не бывают по-настоящему законченными. Чем больше вы работаете, тем большему вы и ваши актеры научитесь. Скорее всего, вам захочется вернуться к началу и повторить ваш материал несколько раз, потому что совершенству предела нет.

Определите образовательные задачи

Задачи обучения должны быть четко определены еще до начала работы над сценой. Например, если ваша программа по принципу равный–равному направлена на 12 – 14-летних и пытается убедить этих ребят отложить начало сексуальных отношений, вам,

наверное, нужно рассказать своей аудитории о том, как меняется тело человека в этот период, объяснить, почему предпочтительно отложить первый сексуальный опыт, и дать некоторые навыки, которые помогут воплотить решение воздерживаться от секса. Таковы ваши образовательные задачи.

Репродуктивное здоровье и вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией, очень сложны, так как они затрагивают физическое, ментальное и эмоциональное здоровье. Они также затрагивают отношения с семьей, друзьями и обществом. При использовании элементов театра существует огромный соблазн рассказать обо всем или решить все мировые проблемы в одной сцене. Вместо этого сконцентрируйтесь на небольшом и конкретном круге задач.

Конкретные образовательные задачи служат ориентиром для создания сцен. Чтобы определить свои задачи, ответьте со своей командой равных преподавателей на такие вопросы:

- Что вы хотите сказать об этой проблеме, связанной со здоровьем?
- Какие взгляды вы хотите изменить?
- Какие знания должны остаться у вашей аудитории?
- Как бы вам хотелось, чтобы ребята себя вели, после того как посмотрят вашу сценку?

По мере того, как ваше театрализованное представление создается, необходимо периодически возвращаться к задачам, чтобы убедиться, что вы продвигаетесь к достижению общей цели. Одной-двух образовательных задач обычно достаточно для одной сцены. Если вы попытаетесь реализовать слишком много задач, ваш рассказ будет сбивчивым и будет сложнее донести вашу идею до аудитории.

Определите: КТО? ЧТО? И ГДЕ?

После того, как вы разработаете свои образовательные задачи для сцены, найдите ответы на вопросы КТО? ЧТО? И ГДЕ? Эти элементы дадут вам инструмент для создания обдуманных и отвечающих вашим задачам сцен.

Для начала определите ЧТО? Имеется в виду конфликт в вашей сцене. Убедитесь в том, что конфликт соотносится с вашей образовательной задачей в этой сцене.

- О чем эта сцена?
- Каковы противостоящие силы, которые создают конфликт?

- Чего хотят персонажи и как их противоречащие желания становятся причиной разногласия или борьбы?

Затем решите: КТО? То есть, решите, кто будет персонажами в сцене.

- Какие герои будут задействованы в этом конфликте? Помните, что в истории должна быть логика, иначе она не будет правдоподобной.
- Каковы взаимоотношения между героями? Сколько времени они знают друг друга? Как развиваются их взаимоотношения?
- Какие у героев предыстории? Сколько им лет? Откуда они? Какие национальные группы или социальные слои они представляют? (Все вместе это также называется предысторией персонажа).
- Какова точка зрения героя на данный вопрос?
- Какие личные ценности и убеждения относительно данного вопроса разделяли персонажи до начала сцены?
- Как эти взгляды изменятся (или не изменятся) на протяжении сцены?

Во время создания сценок будьте настолько конкретны относительно всех этих фактов, насколько это возможно. Вам не нужно заканчивать создавать образ персонажей или конфликт перед началом импровизации. Позвольте своему персонажу развиваться. Единственное, что должно быть окончательно решено до того, как вы начнете импровизировать, это имя персонажа. Избегайте называть персонажей настоящими именами актеров, чтобы они не отождествлялись со своими героями.

Теперь выберите, ГДЕ? Это относится к месту, где происходит сцена. Понимание, где происходит действие до начала импровизации, помогает актерам лучше понять свои роли. Убедитесь, что выбранное вами место, так же как и герои, логически согласуется с вашим конфликтом. Ваш выбор места может увеличить драматический накал в сцене. Например, если вы делаете сценку о паре, разговаривающей об использовании презерватива, напряжение увеличится, если пара находится в спальне, а не в баре.

Импровизируйте и повторяйте снова и снова

Как только ваша группа определила методом мозгового штурма ЧТО? КТО? И ГДЕ? убедитесь, что все четко знают, как зовут героев, что происходит и чем заканчивается сцена. Теперь вы можете начать

первую импровизацию. Каждый персонаж спонтанно придумывает диалог для сцены, без всякого сценария. Пусть кто-нибудь записывает (вручную, на диктофон или на видео). Обсудите сцену сразу, как только закончите первую импровизацию, и решите, что бы вам хотелось поменять. Затем снова проиграйте сцену и обсудите. Стало лучше или хуже? Что сработало в этот раз, чего в прошлый раз не получилось?

Использование процесса «ЧТО, КТО и ГДЕ» поможет вам создать сырой материал для театрализованной постановки. Что вы будете делать с этим материалом после того, как он создан, – решать вам и вашей команде. Вам может понадобиться эта сцена только для одного конкретного тренинга. Или вы захотите сделать серию таких сценок, которые можно представить в качестве одноактных постановок в любительском театре или под открытым небом, на улице или во дворе. Добавьте к сценам музыку, песни, танцы, монологи... Театр по принципу «равный – равному» обладает неисчерпаемым потенциалом и гибкостью. Используйте свое воображение!

РАЗДЕЛ 2

**Четыре программы тренингов,
основанных на театральных методиках
и подходе «равный – равному»**

Четыре программы тренингов, основанных на театральных методиках и подходе «равный-равному»

В этом разделе будут представлены четыре базовые тренинговые программы на основе театральных техник. Эти четыре тренинговые программы являются последовательными, то есть они должны проводиться в том порядке, в котором представлены здесь. В результате этих занятий актеры/равные преподаватели научатся использовать импровизацию для создания сцен, доносить свои сообщения до аудитории и реализовывать образовательные задачи, создавать образ и предысторию героев, а также вовлекать аудиторию в активное обсуждение.

Предлагаются следующие четыре тренинга:

- 1. Занятие 1.** Без сценария: создание материала при помощи импровизации
- 2. Занятие 2.** Создание предыстории героя
- 3. Занятие 3.** Донести идею до аудитории
- 4. Занятие 4.** Поговорим? Эффективное обсуждение после представления

Обратите внимание, что описание каждого занятия состоит из двух частей: общий план занятия и пошаговая инструкция. Общий план дает краткое визуальное представление о предлагаемых упражнениях и играх, а также содержит рекомендации относительно продолжительности основных частей занятия. План используется для организации работы в студии при подготовке представлений. Он напоминает ведущему занятие о том, что должно следовать дальше, обеспечивает плавный переход от одного вида деятельности к другому. Указание на временные рамки помогает выполнять ту или иную работу в отведенное на нее время. Пошаговая инструкция идет дальше, в ней указывается время, отводимое на каждый отдельный вид деятельности, необходимый инвентарь, оговариваются цели и особенности выполнения отдельных элементов, предлагаются темы для обсуждения и оговаривается, как необходимо завершать ту или иную работу. Инструкторы и лидеры групп «равный – равному» могут вносить свои изменения и дополнения в предложенный план и пошаговую инструкцию с тем, чтобы приспособить их к своим индивидуальным требованиям и максимально использовать заложенный в них потенциал.

Подсказки для проведения тренингов

После того, как вы проведете эти тренинги несколько раз, вы обнаружите, что нет даже двух похожих групп участников. Группы могут значительно различаться по опытности, нервозности, возбудимости, уму и таланту. В результате каждый раз тренинг будет проходить по-новому, в этом-то отчасти и заключается главная прелесть методики.

Как и хороший школьный учитель, хороший ведущий тренинга должен уметь работать с каждым участником группы в его индивидуальном темпе. В эти навыки входит умение слушать вопросы участников, иногда – невероятная терпеливость, и часто – умение доверять своим чувствам и интуиции. Хорошие ведущие должны уметь четко и ясно объяснять правила для игр и упражнений. Они должны уметь сохранять теплое отношение к участникам, открытость и не судить их. Это поможет участникам открыться и самовыразиться, что является одним из ключевых моментов успешного тренинга. Хорошие ведущие серьезно воспринимают свою работу, хотя подходят к ней с юмором и настраивают всех на игру. Хороший ведущий дает понять, что не бывает правильного или неправильного способа играть. Ведущие должны уметь искусно балансировать между тем, как придерживаться задачи и программы тренинга, и тем, как сделать график достаточно гибким. Очень часто обсуждения, упражнения или игры занимают больше времени, чем планировалось. Это случается по ряду причин, и дать ребятам больше времени может оказаться вполне уместным. Бесполезно переживать по этому поводу. Более важно довериться процессу, немного отойти от программы, и знать, что вы разобрали то, что участникам было необходимо узнать прежде всего. В конце концов, чем большее количество раз ведущий проведет подобные тренинги, тем больше опыта у него появится.

Этот план занятия включает в себя важнейшие техники для создания образовательного театрального материала. В этом занятии для участников предусмотрена целая серия театральных игр и упражнений, направленных на раскрепощение сознания и тела. Эти упражнения носят интерактивный характер, подразумевают интенсивную физическую активность, полностью безопасны и представлены прежде всего в игровой форме. Затем следуют упражнения, включающие в себя основы импровизации и направленные на развитие диалога, конечной целью которого является выработка эффективных форм подачи образовательного материала. Им на смену приходят игры, посвященные какой-либо отдельной теме. Участники практикуются в создании кратких образовательных сценариев, представляют их группе, после чего дается оценка их действенности.

Задачи занятия

Помочь участникам почувствовать себя уверенно и свободно для того, чтобы без смущения и замешательства приступить к работе над темами, имеющими отношение к формированию здорового образа жизни; показать участникам, как на основе их коллективных размышлений и опыта можно создавать сценарии на заданную тему.

Время: 3,5 часа

Материалы:

- Один резиновый мячик или подобный предмет, который можно безопасно кидать
- Один стул для каждого из участников
- Флип-чарт
- Маркеры разных цветов
- Подготовленные заранее надписи на листах флип-чарта:
 1. «Добро пожаловать на занятие «Без сценария» (с именами ведущих)
 2. «Замри» с числами от 1 до 10 (оставьте место, чтобы писать)
 3. «Информационное послание» со следующим списком:
 - Образовательные цели (оставьте место для двух целей)
 - Подсказки
 - ▼ Юмор
 - ▼ Краткость
 - ▼ Измененные имена
 - ▼ Открытая концовка

ТЕМА:

Вводная часть и разминка

10 минут

Упражнение: «массаж спины по кругу»

Цели: Помочь участникам снять напряжение и раскрепоститься. Узнать имена друг друга.

Материалы: Приветственная страница флип-чарта («Добро пожаловать на занятие «Без сценария»»)

Выполнение:

Представьте участникам себя и другого ведущего. Покажите на флип-чарт, где написаны ваши имена и название занятия. Попросите участников встать в круг и повернуться направо. Теперь каждый должен положить руки на плечи стоящего перед ним и начать массировать плечи, шею и спину. Примерно через 3 минуты надо развернуться в другую сторону и помассировать того, кто стоит слева. Научите участников говорить друг другу, что им нравится, а что нет. Убедитесь, что участники знают имена тех, кто стоит рядом, и не забудут поблагодарить их за доставленное удовольствие. Строго придерживайтесь установленного времени.

Завершение: Похвалите участников и попросите сделать круг пошире. Скажите, что не собираетесь на данный момент много говорить, а предлагаете еще размяться.

Комментарий для тренеров

Это упражнение может оказаться неуместным в некоторых группах в зависимости от этнических, религиозных и культурных особенностей участников. Возможно, более удачным покажется разделить участников на два кружка: мужской и женский. Адаптируйте это упражнение к своим условиям.

10 минут

Упражнение: «быстрая разминка в кругу»

Цели: Создать собственную «церемонию», символизирующую начало занятия или репетиции, помочь участникам расслабиться, набраться энергии, размять свое тело и отрегулировать дыхание.

Материалы: никаких

Выполнение:

Объясните участникам, что каждую репетицию или студию необходимо начинать с физической разминки. Упражнения должны обеспечить разминку всех основных мышечных групп, способствовать концентрации внимания, налаживанию взаимодействия между членами группы и подъему энергетического тонуса коллектива.

Скажите, чтобы все встали в круг, между участниками должно быть достаточно свободного места. Попросите каждого найти пару напротив себя и поддерживать зрительный контакт с этим партнером на протяжении всего упражнения. Проследите, чтобы у каждого был партнер. Скажите, что в данном упражнении главным является не конечное совершенство того или иного движения, а концентрация внимания.

Теперь ведущий показывает всем серию движений:

Комментарий для тренеров

В занятии «Без сценария» разминку в кругу обычно проводит тренер. Когда вы будете использовать это упражнение для начала репетиций или в других занятиях, можете попросить участников задавать движения в кругу.

потягивания, наклоны, прыжки и другие. Четко их видит только партнер ведущего, остальные следят боковым зрением и стараются выполнять то же самое. Но главное – сконцентрироваться на движениях, которые делает твой партнер, и точно повторять за ним.

Завершение:

Пусть участники похвалят себя аплодисментами. Попросите всех остаться в кругу для следующего упражнения, которое позволит участникам лучше узнать друг друга.

Упражнение: «энергетический круг, игра в имена или игра в имена с ритмом»

Цели: Физическое самовыражение участников, снятие напряжения в группе, развитие ощущения игры, помочь запомнить имена участников группы.

Материалы: никаких

Выполнение: Ведущий может выбрать один из следующих вариантов проведения.

Энергетический круг и имена:

Группа образует круг. Один из участников поворачивается к стоящему рядом с ним, называет имя и сопровождает это каким-либо жестом, задействовав в этом все тело. Тот, к кому это было обращено, в ответ повторяет имя и жест, но при этом говорит имя еще громче и еще более подчеркнуто повторяет жест. Затем он называет свое имя, сопровождая его своим жестом, другому своему соседу, тот повторяет, и так по кругу.

Альтернативный вариант (с ритмом):

Вначале хлопками ладоней задайте ритм игры: «раз-два, раз-два-три». Когда все подхватят ритм, объясните, что вместо хлопков, каждый из участников называет свое имя и выполняет жест (это будет «раз»), группа повторяет («два»), и затем все вместе быстро повторяют три раза («раз-два-три»). И так по кругу, пока очередь не дойдет до каждого.

Завершение:

Похвалите всех и поаплодируйте группе. Скажите участникам, что они уже начали импровизировать. Теперь мы, продолжая стоять в круге, кратко поговорим об использовании театра для обучения, целях нашей работы и о задачах на сегодня.

Краткая информация по теме: Театр и профилактическая работа

Цели: Сообщить участникам необходимую информацию по теме и в общих чертах рассказать им, чем они будут сегодня заниматься.

Материалы: Флип-чарт и маркеры

15 минут

15 минут

Выполнение:

Расскажите участникам, что на этих занятиях они научатся использовать театральный подход для обучения по принципу «равный–равному». Им будет представлен ряд упражнений и игр, которые сделают процесс обучения веселым. Они научатся импровизировать, разрабатывать «послания» и создавать небольшие театрализованные фрагменты.

Коротко расскажите о следующих фактах из истории использования театра в обучении, чтобы участники понимали контекст, в котором они работают:

- Во всех культурах театр используется для развлечения и рассказа историй. Например, африканские сказания, индонезийские марионетки и русские балаганные представления.
- Театр – это также хороший способ сообщать новости и образовывать людей.
- Молодежь особенно хорошо реагирует на то, чтобы получать «информационное послание» в виде театральной постановки, а не в виде лекции.
- Театр активно вовлекает аудиторию и помогает сконцентрироваться на представленной проблеме.

Теперь поясните основные правила тренинга, которые важны, так как помогут всем ощущать себя комфортно и открыто выражать себя во время занятий. Спросите участников, какие бы два-три правила для тренинга они могли бы предложить. Запишите эти правила на флип-чарте. Это могут быть, например: говорить по одному, не перебивать, уважать друг–друга, сохранять конфиденциальность (то есть, что сказано в этой комнате, останется в этой комнате). Все участники должны согласиться со списком правил. Подумайте вместе с группой, что будет, если кто-то нарушит правила.

Завершение:

Скажите группе, что теперь вы приступите к игре, которая не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Упражнение: «Передай Хлопок»

Цели: Наладить взаимодействие, единство, концентрацию, зрительный контакт

Материалы: никаких

Выполнение:

Участники образуют круг. Один из них поворачивается к стоящему рядом, смотрит ему в глаза и хлопает в ладоши. Второй участник хлопает одновременно с ним, затем поворачивается и передает хлопок следующему, и так далее. Должно создаться впечатление, что хлопок передают по кругу.

Пусть участники постараются установить собственный ритм и удерживать его. Хлопки в паре должны звучать одновременно. После того, как хлопок обошел круг несколько раз, остановите упражнение и обсудите.

Комментарий для тренеров

После того, как группа освоит это упражнение в его самой простой форме, можно практиковать усложненные варианты, например:

- «послать» два хлопка в разные стороны;
- если один участник хлопнет два раза подряд, это меняет направление, в котором движется хлопок (хлопнуть два раза может любой участник без предупреждения);
- передавайте хлопок на скорость, пытаясь поставить групповой рекорд (например, полный круг за 4 секунды в группе из 30 человек).

10 минут

Спросите участников, что позволяет произвести хлопок одновременно (зрительный контакт, контроль дыхания, ясность намерений, ощущение ритма)? Удалось ли все время удерживать один ритм?

Попробуйте еще раз провести упражнение. Еще раз оцените результат.

Завершение:

Похвалите участников. Теперь все могут разойтись по помещению, готовясь приступить к новой работе.

ТЕМА:

Театральные игры

Упражнение: «снять маски»

Цели: Дать участникам представление об энергии движения, групповой энергии. Предоставить им возможность испытать эти энергии, дать начальное представление о целостности сценического пространства.

Материалы: никаких, стулья убраны

Выполнение:

Попросите участников выполнять это упражнение в тишине. Скажите участникам, чтобы они начали ходить по всему залу в любом направлении, как они пожелают. Через минуту попросите участников начать обращать внимание на то, как они себя при этом ощущают. Каков ваш эмоциональный уровень? Как вы себя чувствуете физически? Обратите внимание на важность глубокого дыхания, чтобы поднималась диафрагма.

Затем попросите участников начать рассматривать комнату по мере того, как они по ней ходят. Необходимо обращать внимание на цвета, особенности освещения, объекты, структуру материалов (какими бы они были на ощупь?) – все те детали, на которые мы обычно не обращаем внимания. Продолжите эти наблюдения в течение минуты.

Теперь скажите участникам, чтобы они начали смотреть друг другу в глаза, продолжая ходить. Пусть постараются смотреть так, будто видят друг друга впервые.

Скажите участникам, что это упражнение называется «Снять маски». Это значит, что не надо пытаться выглядеть радостными, если ты так себя не чувствуешь, не надо «надевать» какое-либо выражение лица, которое не соответствует твоему внутреннему настроению. Нет необходимости стараться произвести какое-либо впечатление на окружающих. Продолжайте ходить по комнате, стараясь отдаться своим ощущениям и позволить своим лицам и телам выражать то, что вы чувствуете на самом деле.

Наконец, попросите участников поменять скорость и стиль своего движения. Например, попросите их ходить быстрее или медленнее, на носочках или

10 минут

пригнувшись низко к полу. Попробуйте любые другие варианты движения, которые придут вам в голову. В то же самое время участники должны стараться удерживать внимание на своих ощущениях, своем физическом состоянии и смотреть в глаза окружающим.

Завершение: Похвалите всех и завершите упражнение. Попросите участников продолжить двигаться, пока вы объясняете правила следующего упражнения.

10 минут

Упражнение: «Импульс»

Цели: Научить участников использовать голос и тело для самовыражения, помочь им преодолеть страх выглядеть «глупо», дать почувствовать, какой объем энергии требуется, чтобы сделать спокойное движение или издать негромкий звук.

Материалы: никаких

Выполнение:

Вначале занимающиеся просто свободно ходят по помещению. В определенный момент инструктор называет имя одного из них или легко касается его ладонью. Участник начинает издавать какой-либо звук или выполнять движение, никто при этом не останавливается. Группа подхватывает этот звук и движение, пока все не начнут выполнять его вместе. Инструктор дает команды «расширить», «довести до предела», «сжать», громче/тише голос, или выполнять только движение тела. Затем командует оставить этот звук/движение, продолжить ходьбу, после чего выбирает другого участника, который будет показывать звук и движение, и игра продолжается.

Завершение:

Попросите участников замедлить движение и, несколькими секундами позже, скажите им остановиться. Не скупитесь на слова одобрения, объясните, что это упражнение должно было помочь преодолеть застенчивость, которую естественно ощущаешь, когда приходится говорить и двигаться перед аудиторией. Теперь попросите занимающихся разобратся по парам для выполнения следующего упражнения. Участники каждой пары стоят друг напротив друга, между ними должно быть достаточно свободного пространства, дистанция примерно две вытянутых руки.

10 минут

Упражнение: «Зеркало»

Цели: Помочь участникам получить опыт взаимодействия друг с другом, почувствовать энергию движения и научиться двигаться с партнером как одно целое, установить доверие.

Материалы: никаких

Выполнение:

Инструктор объясняет, что участники каждой пары должны определиться, кто из них будет «А», кто «Б». «А» начинает, выполняя простые медленные движения, «Б» зеркально повторяет их. Когда тренер командует «смена», «Б» становится ведущим;

во время перехода не должно быть остановки движения. Работающие в паре постоянно меняются ролями, смена происходит все чаще. В конце концов, инструктор командует «без ведущего», и пары продолжают двигаться абсолютно синхронно, пока им не будет дана команда завершить начатое движение за 30 секунд и одновременно остановиться.

Завершение:

Обсудите кратко вместе со всеми. Задайте такие вопросы: кому больше понравилось следовать за движением? Кому понравилось быть ведущим? Что способствует единству движения? Что мешает? Объясните, что эта связь как раз и есть то, чего вы хотите добиться от партнеров на сцене.

Упражнение: «Машины»

Цели: Способствовать освоению участниками групповой энергетики, тренировка синхронности движений и чувства ритма, концентрации внимания и выбора объектов внимания. Работа со звуком и движением, цветами и эмоциями.

Материалы: никаких

Выполнение:

Один из участников становится в центр комнаты и начинает издавать повторяющиеся звуки и выполнять повторяющиеся движения, сфокусировав их на определенном участке пространства и поддерживая постоянный ритм. Другие присоединяются, издавая другие звуки и выполняя другие движения, при этом они должны поддерживать координацию друг с другом и образовать единую машину. Не обязательно «прикрепляться» к тому человеку, который присоединился к «машине» непосредственно до тебя.

Как только все участники присоединились к машине, попросите машину двигаться быстрее, медленнее, изменить цвет или настроение (придумайте что-то конкретное). Участники должны изменять свои движения в соответствии с вашими предложениями.

Завершение:

Дайте положительную оценку группе (например: «Вы отлично работаете вместе»). Задайте группе такие вопросы: как вам было ощущать себя машиной? Трудно ли было концентрироваться на собственном движении и звуке? Что помогало? С какими цветами было легко работать? С какими трудно? Какие изменения в скорости, стиле движения показались трудными или легкими?

Теперь переходим к нашей первой настоящей импровизационной игре.

Упражнение: «Диалог без слов»

Цели: Позволить участникам эмоционально выразить себя. Активизировать тело участников, показать им, как можно выразить себя с помощью тела, не прибегая к словам.

Материалы: никаких

Выполнение:

Участники строятся в две шеренги лицом друг к другу. Каждый из актеров шеренги А должен стоять напротив актера шеренги Б. Капитан команды А крайний в своей шеренге, капитан команды Б стоит напротив него в своей шеренге.

Капитаны должны вступить в диалог друг с другом, используя только звуки (без слов) и движения. Капитан А «посылает» свой звук и движение (например, хрюкает и разводит руки в стороны) капитану Б. Все члены его команды повторяют этот звук. Капитан Б должен дать свой ответ капитану А, а его команда повторяет за ним его звук и движение. Затем наступает очередь капитана А и т.д.

Участники меняются ролями, пока каждый не побывает в роли капитана. Очень важно строго соблюдать правила и порядок передачи «посланий». Обратите внимание на то, что диалог – это звук и движение, а не слова.

Завершение:

Не забудьте похвалить участников после этого упражнения – это был первый шаг к импровизации. Скажите, что мы продолжаем стоять в две шеренги, и начинаем настоящую импровизационную игру, уже со словами. Пусть участники поменяются местами, чтобы перед каждым стоял новый партнер.

Упражнение: «КТО? ЧТО? ГДЕ?»

Цели: Представить элементы сцены, овладение базовыми навыками быстрого вербального выражения информации на сцене.

Материалы: никаких

Выполнение:

Участники стоят в две шеренги друг напротив друга. Это упражнение – очень эффективный способ групповой наработки «сценических элементов»: КТО, ЧТО, ГДЕ.

Под вопросом «КТО?» имеются в виду герои сцены, кем они приходятся друг другу, их прошлое, их ценности и взгляд на жизнь.

Под вопросом «ЧТО?» имеется в виду конфликт, что происходит в этой сцене, и то, как этот конфликт соотносится с образовательной целью, идеей, которую нам надо донести до зрителя.

Под вопросом «ГДЕ?» подразумевается место, где разыгрывается каждая из сцен, а также то, как это место влияет на поведение героев.

Каждый из участников вместе с партнером, стоящим напротив него, будет создавать отдельную сцену. Участник А начинает, Б отвечает, А заканчивает сцену,

Пример сценки из трех строчек:

Участник А: Ого! Сколько посуды на кухне осталось после вашей вечеринки! (указывает на то, ГДЕ)
Участник Б: Да, мама... Навели мы беспорядок. (Указывает на взаимоотношения между персонажами, КТО)
Участник А: Ну, сынок, если ты мне теперь поможешь убрать, то мы справимся гораздо быстрее. (Показывает, ЧТО происходит, или конфликт в сценке, то есть то, что делает ее интересной).

15 минут

произносятся третья завершающая фраза. По окончании сцены должно стать понятно: кто, что и где. Подчеркивайте необходимость совместной работы в процессе создания сцены (иногда участник думает, что уже одна строчка должна включать в себя все три элемента, но это не так). Например, участник А говорит первую фразу и производит движения, по которым мы догадываемся, где находятся герои (ГДЕ). Тогда участник Б отвечает фразой, которая развивает действие и подсказывает зрителям, кем они приходятся друг другу (КТО). После этого участник А может закончить сценку фразой, которая окончательно прояснит, что между ними происходит в данный момент (ЧТО).

Участники не должны заранее планировать свои сцены, им необходимо научиться работать с тем материалом, который рождается непосредственно в момент игры. Напомните, что в этом упражнении важно не рассмешить всех, а работать в паре и создать простую сценку.

После импровизации каждой пары, кратко обсудите представленную сценку на наличие всех трех элементов. Иногда вы можете попросить их переиграть заново, уточнив отдельные элементы, или подсказать, как нужно разыгрывать сцену в следующий раз.

Завершение: Похвалите участников. Объясните им, что эта игра очень сложная, но важная, она учит их работать со сценическим текстом в режиме импровизации. Это способствует быстрому безостановочному развитию сюжета, а также лучшему восприятию спектакля аудиторией. Попросите группу сесть (на стулья или на пол) напротив флип-чарта и приступите к дальнейшему обсуждению специфики работы «Без сценария».

ТЕМА:

Создание и оценка сцены

Упражнение: «Определение тем путем мозгового штурма и создание сцен»

Цели: Объяснить основные понятия и концепции, касающиеся работы над отдельными темами, постановки и решения конкретных образовательных задач, оказания воздействия на целевую аудиторию. Тренировка в постановке образовательных задач, применение техники «КТО, ЧТО, ГДЕ».

Материалы: Фломастеры, флип-чарт (листы 2, 3), стулья для участников

Выполнение:

Начните обсуждение с того, что при планировании сцены необходимо ясно представлять себе, какие конкретные образовательные цели вы преследуете и для аудитории какого возраста будет предназначена ваша сцена. Обратите внимание на то, что темы, используемые при создании сцен, должны быть

15 минут

конкретными. Например, если в качестве темы выбрана эпидемия ВИЧ-инфекции, уточните, «какой именно конкретный аспект эпидемии?». Разъясните, что в рамках каждой темы существует множество отдельных аспектов и при создании сцены требуется сфокусироваться на одном из них. Сцены должны быть достаточно короткими и иметь продуманное окончание. При создании сцен следует давать свои имена героям, отличные от имен актеров, а также использовать юмор; для эффективного планирования сцен необходимо прибегать к технике «кто, что, где»; возможно также создание сцен, действие в которых не получает своего логического завершения.

Путем мозгового штурма с группой наметьте несколько проблем, которые они хотели бы отразить в сценке. Затем выберите одну.

Обратите внимание группы на важность четкой постановки образовательных задач. Группа должна письменно сформулировать две образовательные задачи по избранной теме.

Завершение:

Ответьте на возникающие вопросы. Теперь, когда тема выбрана, мы встанем в круг для выполнения следующего задания.

Упражнение: «Бросание мяча»

Цели: Выразить чувства, мысли, идеи и эмоции, вызванные выбранной темой.

Материалы: Стулья убраны. Один мяч или другой предмет, который можно безопасно бросать друг другу.

Выполнение:

Участники группы образуют круг. Повторите тему (проблему), которую группа выбрала для создания сцены. Объясните, что сейчас, бросая мяч, мы будем называть свои ассоциации, чувства, связанные с этой темой, высказывать свои переживания (одним-двумя словами). Бросьте мяч одному из стоящих в круге и скажите, что чувствуете вы. Когда участник, в свою очередь, бросает мяч, он должен высказать идею или мысль, выразить словами свою эмоцию, свое отношение к теме. Инструктор заканчивает упражнение, когда сочтет необходимым, но все участники должны высказаться хотя бы по одному разу.

Завершение:

Объясните, что это упражнение помогло участникам быстро оценить собственное отношение к выбранной теме. Когда надо было одновременно бросать мяч и говорить, скорее всего вы говорили то, что первым пришло вам на ум и скорее всего вы не задумывались, разделяет ли кто-то еще ваше мнение. Сейчас пространство вокруг нас буквально пропитано нашей темой. Поблагодарите всех. Теперь приступаем к игре, в ходе которой нам предстоит очень быстро создать множество коротких сцен, посвященных этой теме. Вы увидите, какое количество материала по теме может быть подготовлено в кратчайшие сроки.

5 минут

Упражнение: «Сценка с «Замри» по Одной Теме»

Цели: Помочь участникам раскрыть в себе способность к импровизации, почувствовать уверенность в себе. Позволить им следовать за своими внутренними импульсами, отказавшись от аналитического мышления.

Материалы: Флип-чарт (лист 4), фломастеры, стулья убраны

Выполнение:

Попросите двух добровольцев встать отдельно от группы. Все остальные участники стоят вместе. Скажите, что первые добровольцы начнут простую импровизацию на выбранную в предыдущем упражнении тему. Это может быть любая сцена, допускаются любые персонажи и ситуации, лишь бы это касалось заданной темы. Никакая подготовка не допускается.

Далее в любой момент каждый из оставшихся участников группы может скомандовать «замри», и оба актера замирают на месте. Давший команду замереть заменяет одного из актеров, принимая его позу, и начинается новая сцена, с новыми героями и новой ситуацией, также имеющая отношение к теме. Эта игра может породить множество новых идей по теме и позволить участникам группы попробовать такие варианты развития событий, которые они не могли себе даже представить.

Если проходит более одной минуты, а никто не кричит: «Замри!», напомните участникам, что они должны останавливать действие и вступать в игру. По ходу игры тренер делает заметки, а после завершения собирает всех вокруг флип-чарта и обсуждает со всеми получившиеся сценки. Объясните участникам необходимость всегда записывать импровизационные сцены для того, чтобы не забыть хорошие идеи.

Завершение:

Поблагодарите группу аплодисментами. Обратите внимание участников на то, как много сцен они смогли создать практически сходу, не имея времени на подготовку. Теперь обратим наше внимание на то, как планировать сцены.

15 минут

Упражнение: «Планирование сцен в малых группах»

Цели: Попрактиковаться планировать сцены на заданную образовательную тему.

Материалы: Бумага и фломастеры для каждой группы, стулья, три или четыре листа флип-чарта (раздайте малым группам).

Выполнение:

Повесьте на стену заранее подготовленный лист флип-чарта, на котором написано: «Информационное послание». Поделите группу на три-четыре малые группы. Дайте задание каждой группе определить, кто является их целевой аудиторией, какая тема подойдет для этой аудитории, а также одну образовательную задачу для этой аудитории. Свои идеи можно записывать на чистых листах флип-чарта.

15 минут

можно использовать подсказки со страницы флип-чарта «Информационное Послание»:

Подсказки

- Юмор
- Краткость
- Измененные имена
- Открытая концовка

Через несколько минут группы должны определить свою аудиторию, тему, образовательные задачи (не более двух) и назвать героев. После этого каждая группа должна разработать обучающую сценку, которая согласуется с образовательной задачей. Предупредите, что не надо репетировать сцену заранее и что совсем необязательно задействовать всех, кто входит в вашу малую группу. Нужно задействовать столько персонажей, сколько необходимо для раскрытия вашей темы.

Руководитель должен быть всегда готов отвечать на вопросы участников, объявлять оставшееся время (5 минут, 2 минуты), прекратить работу строго в установленное время, иначе планирование будет длиться бесконечно.

Завершение:

Постарайтесь сделать так, чтобы все закончили планирование через 15 минут. Затем обсудите процесс со всей большой группой. Было легко или сложно? Почему? Все ли участвовали? Теперь решите со всеми вместе, где будет «сцена», на которой группы будут показывать свои сценки.

15 минут

Упражнение: «представление и обсуждение сцен»

- Цели:** Помочь участникам приобрести опыт выступления в собственных сценах. Инструктор и члены группы оценивают представленные сцены. Смоделировать серию вопросов-ответов с персонажами в образе.
- Материалы:** Стулья и другая мебель (не обязательно), флип-чарт и фломастеры, если инструктор хочет делать записи по ходу выступлений (не обязательно)
- Выполнение:** Вызовите группу, желающую показать свою сценку первой.

В начале и в конце каждой сцены участник малой группы, которая играет в данный момент, должен сказать «сцена» – «конец сцены».

Непосредственно после каждой представленной сцены дайте краткую оценку по следующим пунктам (не забудьте похвалить участников). После каждой сцены задайте вопросы группе и зрителям:

- Группе: какие образовательные задачи были поставлены?
- Зрителям: были ли вам понятны эти образовательные задачи?
- Группе: на какую целевую аудиторию рассчитана сцена?

Комментарий для ведущего:

Выберите добровольца, который будет записывать основные моменты сценки. Это поможет при дальнейшей работе.

- Группе: что было задумано, и что в итоге получилось?
- Зрителям: насколько правдоподобной показалась вам представленная сцена?
- Всем: что нужно сохранить/изменить в последующей работе над этой сценой?

Альтернативная часть:

Серия вопросов и ответов с персонажами в образе

Попросите героев оставаться в образе после завершения показа сцены. Задайте нескольким героям вопросы, обращаясь к ним, как к их персонажам. Добейтесь от них, чтобы они отвечали, оставаясь в образе. Оцените, отвечали ли актеры на вопросы так, как это сделали бы их персонажи.

Иногда есть возможность включить краткую серию вопросов и ответов в обсуждение сцены. Подчеркните важность использования ответов на задаваемые вопросы для формирования у зрителей навыков здорового образа жизни. Не допускайте превращения серии вопросов и ответов в программу «Окна». Эту часть выступления надо использовать для расширения и углубления знаний аудитории по заданной тематике.

Завершение:

Похвалите и поздравьте всех участников. Скажите, что это были всего лишь первые шаги. Подготовка сцен для выступления перед аудиторией может представлять собой длительный процесс.

Упражнение: «дальнейшие шаги»

Цели: Объяснить участникам, какие дальнейшие действия им необходимо предпринять для подготовки создаваемой ими сцены

Материалы: Фломастеры, флип-чарт, стулья (не обязательно)

Выполнение:

Каждый раз после показа сцены необходимо всем вместе провести обсуждение увиденного и дать соответствующую оценку. Необходимо определить, какие элементы сцены «сработали», а какие нет, сразу же внести необходимые изменения. Нужно повторять весь этот процесс многократно до тех пор, пока сцены не будут готовы к показу перед сверстниками. Но даже после этого подготовленные сцены могут со временем изменяться и улучшаться. Сцены становятся сильнейшим инструментом для обучения по мере совершенствования диалога (относится ли сказанное к делу, достоверная ли информация высказывается, соответствует ли сказанное возрасту и культурным особенностям зрителей, соблюдается ли баланс между юмором и драматическим напряжением), персонажей (реалистичны ли они, соответствуют ли они ситуации, знакомы ли эти типы зрителям), ситуация (реалистична ли она, возможна ли такая ситуация, интересна ли она, присутствует ли доля развлечения), информационное послание (ясно ли оно, актуально ли, имеет ли отношение к образовательным целям, соответствует ли оно возрасту и культурным особенностям аудитории).

10 минут

Завершение:

Поблагодарите всех – все хорошо поработали, молодцы. Какие есть вопросы? Попросите встать в круг для завершения занятия «Без Сценария».

Упражнение: «Завершающий Круг»

Цели: Создать собственный ритуал для завершения занятия

Материалы: Стулья убраны, другие материалы в зависимости от характера завершаемого занятия

Выполнение:

Выберите любое нравящееся вам упражнение, например, самое простое: все вместе дважды хлопают в ладоши, щелкают пальцами и топают ногой. Если время позволяет, можно придумать что-нибудь более сложное.

Завершение:

Поблагодарите каждого. Ответьте на вопросы, по необходимости обсудите с участниками прошедшее занятие. Назначьте время и место следующего занятия. Прощайтесь.

О «завершающем круге»:

«Завершающий круг» – это упражнение, которое мы рекомендуем проводить в конце каждого занятия на протяжении данного курса. В этом руководстве есть много различных упражнений, игр, групповых ритуалов, которыми можно завершать занятие – это просто наши предложения, а вы можете выбрать любое понравившееся или использовать свое. Завершение занятия одним и тем же ритуалом – это как ваша личная подпись, при условии, что вы всегда будете использовать один и тот же ритуал.

Почему завершающий ритуал важен? Во время занятий обсуждается множество тем, которые могут быть очень личными. Необходимо дать возможность ребятам «переключиться», успокоиться, отстраниться от сильных эмоций, которые могли возникнуть у них во время занятия.

Второе занятие «Создание образов персонажей» призвано продемонстрировать участникам важность внутреннего и внешнего развития характеров персонажей. Предлагаемые упражнения должны помочь актерам/преподавателям научиться представлять себе и выражать на сцене физическую сторону жизни своего персонажа (поведение, манеры, походку, манеру речи). Кроме того, участники осваивают специальные методики, помогающие создавать «историю» своего персонажа, личные обстоятельства, касающиеся его жизни (семейное положение, цели, к которым он стремится, мечты, жизненный опыт и т.д.). И, наконец, учатся тому, как можно использовать эти особенности персонажа во время ответов на вопросы аудитории после представления (форма дискуссии, представленная в четвертом программном модуле «Поговорим, или открой в себе познера».

Задачи занятия:

Представить «историю» персонажей в качестве эффективного средства, помогающего проводить дискуссию после представления.

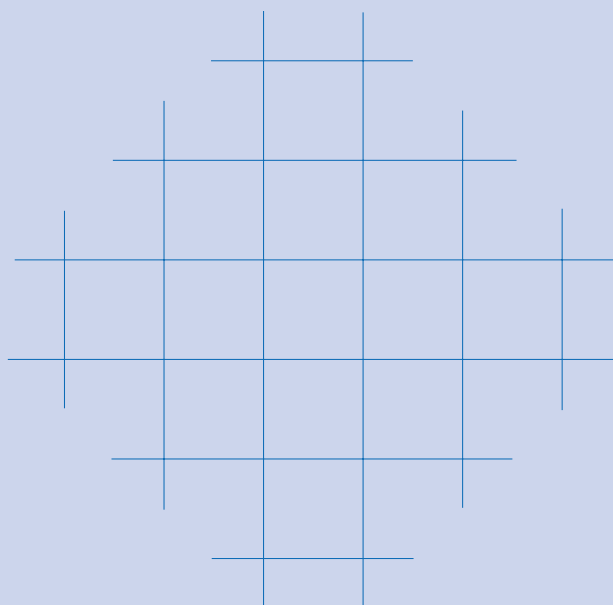
Представить методы развития персонажа «извне».

Осознать важность установления логической последовательности фактов в сцене.

Продолжительность: 3 часа

Материалы:

- Один стул для каждого участника
- Бумага и ручки (в достаточном количестве для всех)
- Маркеры
- Скотч
- Лист флип-чарта с надписью: «Что нас делает теми, кто мы есть?»

15 минут

Упражнение: «Что делает нас теми, кто мы есть?»

Цели: Обратить внимание участников на те факторы, которые определяют нас как личность.

Материалы: флип-чарт, фломастеры

Выполнение:

Подготовьте страницу флип-чарта, озаглавленную «Что нас делает теми, кто мы есть?» и напишите заранее несколько ответов (семья, этническая или расовая принадлежность и т.д.). Попросите каждого участника взять фломастер и написать на флип-чарте тот фактор, который, по их мнению, может вносить свой вклад в характеристику личности каждого из нас. Это может быть: пол, экономическое положение, круг общения, культурная среда, религия, семейные ценности, отношение к себе, окружающим и обществу в целом. Скажите, что неправильных ответов нет.

Завершение:

По истечении отведенного времени инструктор заканчивает упражнение и просит участников собраться в центре помещения.

20 минут

Упражнение: «Скульптура»

Цели: Практика выражения эмоций, чувств, состояний сознания с помощью тела.

Материалы: Стулья убраны

Выполнение:

Пусть все встанут в круг. У каждого будет возможность побыть в центре круга. Объясните правила выполнения упражнения «Скульптура»: каждый из участников по очереди выходит в центр круга, называет свое настоящее имя и принимает ту или иную позу (как у скульптуры, музейного экспоната), наиболее точно представляющую его самого и то душевное состояние, в котором он в данный момент находится. Не надо говорить, какие эмоции вы хотите выразить, необходимо воплотить их в своей «скульптуре». Каждый по очереди замирает в своей позе на несколько секунд и затем возвращается в общий круг.

После того, как каждый представит свою статую, задайте следующие вопросы:

- Как вы себя чувствовали, когда представляли свою статую? Было ли это легко? Или тяжело?
- Кому-нибудь показалось сложным выражать свои чувства без слов? Почему? Или почему нет?
- Какие вы знаете способы выразить свои чувства без слов?

Завершение:

По окончании этого упражнения очень важно похвалить занимающихся. На вопросы нет правильных или неправильных ответов, как нет и плохих «скульптур». Все они призваны помочь вам сконцентрироваться на выражении своих чувств без слов. Объясните, что следующая серия упражнений призвана помочь им в создании образа: как внутренних аспектов личности персонажа (мысли, переживания, цели, мечты – все те аспекты, которые перечислены во флип-чарте и относятся к внутренней стороне жизни человека), так и их внешних проявлений (физические составляющие).

ТЕМА:

Создание образа

Письменное упражнение: «Создание и образа»

Цели: Дать участникам возможность исследовать процесс создания образа персонажа с помощью письменного упражнения

Материалы: Бумага и авторучка или карандаш для каждого участника, стулья (не обязательно), страница флип-чарта с результатами мозгового штурма о том, «Что делает нас теми, кто мы есть»

Выполнение:

Скажите участникам, что у них есть 10 минут для того, чтобы с чистого листа создать персонаж. Необходимо включить все: имя, место рождения, возраст (возраст должен быть близок возрасту занимающихся) и т.д. Важны все факты, образующие предысторию героя.

До того, как начать писать, спросите участников, какая информация, по их мнению, должна быть включена в «предысторию» героя. Напомните о мозговом штурме «Что делает нас теми, кто мы есть». Обратите внимание на следующие аспекты:

- религиозная принадлежность/воспитание/традиции;
- состав семьи (родители, бабушки и дедушки, опекуны, братья/сестры);
- этническая и культурная принадлежность;
- личные/профессиональные цели;
- мечты о будущем;
- отношения с друзьями, девушками/молодыми людьми;
- образование/успеваемость в школе/ планы в отношении образования;
- был ли герой когда-либо подвергнут насилию, были ли в его жизни тяжелые эмоциональные переживания;
- увлечения, любимое занятие, любимые цвета, любимый фильм, любимая музыка, привычки, интересы.

Дайте команду начать писать. Ребята должны постараться максимально использовать свое воображение и описать как можно больше подробностей за отведенное время.

Завершение:

Через 10 минут прекратите писать. Напомните им, что это только начало, верхушка айсберга. Создание образа представляет собой непрерывный процесс. Попросите участников на время отложить свои бумаги, отодвинуть стулья и выйти на середину комнаты.

10 минут

Комментарий для тренера:

Эти аспекты не обязательно непременно выписывать на флип-чарт. Это просто примеры, чтобы разбудить фантазию участников и дать им толчок наполнить предысторию героев как можно большими подробностями.

20 минут

Упражнение: «Походка персонажа – осознание движения»

Цели: Дать участникам средства и инструменты для исследования и передачи физических аспектов личности персонажа, его поведения и личных качеств.

Материалы: стулья убраны

Выполнение:

Попросите участников начать ходить по комнате. Пусть каждый сосредоточенно наблюдает за собственной манерой ходить. Где находится ваш собственный центр гравитации? Как широко вы шагаете? Как работают ваши руки при ходьбе? Какая часть тела «ведет» вас: голова, плечи, бедра? Через несколько минут попросите всех начать преувеличенно исполнять при ходьбе те движения, которые они за собой заметили. Через минуту попросите начать снова ходить нейтрально.

Теперь каждый из участников должен сосредоточиться на персонаже, которого они описывали во время выполнения предыдущего упражнения. Продолжая ходить, подумайте о своем персонаже, вспомните его имя. Начните последовательно изменять движение отдельных частей своего тела. Выделите самые важные изменения. Отметьте те особенности своей собственной походки (центр тяжести и т.д.), которые совпадают с походкой персонажа. Исследуйте походку своего персонажа.

Через несколько минут попросите участников опять преувеличить до предела походку своих персонажей, а затем опять вернуться в нейтральную походку персонажа.

Теперь попробуйте чередовать собственную походку и походку персонажа. Почувствуйте разницу. Через несколько минут остановите участников.

Завершение:

Похвалите всех. Спросите участников, какие телесные особенности своего персонажа почувствовали и отметили участники во время выполнения свойственных ему движений? Откуда это ощущение началось? Как развивалось? Объясните, что актер может выделить отдельный участок тела, с которого «начинается» развитие физической составляющей образа, и всякий раз при создании данного персонажа начинать именно с него. Еще замечания? Переходим к следующему упражнению. Пусть каждый возьмет описание/биографию своего персонажа и выберет себе партнера.

25 минут

Упражнение: «Работа с партнером – общение и создание сцены»

Цели: Дать возможность каждому из участников через общение с партнером создать живой образ своего персонажа, научить его входить в этот образ во время импровизации на сцене, повторить техники, используемые при планировании сцен.

Материалы: Описание предыстории персонажей, стулья (не обязательно)

Выполнение:

Попросите участников, объединившись в пары, найти удобное место для работы, где их никто не будет беспокоить.

В течение восьми минут они попеременно (по четыре минуты каждый) отвечают на вопросы друг друга. Отвечать на вопросы необходимо от имени персонажа, создаваемого ими во время этого занятия, при этом максимально используя навыки физического перевоплощения, полученные во время предыдущего упражнения.

Оставшиеся 11–12 минут они придумывают ситуацию, в которой оба эти персонажа могли бы оказаться вместе, и создают импровизированную парную сцену для последующего выступления перед группой. Необходимо использовать техники планирования сцены, изученные во время занятия «Без сценария». Не нужно репетировать, только планировать.

Завершение:

Через двадцать минут соберите вместе всю группу. Объясните участникам, что теперь им предстоит показать придуманные ими импровизированные сцены. Основная задача будет состоять в том, чтобы и на физическом уровне, и по своему внутреннему самоощущению оставаться в образе персонажа, над созданием которого они в данный момент работают.

ТЕМА:

Использование образов при создании сцены

Упражнение: «Показ сцен, созданных в парах»

Цели: Предоставить участникам опыт использования приемов создания образа, разучиваемых на данном занятии и во время выступления на сцене.

Материалы: Стулья и другая мебель (по необходимости)

Выполнение:

Пары поочередно показывают свои сцены. После каждого показа обсудите с актерами/преподавателями, как они себя чувствовали во время игры. Удивило ли их поведение персонажей? Соответствовало ли происходящее на сцене тому, что было запланировано? Помогла ли им во время выступления проделанная работа по созданию образа? Если да, то чем? Или, наоборот, вызвала дополнительные трудности? Почувствовала ли аудитория разницу?

Завершение:

Похвалите всех. Как мы видим, благодаря проделанной работе сцены становятся богаче и реалистичнее, а создаваемые образы более жизненными.

20 минут

Упражнение: «Двадцать вопросов»

- Цели:** Научить технике, называемой «Двадцать вопросов», с целью дальнейшего исследования образов и придания им дополнительных деталей.
- Материалы:** Флипчарт; список «Что делает нас теми, кто мы есть»; список ответов на флип-чарте, оставшийся с предыдущего упражнения; фломастеры; два стула на «сцене»; стулья для остальных участников (не обязательно).

Выполнение:

Кратко напомните участникам содержание составленного ими списка «Что делает нас теми, кто мы есть?». Объясните, что, несмотря на всю работу, которую они проделали по созданию своих персонажей, по-прежнему возможно дальнейшее развитие и углубление образов в той части, которая касается внутреннего мира создаваемых героев и истории их жизни.

Попросите одну из пар (по желанию), выйти и сесть напротив остальных участников группы, приняв при этом свои сценические образы. Заняв свои места, актеры должны заново почувствовать физическую составляющую своего образа. Остальные участники начинают задавать им вопросы. Отвечая на каждый вопрос, актерам необходимо стремиться к дальнейшему раскрытию образа своего персонажа. Вопросы должны касаться фактической стороны жизни героев, но не их взаимоотношений друг с другом. Приветствуются простые вопросы (любимые цвета, семейное положение, цели, домашние животные: нас в данный момент интересуют самые, казалось бы, незначительные обстоятельства жизни героев). Время от времени производите смену участников на сцене и продолжайте игру. Каждая новая пара, отвечая на вопросы от имени своих персонажей, должна также работать над физической составляющей создаваемых образов. Инструктор записывает все ответы на флип-чарте.

Завершение:

Имейте в виду, участники могут сначала не понимать, почему при создании образов необходимо так подробно углубляться в детали. Продолжая репетировать и выступать, они увидят разницу. Все эти детали помогают актеру почувствовать себя «в шкуре» персонажа, обрести чувство реальности своего героя, раскрепоститься и более естественно выступать в этом образе. Теперь мы должны убедиться в том, что все факты, изложенные в описаниях образов и биографиях персонажей, соответствуют тому, что нам продемонстрировали актеры на сцене. В противном случае могут возникнуть различного рода несоответствия и нарушения необходимой логической целостности создаваемого сценического материала.

Упражнение: «Соединяем точки»

- Цели:** Смоделировать методику перекрестной проверки фактической стороны создаваемых образов и оценки логической связности сценического материала.
- Материалы:** Конспект ответов персонажей на задаваемые им вопросы на флип-чарте, два фломастера разного цвета

15 минут

Выполнение:

Выберите одну или две (если позволяет время) пары участников, вместе выступавших на сцене, для моделирования этого упражнения. Вместе с каждой парой вспомните ответы, даваемые ими во время игры в «20 вопросов». Просмотрите список ответов вместе с группой. Сопоставьте все сообщенные вам факты. В них не должно быть несоответствий (пример: один из персонажей сказал, что они встречались в прошлом, в то время как другой утверждал, что у него никогда не было девушки или молодого человека). Обведите совпадающие и несовпадающие ответы фломастерами разных цветов. Отметьте, что нуждается в исправлении. Как актеры и как авторы сцены, участники должны придерживаться единых фактов. Если возникнет несоответствие в фактах, ваше представление не вызовет доверия.

Завершение:

Поощрите всех участников. Напомните им, что именно кропотливая работа над деталями приводит к успеху, позволяет создавать на сцене реалистичную картину мира, которая воздействует на целевую аудиторию, заставляет людей задумываться и делать свой выбор в пользу более, как мы надеемся, здорового образа жизни.

Упражнение: «Образы и обсуждение после выступления»

Цели: Кратко повторить, в чем состоит смысл создания образов, связать эту информацию с необходимостью использования образов во время разъяснительной работы с аудиторией после выступления.

Материалы: Флип-чарт для записи во время обсуждения, фломастеры

Выполнение:

Спросите группу, почему хорошо проработанные образы и предыстории героев важны для создания успешного представления?

Возможные варианты ответа таковы:

- для реалистичного восприятия аудиторией;
- для создания глубоких персонажей;
- для избежания непреднамеренного создания стереотипов;
- для исследования взаимоотношений и обстоятельств, оказывающих воздействие на поведение людей.

Спросите группу, почему мы используем образы во время обсуждения представления с аудиторией после выступления? Варианты ответов могут быть такими:

- чтобы понять, донесли ли мы то, что хотели, до аудитории;
- чтобы помочь им обрести новые знания;
- чтобы дать им возможность найти решение проблем персонажей, подумать, а как бы я вел себя в такой ситуации, как вообще надо себя вести в таком случае;
- чтобы развеять возможные мифы;
- чтобы обсудить, где можно найти помощь при необходимости.

20 минут

Скажите, что обсуждение спектакля или сценки после показа – это часть нашей работы, нашего метода. Оно позволяет еще больше расширить знания и опыт аудитории, скорректировать ложные представления, обсудить вопросы, которые, возможно, взволновали аудиторию во время представления.

Спросите группу, чем, по их мнению, предыстория и образ персонажа помогут им в проведении обсуждения после представления? Запишите ответы на флип-чарте. Вот идеи для обсуждения:

- предыстория данного конкретного персонажа помогает провести различие между этим образом и другими, которые актеры/преподаватели могут играть в других сценках;
- вхождение в образ помогает актеру/преподавателю понять мотивы и причины тех или иных поступков своего персонажа, а также все те факторы, которые определяют характер его личности «в данный конкретный момент времени», и реалистично отвечать на вопросы аудитории;
- использование образов дает нам возможность создавать на сцене персонажей, позволяющих исследовать процессы, происходящие внутри нашей целевой аудитории (т.е. представлять самих зрителей путем создания персонажей, соответствующих целевой аудитории и узнаваемых на сцене).

Завершение:

При создании образа никакая дополнительная деталь не будет лишней. Не ждите, что образ окажется совершенным после одного проигрывания. Просто накапливайте факты в своей памяти и не думайте о них целенаправленно. Так или иначе, они окажутся полезными для актеров.

Предложите задать вам вопросы. Попросите группу встать в круг для завершения занятия.

Упражнение: «Завершающий Круг»

Цели:

Продолжить создания ритуала завершения занятия.
Продемонстрировать, каким образом вхождение в образ влияет на выполнение разученного ранее физического упражнения.

Материалы: Стулья убраны

Выполнение:

Как и в начале занятия, участники принимают скульптурную позу и замирают. На этот раз каждый называет имя своего сценического персонажа и физически выражает его образ в своей скульптуре.

Завершение:

Завершите занятие тем ритуалом, который вы выбрали на первом занятии. Поблагодарите группу. Напомните, когда и где состоится следующее занятие. Скажите, что после занятия ведущие готовы ответить на вопросы участников, если это необходимо.

5 минут

В этом занятии будут предложены два упражнения, которые вводят понятия ценностей и различий. Станет очевидно, что даже в группе преподавателей по принципу «равный – равному» есть люди с очень разным опытом, ценностями, воспитанием и происхождением. Упражнение на погружение в прошлое позволит под чутким руководством тренера вспомнить собственное состояние в раннем подростковом возрасте. Затем группа может рассмотреть различные стадии развития подростков. Эти упражнения заканчиваются дискуссией о целевой аудитории, особенно относительно вопросов возраста и различий, а также необходимости уделять особое внимание тому, чтобы театр равного обучения соответствовал возрастным и культурным особенностям целевой аудитории. После этого выводы обсуждения воплощаются на практике по мере того, как участники адаптируют ранее разработанные сцены либо для более молодой, либо для более взрослой аудитории.

Задачи занятия:

Помочь осознать огромное разнообразие ценностей, убеждений, возрастных и культурных особенностей, характерных для различных целевых аудиторий.

Совместно с участниками адаптировать уже наработанный материал с учетом возможных особенностей аудитории, если необходимо, сделать его более подходящим для работы с маргинализированными группами.

Продолжительность занятия: 4 часа

Материалы:

- Два листа с надписями «Согласен» и «Не согласен»
- Утверждения для упражнения «Займи позицию»
- Описание упражнения «Перейти черту»
- Заранее подготовленный лист флип-чарта, озаглавленный «Стадии развития подростков», разделенный на три колонки: «ранняя», «средняя» и «поздняя»
- Информация из Приложения 2: «Ранняя, средняя и поздняя стадия развития Подростков»
- Флип-чарт
- Маркер
- Скотч
- Стулья для всех участников

ВАЖНО: Комментарий для тренера

Занятие «Донести идею до аудитории» является очень сложным, бросающим определенный вызов ведущему. Во время выполнения некоторых упражнений участники могут сильно эмоционально реагировать. В некоторых упражнениях актерам/преподавателям придется столкнуться с ценностями и убеждениями, которые могут сильно отличаться от их собственных. Упражнение «Перейти черту» предлагает раскрыть такие факты собственной жизни, которые сами они, возможно, никогда бы не раскрыли в присутствии группы. Кроме этого, в упражнении на погружение в прошлое, некоторые участники могут вспомнить какие-либо тяжелые или даже травматичные моменты, связанные с ранним подростковым возрастом. Необходимо быть особо аккуратным в проведении этих упражнений.

Если вы не профессиональный психолог, постарайтесь не затрагивать слишком глубокие эмоциональные переживания. Если вы сомневаетесь в том, как может пройти какое-либо упражнение или часть его, – лучше воздержитесь от проведения.

Помните о том, какие мощные переживания могут возникнуть от того, что кто-то просто поделится собственными чувствами перед всей группой, в такие моменты человек особенно нуждается в поддержке. В задачи тренера или ведущего не входит решать проблемы участников, но ведущие должны выслушать, поддержать и при необходимости перенаправить к специалистам, которые могут помочь. Участники могут чувствовать незавершенность собственного переживания после окончания занятия – и это приемлемо. Уделите достаточно времени на завершающий круг и на неформальные разговоры после занятия. Это удачный момент для того, чтобы проверить состояние группы или отдельных участников и оказать поддержку при необходимости.

ТЕМА:

Исследование ценностей
и культурного многообразия

Упражнение: «Займи позицию»

- Цели:** Помочь участникам определить свою позицию по различным вопросам и выступить с ней перед остальными членами группы.
- Материалы:** Таблички «Согласен» и «Не согласен», закрепленные на противоположных стенах помещения, список утверждений, стулья убраны.

Выполнение:

Участники собираются в центре помещения. Как только прозвучит очередное утверждение, они должны решить, согласны ли они, нет, или не могут определиться с ответом. Если согласны, то они идут в ту сторону комнаты, где висит табличка «Согласен», не согласны – собираются с противоположной стороны. Они также могут оставаться в центре («зона неопределенности»), но могут сделать это только один раз за игру. После того как каждый займет свою позицию, все возвращаются в центр и слушают очередное утверждение. Разговаривать не разрешается.

Список утверждений: «Займи позицию»

ВАЖНО: Комментарий для тренера

Обратите особое внимание группы на то, что упражнения из данного занятия, в той форме, в какой они здесь представлены, проводятся исключительно для актеров/равных преподавателей, и их не рекомендуется использовать непосредственно для работы равных преподавателей с группами подростков в неадаптированном виде.

- Не следует вступать в половые отношения до наступления совершеннолетия (18 лет и старше)
- Управление автомобилем после употребления двух порций алкогольных напитков за вечер допустимо
- Девушки моложе 18 лет должны иметь право совершать аборт без разрешения своих родителей
- Вступление в сексуальный контакт с представителем своего пола не означает, что вы являетесь геем или лесбиянкой
- Если девушка беременна, она должна сохранить ребенка, даже если ей нет 18 лет
- Если девушка забеременела, то ее молодой человек обязан на ней жениться, даже если им еще нет 18 лет
- Отец и мать должны быть в равной степени ответственны за воспитание детей
- Если женщина всем своим видом демонстрирует готовность к сексу, она не должна останавливаться и должна совершить половой акт, даже если она передумала
- Если молодой человек пригласил девушку на свидание и заплатил за нее в ресторане сумму, равную 50 долларам США, она должна вступить с ним в половую связь

- Стать родителем, будучи несовершеннолетним, вполне допустимо
- Вполне допустимо встречаться с несколькими партнерами одновременно
- Лесбиянкам и геям нельзя разрешать усыновлять детей
- Если человек, живущий с ВИЧ, всегда предохраняется во время секса, он не обязан сообщать своим сексуальным партнерам о том, что является инфицированным
- Закон должен разрешать аборты только в случаях сексуального насилия

Завершение:

Поблагодарите участников за игру. Попросите участников сесть в круг в центре помещения для того, чтобы обсудить игру и свои впечатления от ее проведения.

«Займи позицию» - альтернативные варианты

Версия упражнения «Займи позицию», описанная выше, носит название «Вынужденный выбор». Вынужденный выбор означает, что участники обязаны выбрать, согласны ли они либо несогласны, не разрешается никаких дискуссий во время игры, и участник не может «согласиться, но не совсем», стоя на расстоянии от таблички «Согласен». Кроме этого, занять позицию неуверенности можно только один раз за игру. При таких правилах игра получается достаточно категоричной, но мы специально включили в основной план именно эту версию, чтобы вызвать оживленную дискуссию после проведения.

Альтернативные варианты могут быть такими:

- «Континуум». Вместо жестких «Согласен» – «Не согласен» участники могут выбрать любую позицию в промежутке между ними. При этом ровно посередине остается «Не уверен». Участникам предлагается понаблюдать, какими сложными могут быть убеждения людей. Разговоры во время игры также запрещены, но должно быть обсуждение после.
- «Нейтральная зона с обсуждением». В этом очень популярном варианте выделяется «нейтральная зона», подобная зоне неуверенности в других вариантах игры. Участники могут вставать в эту зону столько раз на протяжении игры, сколько они хотят, если они не уверены в собственной позиции относительно утверждения. Можно спрашивать участников, почему они считают так, а не иначе. Находясь в нейтральной зоне, можно подискутировать с группой, а потом занять определенную позицию. В этой версии очень важно следить за временем, так как дискуссии могут растянуться надолго.

Упрежнение: «Обсуждение игры «Займи позицию»

- Цели:** Выяснить, что такое ценности и откуда они к нам приходят.
Обсудить предположение о том, что преподаватели, использующие метод «равный – равному», придерживаются примерно одинаковых ценностей.
Объяснить, что делать, если личные убеждения противоречат ценностям коллектива.
- Материалы:** Флип-чарт (по необходимости), фломастеры для записи комментариев со стороны участников группы.

Выполнение:

Попросите участников ответить на следующие вопросы (в соответствующем порядке), принимайте ответы до тех пор, пока не закончится отведенное время:

20 минут

- Какие ощущения вызвала у вас эта игра?
- Каково было тем, кто оказывался в одиночестве с одной стороны комнаты?
- Каково было оказаться среди большинства?
- Вызвало ли у вас удивление чье-либо мнение (не называя конкретных примеров)?
- Изменил ли (или хотел изменить) кто-нибудь свое мнение под влиянием мнения других участников?
- Откуда берутся наши убеждения?
- Мы когда-либо строим свои предположения об убеждениях других людей на основании того, кто они или чем они занимаются?
- Как мы должны поступить, если послание, с которым выступает наш коллектив, не соответствует нашим личным убеждениям?

Завершение:

Поблагодарите всех за участие в игре и проявленную честность. Скажите, что теперь мы переходим к новой игре. Попросите участников построиться в шеренгу вдоль одной стены помещения и повернуться лицом к другой.

20 минут

Упражнение: «Переступить черту»

Цели:

Дать участникам возможность почувствовать, что значит «иметь секрет» – потенциальный источник стыда или, возможно, гордости – и принять решение раскрыть или не раскрывать его перед остальными членами группы.

Предоставить им возможность почувствовать себя обособленным, изолированным, отделенным от основной части группы (для того чтобы использовать этот опыт в работе с аудиторией).

Материалы: Стулья убраны, список утверждений игры «Переступить черту»

Выполнение:

Проследите, чтобы все участники выстроились в одну шеренгу от стены до стены на одной стороне помещения. Скажите участникам, что игра проводится молча. Воображаемая линия проходит через середину помещения и делит его на две части. Скажите, что вы будете зачитывать утверждения по одному. После каждого утверждения каждый, кто считает, что попадает под прозвучавшее определение, может переступить черту, развернуться и посмотреть в глаза остальным членам группы. Он также может остаться на месте. Объясняя правила, важно подчеркнуть наличие этого выбора. Переступив черту, развернувшись и посмотрев в глаза остальным, участники по команде инструктора назад возвращаются в строй. Когда все вернутся на свои места, инструктор зачитывает следующее описание.

ВАЖНО: Комментарий для тренера

Приведенный список должен быть скорректирован в зависимости от состава группы. Ведущие могут по своему усмотрению добавить или исключить те или иные утверждения. Непременнo акцентируйте внимание группы на том, что участники могут не выходить, даже если считают, что утверждение к ним относится.

Список утверждений упражнения «Переступи черту»:

- Женщины
- Мужчины
- Мальчики
- Девочки
- Девушки с карими глазами
- Юноши с голубыми глазами
- Старшие дети в семье
- Младшие дети в семье
- Младше 18
- Старше 18
- Старше 30
- Католики
- Евреи
- Мусульмане
- Те, кого когда-либо называли толстыми
- Те, кого когда-либо называли тощими
- Те, кто родился за границей (в другой стране)
- Курящие
- Употребляющие алкогольные напитки
- Те, кто был в заключении
- Те, кто когда-либо были замужем или женаты
- Те, у кого родители не закончили среднюю школу
- Те, кто носят очки или контактные линзы
- Те, кто когда-либо пользовался слуховым аппаратом
- Те, кого воспитывали одинокие родители
- Те, кого воспитывали родители, находящиеся в разводе
- Те, кого воспитывали бабушка и дедушка
- Приемные дети
- Те, у кого есть высшее образование
- Те, кто когда-либо продавал запрещенные наркотики
- Те, кто имел связи с представителями другой расы
- Те, у кого есть брат-близнец или сестра-близнец
- Те, кто пережил смерть брата или сестры
- Те, кто когда-нибудь украл что-либо дороже 100 долларов
- Женщины, которых когда-либо называли мужеподобными
- Мужчины, которых когда-либо называли женоподобными
- Те, у кого есть знакомые, живущие с ВИЧ/СПИД
- Те, у кого есть знакомые геи, лесбиянки, бисексуалы или транссексуалы
- Геи, лесбиянки, бисексуалы или транссексуалы

Завершение:

Поблагодарите участников за участие в игре. Объясните группе, что теперь мы приступаем к краткому обсуждению состоявшейся игры, поговорим о том, какие ощущения возникали во время игры и зачем мы в нее играли. Попросите участников собраться в центре помещения и сесть в круг.

Обсуждение игры «Переступи черту»

- Цели:** Предоставить участникам возможность обсудить свои впечатления от игры «Переступи черту».
Способствовать пониманию участниками многообразия аудиторий, с которыми придется столкнуться.
Обсудить с участниками, каким образом тайны, стыд и стигма могут препятствовать нашей работе, и как наша работа выигрывает от признания права на существование различий.
- Материалы:** Стулья убраны, бумага и фломастеры для заметок во время обсуждения (не обязательно)

Выполнение:

Попросите участников ответить на следующие вопросы (в соответствующем порядке), продолжайте обсуждение до тех пор, пока позволяет время:

- Какие ощущения вызвала у вас эта игра?
- Каково было в меньшинстве (или в одиночку) переступать черту?
- Каково было вместе с большинством переступать черту?
- Было ли такое, когда кто-нибудь хотел переступить черту, но не сделал этого (не надо указывать, когда именно)?
- Удивил ли вас кто-нибудь, переступив черту (не называя имени)?
- Каково было преодолеть себя и переступить черту?
- Как вы думаете, зачем мы играли в эту игру?

Объясните, что даже если представление рассчитано на определенную аудиторию, все равно будет очень много различий между индивидуумами в этой аудитории. Помогите участникам понять, насколько важно осознавать право на существование каждой индивидуальной точки зрения и не стигматизировать никого в аудитории.

Завершение:

Поблагодарите участников за интересную дискуссию. Теперь давайте более подробно поговорим о том послании, которое мы должны донести до каждого.

Дискуссия по теме: «Ценности и многообразие: какое послание?»

- Цели:** Показать участникам, как их личные ценности и убеждения влияют на «послание» и «задачи обучения», когда мы их разрабатываем при создании сцен.
Способствовать дальнейшему углублению понимания участниками важности учета существующего многообразия состава аудитории при подготовке сценариев.
Помочь участникам понять, как важно разрабатывать «послание», исходя из знаний, возрастных и культурных особенностей зрительской аудитории, ее ценностей, убеждений и поведенческих моделей.
- Материалы:** Бумага, флип-чарт, фломастеры, стулья для участников (не обязательно)

Выполнение:

Пригласите участников собраться вокруг флип-чарта и, по желанию, принести с собой стулья (хорошо при этом предложить участникам встать, размяться и т.д., чтобы избежать утомления). Напишите на флип-чарте буквы «З», «О» и «П».

Объясните, что сейчас им будет необходимо кратко, но, желательно, достаточно подробно обсудить то послание, которое они хотели бы донести до аудитории, выяснить, каким образом это послание должно быть отражено в создаваемых ими сценах и постановках. Первый вопрос, который мы должны задать себе, создавая сцену: «Какова идея нашего послания и какие задачи обучения мы ставим?» И отвечать на этот вопрос мы будем исходя из понятий «Знание, отношение, поведение», чтобы быть уверенными, что идея нашего послания будет доступной для аудитории.

- Знание: из сцены аудитория должна узнать важную и достоверную информацию
- Отношение: послание должно воздействовать на эмоции и мнения
- Поведение: в идеале, сцена должна положительным образом воздействовать на поведение аудитории

Теперь, когда вы знаете свои цели, вы должны придумать «послания», в которых не будут отражены ваши личные предубеждения. Спросите участников, как это можно сделать?

Скажите участникам, что они не должны исходить из предположения, что у других актеров/равных преподавателей точно такие же ценности, как у них самих, только потому, что мы занимаемся одной и той же работой. Точно так же, даже если аудитория состоит из равных вам по возрасту и социальному статусу людей, это не значит безоговорочно, что у них точно такие же ценности, как и у вас.

Спросите участников, чувствуют ли они, что надо обязательно создать «правильные послания», даже если он лично в это не верит? Чувствуют ли они, что необходимо создавать такие послания, которые соответствуют их личным ценностям, но не совсем практичны и реалистичны? Если кто-либо ответит «да» на любой из этих вопросов, спросите, а как они предлагают решать такие дилеммы?

Спросите участников, почему важно связывать «послание» с целевой аудиторией? Напомните, что «послания» должны соответствовать целевой аудитории, потому что каждая аудитория уникальна по-своему. Как актеры и равные преподаватели, они должны постараться узнать о своей целевой аудитории все, что только возможно, чтобы отразить это в сценарии. Преподаватели не должны полагаться на то, что, как им кажется, они знают о своей аудитории, так как это может быть лишь облаком из мифов, неправильной информации, а также предвзятого отношения людей и общества.

Завершение:

Поблагодарите участников за интересную дискуссию. Попросите участников убрать стулья в сторону и выбрать себе удобное место на полу, поскольку сейчас мы собираемся выполнить упражнение, которое должно помочь нам в решении задачи, которую мы только что обсуждали, а именно позволит нам лучше представить себе возрастные особенности нашей целевой аудитории.

Упражнение «на возвращение в прошлое – назад в свои 13 лет»

Цели: Помочь участникам заново пережить то состояние, которое у них было в период раннего подросткового возраста

Материалы: Стулья убраны, список вопросов для упражнения

Выполнение:

Убедитесь, что всем участникам группы комфортно лежать на полу. Объясните, что сейчас им предстоит погрузиться в собственное прошлое. Все, что им нужно сделать, это расслабиться, прислушаться к своим воспоминаниям и ощущениям, не предпринимать никаких усилий, но при этом внимательно следить за происходящим. Предупредите, что если кто-либо почувствует себя плохо или дискомфортно, они могут прекратить выполнение упражнения на любом этапе.

Начните с того, что попросите всех закрыть глаза. Попросите всех: дышать глубоко, сосредоточить внимание на своем дыхании, расслабиться и сохранять тишину на протяжении всего упражнения. Приглушите яркий свет и закройте дверь, чтобы в комнате было тихо. Говорите мягким спокойным голосом, делайте достаточно пауз между вопросами, чтобы позволить участникам отправиться в путешествие по своему прошлому.

Начните с того, что попросите всех вернуться в то время, когда им всем было лет по 10 – 13. Чтобы помочь, предложите вспомнить конкретный день, например, первое сентября того года или последний день перед каникулами, день рождения, какой-либо другой праздник. Скажите, что вопросы, которые вы будете задавать, помогут вспомнить собственные чувства, мысли, ощущения, которые у них были в том возрасте. (Адаптируйте вопросы к особенностям вашей группы).

Список вопросов:

- Сейчас раннее утро и вы просыпаетесь в постели.
- Как выглядит ваша комната? Вы в ней живете один или с кем-то?
 - Что на вас надето, когда вы встаете с постели? Что собираетесь надеть сегодня?
 - Теперь идите в ванную и посмотрите на себя в зеркало. Что вы видите? Как выглядит ваше лицо? Ваши волосы? Ваша грудь?
 - Что вы чувствуете, когда смотрите на себя?
 - Какой у вас рост? Сколько вы весите?
 - Чем вы собираетесь сегодня заняться?

ВАЖНО:

Данное упражнение может вызвать воспоминания о травматичном опыте, который некоторые участники группы могли пережить в подростковом возрасте. Целью данного тренинга не является психологическая или психиатрическая помощь. Предупредите об этом людей, они должны осознавать собственную ответственность за контроль над своими эмоциями. Проводите упражнение только если вы будете абсолютно уверены, что сможете справиться с любой непредсказуемой ситуацией.

- С кем вы проведете время?
- Вы собираетесь в школу? Или будете играть весь день?
- Кто ваши друзья?
- Что вы будете есть?
- Какие вещи важны для вас?
- Какие у вас отношения с членами семьи?
- Что вы любите делать? Любимые книги? Телепрограммы? Фильмы?
- Из чего состоит ваш мир?

Комментарий для ведущего:

Эту медитацию можно продолжить, в зависимости от создаваемого материала и возраста потенциальной аудитории, добавив в нее этапы среднего (14-17 лет) и старшего подросткового возраста (17-19). Это деление основано на определении подросткового возраста, принятом в ООН.

Под конец попросите участников снова сосредоточиться на дыхании, ощутить, где они в настоящий момент находятся, постепенно возвратиться к своему обычному состоянию.

Завершение:

Поблагодарите группу за согласие принять участие в этом упражнении. Спросите участников, как они себя чувствуют. Все ли в порядке? Объясните, что теперь мы собираемся обсудить те ощущения, которые они испытали и отразить наиболее существенные моменты в таблице этапов взросления личности. Попросите участников взять свои стулья и сесть поближе к флип-чарту.

Обсуждение:

Краткий обзор особенностей ранней, средней и поздней стадии подросткового возраста

- Цели:** Рассмотреть эмоциональные, физические и интеллектуальные особенности различных этапов взросления личности.
- Материалы:** Таблица «Этапы взросления личности» (3 столбца: ранняя, средняя и поздняя стадия подросткового возраста) закреплена на стене, фломастеры. Приложение 2: «Ранний, средний и старший подростковый возраст»

Выполнение:

Начните с того, что тот этап, к которому участники возвращались во время направленной медитации, относится к раннему подростковому возрасту. Спросите участников, что они увидели, почувствовали, о чем подумали во время медитативного погружения в свои тринадцать лет. Запишите эти ответы в таблицу в графу «Ранняя стадия». Попросите участников кратко назвать соответствующие характеристики средней и поздней юности (включая физические особенности и те изменения, которые происходят в этой области, эмоциональные, интеллектуальные переживания, свойственные этому возрасту).

Завершение:

Кратко перечислите основные перемены, которыми характеризуется переход от ранней к средней и затем поздней юности. Ответьте на возникшие вопросы. Поблагодарите всех за проделанную работу.

20 минут

Упражнение: «Подготовка посланий и создание сценариев с учетом возрастных особенностей аудитории»

Цели: Помочь участникам понять, каким образом они должны применять знания, полученные ими во время изучения этапов взросления личности, для создания сценариев, ориентированных на зрителей того или иного возраста.
Объяснить различия между эффективным и неэффективным посланием.

Позволить участникам потренироваться разрабатывать и представлять, а также оценивать сценарии, разработанные с учетом возраста.

Материалы: Флип-чарт, фломастеры (для заметок во время обсуждения; не обязательно)

Выполнение:

Обсудите с участниками важность знания особенностей различных этапов взросления личности и необходимость учитывать возраст аудитории при подготовке сценического материала, включая сюжет, стилистику речи и выбор персонажей, а также содержательную часть своего обращения к зрителям. Актерам/преподавателям необходимо непрерывно учиться наблюдать за молодыми людьми разного возраста, знакомиться со своей потенциальной аудиторией.

Выберите несколько тем или сюжетов и рассмотрите, как один и тот же подход к этим предметам может соответствовать аудитории какого-либо одного определенного возраста, но никак не подходить для выступления перед более юными (или, наоборот, старшими) зрителями.

Затем разделите группу на три или четыре малые группы, дайте каждой группе по листу флип-чарта. Все группы получают одну тему, но должны разработать различные послания, относящиеся к этой теме. Например, тема может быть «Предотвращение нежелательной беременности», а послание: не вступайте в сексуальные отношения, пока не будете готовы завести ребенка. После того как группы разработают свои послания, попросите их адаптировать эти послания для трех различных возрастных групп и записать получившиеся послания на флип-чарте.

Через 15 минут обсудите послания и их соответствие возрасту целевой группы.

Завершение:

Сообщите участникам, что во время следующего упражнения им предстоит адаптировать созданные ими в ходе предыдущих занятий сцены для выступления перед зрителями, относящимися к той или иной возрастной группе. Попросите их освободить пространство, убрав в сторону все оставшиеся стулья.

ТЕМА:

Адаптирование сцен:
донесение послания до аудитории Упражнение: «Адаптирование сцен - планирование»

Цели: Оработать основные элементы адаптации сценического материала для показа перед различной аудиторией.

Материалы: Флип-чарт и фломастеры

Выполнение:

Перед тем как разделить участников на малые группы, кратко напомните им основные моменты, касающиеся предстоящей работы:

- учитывайте культурные особенности своей аудитории, относитесь с пониманием к нормам и традициям, свойственным различным этническим группам;
- уважайте право ваших зрителей иметь ценностные ориентиры и убеждения, отличные от ваших собственных;
- используйте в своей работе знание особенностей различных этапов взросления личности (ранний, средний и поздний подростковый возраст).

Участники разделяются, находят своих партнеров по предыдущим сценам и готовят адаптированные варианты сцен, рассчитанные на различные типы аудитории. При этом адаптировать надо в том числе и задачу обучения, а также послание. Попросите участников адаптировать сцену для другой возрастной группы, нежели та, на которую они ориентировались при создании сцены. Как вариант, можно попробовать адаптировать свою сцену для другого типа молодежи, например, для детей-сирот и т.п.

Предупредите участников, что у них есть 10 минут на выполнение этого задания и не стоит репетировать.

Завершение:

Подготовьте «сцену» и попросите всех сесть к ней поближе.

20 минут

 Упражнение: «Адаптирование сцен – показ, обсуждение и следующие шаги»

Цели: Продемонстрировать результаты предыдущего упражнения. Помочь участникам оценить действенность адаптированных сцен, определить дальнейшие действия в творческом процессе создания сцен.

Материалы: Флип-чарт и фломастеры (для заметок во время обсуждения)

Выполнение:

Попросите участников показать свои адаптированные сцены, не говоря при этом, для кого они их адаптировали. После каждого показа спрашивайте аудиторию, для кого, как им кажется, предназначалась эта сцена. Обсудите язык, ситуацию и местоположение, где происходила адаптированная сцена. Удачно ли получилось адаптировать сцену? Что хорошо сработало, а что могло бы быть лучше?

30 минут

Наконец, обсудите, какие дальнейшие шаги следует предпринять по совершенствованию представленных сцен? Сколько еще репетиций потребуется? Какие бы коррективы они внесли?

Завершение:

Ответьте на вопросы и поблагодарите участников за проделанную работу, попросите их убрать в сторону все оставшиеся стулья и встать в круг в центре помещения для церемонии закрытия занятия.

Комментарий для ведущего:

Будьте требовательны к группе, когда работаете над адаптированием сцен. Например, укажите, что взрослой аудитории может показаться унижительным, если им покажут сценку с слишком простой и очевидной идеей послания.

Упражнение: «Завершающий круг»

Цели: Завершить занятие общим ритуалом.
Поблагодарить участников за внимание и усердие.

Материалы: стулья убраны

Выполнение:

Попросите участников встать в круг. Завершите занятие своим обычным ритуалом. Например, можно топнуть по разу правой и левой ногой, щелкнуть пальцами и хлопнуть в ладоши. Либо используйте выбранное вами на первом занятии действие.

Завершение:

Поблагодарите участников; скажите, что вы понимаете, что для многих сегодняшнее занятие могло быть очень эмоциональным, и вы готовы ответить на вопросы по поводу занятия и дать пояснения.

5 минут

Наконец, мы приступаем к занятию: «Поговорим?». Общение со зрителями от имени персонажей спектакля является важнейшей составляющей нашей работы, которая в значительной мере повышает эффективность воздействия на аудиторию, делает весь процесс захватывающим и незабываемым. Зрители получают возможность задать вопросы, развеять мифы, дать совет персонажам. Все это происходит в комфортной и спокойной атмосфере, так как зрители общаются со сценическими героями, а не с реальными людьми.

Во время этого занятия лидерам групп «равный – равному» и актерам/преподавателям предстоит освоить искусство общения с аудиторией – овладеть техникой «хорошо подготовленного экспромта». Как профессионалы, мы должны быть готовы к дискуссии со зрителями и действовать как одна эффективная команда. На протяжении ряда лет из уст зрителей звучат такие слова: «мне больше всего понравилось обсуждение после спектакля», или «они (актеры) вели себя настолько реалистично». Ответы на вопросы зрителей после представления должны быть столь же убедительны, как и сама показанная сцена или спектакль. Такого успеха добиться нелегко, этому невозможно научиться за один раз. Искусство общения со зрителями требует длительной практики. Как и другие виды деятельности, представленные в настоящем руководстве, работа с аудиторией представляет собой непрерывный творческий процесс.

В занятии «Поговорим?» участники учатся вести плодотворную дискуссию, выступают в роли ведущего и актеров, всей группой участвуют в сессии вопросов и ответов. По окончании этой игровой сессии участники обсуждают, насколько плодотворной была состоявшаяся дискуссия и как можно сделать подобные обсуждения более эффективными.

Задачи занятия:

Продemonстрировать различные приемы проведения обсуждения после представления.

Рассмотреть роль каждого участника труппы в обсуждении после представления.

Дать возможность участникам попрактиковаться и оценить свои способности в качестве ведущего обсуждения.

Продолжительность занятия: 3 часа

Материалы:

- Флип-чарт
- Фломастеры
- Скотч
- Готовая для показа сценка (два актера – либо из участников группы либо совершенно другие актеры – потребуются для представления. Тема представления не столь важна, если только она сможет вызвать интересное обсуждение после показа. Если планируете задействовать участников группы, предупредите их заранее, чтобы они смогли спланировать подходящую сценку).

ТЕМА:

Вводная часть и разминка

10 минут

Упражнение: «Разминка в круге»

Цели: Помочь участникам расслабиться и разогреть мышцы, сосредоточиться на предстоящей работе, понять цели и задачи, стоящие перед ними на данном занятии.

Материалы: Стулья убраны

Выполнение:

Попросите участников построиться в круг. Выполните с ними серию упражнений, включая круговую разминку, «Передай хлопок», «Зип, Зап, Зоп» (см. Приложение) или другие известные вам игры.

Объясните собравшимся, что сегодняшнее занятие будет посвящено проведению дискуссии со зрителями после представления, основным приемам и методам общения с аудиторией.

Завершение:

Ответьте на вопросы, попросите участников принести стулья и занять места вокруг флип-чарта. Объясните, что для начала им предстоит определить некоторые основные понятия.

15 минут

Упражнение: «Определение основных понятий»

Цели: Объяснить участникам, кто является ключевыми действующими лицами во время дискуссии с аудиторией и в чем заключаются их обязанности, что позволяет ведущим обсуждения выполнять свою роль с наибольшей эффективностью.

Материалы: Флип-чарт, фломастеры

Выполнение:

Объясните участникам значение следующих понятий и обсудите вместе с ними следующие вопросы, предложив присутствующим дать свои собственные определения (ответы и ключевые положения записывайте на флип-чарт).

- Что такое «фасилитация»? Зачем нужно обсуждение с аудиторией?
- Что нужно, чтобы обсуждение было успешным?
- Какими качествами должен обладать хороший ведущий? В чем заключается роль ведущего?
- Что позволяет актеру эффективно взаимодействовать с аудиторией во время обсуждения? В чем заключается задача актера во время обсуждения?

Вы можете дополнить обсуждение полезными идеями, если они не были высказаны участниками, которые мы приводим в подсказке ниже.

Характеристики фасилитации (проведения группового обсуждения)

Что такое фасилитация после представления?

Фасилитация после представления – это обсуждение, дискуссия, которую проводят после окончания представления. Эту дискуссию проводит ведущий (фасилитатор), который служит как бы мостиком между аудиторией и актерами, которые по-прежнему остаются в образе своих героев во время дискуссии. Это обсуждение увеличивает опыт участников и способствует их обучению посредством представления большего объема информации, выявления и развенчивания мифов, ответа на любые вопросы, которые могли возникнуть у аудитории.

Что нужно, чтобы обсуждение после представления было успешным?

Чтобы обсуждение после представления было успешным, необходимо, во-первых, тщательное планирование. Конечно же, ход любой дискуссии с живой аудиторией непредсказуем, но чем больше группа планирует заранее, тем более эффективной получится фасилитация. Вы знаете, какие задачи ставили перед собой в конкретной сцене, чему хотели научить, теперь подумайте о том, как ваша группа может еще более усилить передачу именно этой информации во время обсуждения. Обсудите ключевые моменты, на которые вы хотите обратить внимание зрителей и особую роль каждого из участников вашей группы в ходе обсуждения.

Какими качествами должен обладать хороший фасилитатор (ведущий)?

Хороший ведущий понимает задачи занятия. Она или он должны быть достаточно уверенными, чтобы вести обсуждение, но никогда не судят и не проявляют нетерпения. Ведущий должен создать комфортную атмосферу, используя определенный «язык тела», выражающий доброжелательный настрой, внимательно слушая, направляя вопросы, разъясняя сказанное для зрителей. Ведущий также должен быть способен следить за порядком, концентрировать внимание всех участников на главном вопросе, или послании представления, делать дискуссию динамичной.

Что позволяет актеру эффективно взаимодействовать с аудиторией во время обсуждения?

Актеры/преподаватели эффективно взаимодействуют с аудиторией, если они все время помнят о задачах обучения и не забывают о своей роли. Например, задачей актера может быть представить существующие мифы или послужить «негативным героем». Этот актер должен оставаться в своей роли, даже если аудитория его не одобряет и ему это неприятно. Во время обсуждения актер должен оставаться в образе своего персонажа, отвечая на вопросы так, чтобы это звучало логично и соответствовало характеру его или ее героя.

Завершение:

Поблагодарите участников и попросите их перейти в свободную часть помещения и встать в круг. Объясните, что теперь им предстоит принять участие в игре, которая представит некоторые трудности, с которыми можно столкнуться во время дискуссии со зрителями.

Упражнение: «Перебрасываемся звуками»

Цели: Продемонстрировать участникам, как им придется выполнять множество задач одновременно во время дискуссии со зрителями.

Материалы: никаких

Выполнение:

Участники стоят в круге, игрок издает какой-либо звук, изображая пантомимой, что «бросает» этот звук кому-либо из участников, как мяч. Другой участник, которому

15 минут

«бросили» звук, изображает, как ловит его, словно мяч, и «перебрасывает» этот звук другому и т.д.

Как только наладилась передача одного звука, похлопайте по плечу нового участника, чтобы тот «вбросил» новый звук, затем еще одного. Все три звука должны «перебрасываться» одновременно.

Через несколько минут остановите игру. После завершения обсудите с группой полученные впечатления, объясните, что все это «сумасшествие», которое только что творилось, не многим отличается от дискуссии со зрителями, когда поднимается лес рук, люди возбуждены и все происходит сразу и одновременно.

Завершение:

Ответьте на вопросы, попросите участников вернуться на свои места вокруг флипчарта. Следующим упражнением, в котором им предстоит участвовать, будет имитация дискуссии со зрителями.

ТЕМА:

**Показ сцены
и имитация обсуждения со зрителями**

Упражнение: «Показ сцены и моделирование обсуждения»

Цели:

Дать возможность занимающимся почувствовать себя в роли зрителей, принимающих участие в обсуждении после просмотра сцены.

Смоделировать для участников продуктивную дискуссию со зрителями

Материалы:

Подготовленная сцена, флип-чарт и фломастеры в стороне от импровизированной сценической площадки

Выполнение:

Объясните, что теперь всем необходимо представить себя на занятии программы по принципу «равный – равному». Участники будут выступать в роли зрителей, актеры напротив них выступят в роли актеров/воспитателей, которым предстоит показать перед группой подготовленную сцену. Ответьте на вопросы. Начните с объявления сцены точно так же, как во время выступления перед настоящими зрителями. Актеры, помогающие инструкторам в проведении этого занятия, показывают свою сцену перед группой.

После показа ведущий проводит продуктивную и хорошо организованную дискуссию с участниками занятия. Второй инструктор делает записи в конспекте на флип-чарте в стороне от основной группы.

Комментарий для ведущего:

В идеале вам потребуется два ведущих для этого упражнения: один будет вести дискуссию, а другой делать записи на флип-чарте по ходу обсуждения.

Комментарий для ведущего:

Лучше всего, если ведущий записи по ходу дискуссии, будет это делать так, чтобы аудитория пока не видела, что он пишет. Разделите лист на три колонки: 1) ход дискуссии; 2) эффективность фасилитатора; 3) соответствие игры актеров.

30 минут

Завершение:

По истечении отведенного времени остановите имитацию дискуссии, поблагодарите группу и актеров, и скажите, что теперь им предстоит обсудить произошедшее.

Упражнение: «Обсуждение с группой»

Цели: Дать оценку проделанной работе, помочь занимающимся понять значение тех факторов, которые способствуют плодотворному общению с аудиторией.

Материалы: Конспект с записями, сделанными во время предыдущего упражнения, фломастеры, флип-чарт

Выполнение:

Второй инструктор выступает в роли ведущего данного упражнения. Просмотрите записи, сделанные во время имитации дискуссии со зрителями. Напомните участникам, что роль ведущего заключается в том, чтобы служить связующим звеном между актерами и зрителями. Повторите участникам, в чем состоит роль актеров. Выделите ключевые моменты в записях, сделанных в ходе дискуссии, обратите внимание на наиболее действенные факторы. Прерывалась ли дискуссия? Насколько естественно делались важные выводы? Вдохновлял ли фасилитатор участников задавать вопросы или наоборот? Был ли он или она дружелюбно настроен к аудитории? Оставались ли актеры в своих образах и отвечали ли на вопросы соответственно? Если отмечено, что в каких-либо эпизодах действия членов команды были ошибочны и не принесли желаемых результатов, обсудите с участниками, что нужно предпринять для исправления ситуации.

Завершение:

Отвечьте на вопросы, похвалите актеров и остальных участников за проделанную работу. Напомните им, что только после долгой практики у них начнет все получаться как надо. Если позволяет время, пригласите желающих в течение 5 минут попробовать себя в роли ведущего дискуссии. Если время истекло, переходите к повторению ключевых положений рассматриваемой темы (следующее упражнение может быть выполнено в другой раз, выполнять его на данном занятии не обязательно).

20 минут

Упражнение: «Тренировка в роли ведущего»

Цели: Дать возможность участникам попрактиковаться в роли ведущего дискуссии и получить оценку своей работы.

Материалы: Флип-чарт, фломастеры (для заметок во время дискуссии)

Выполнение:

Разделите участников на три группы, в которые бы попали партнеры по сценкам с предыдущих занятий. Попросите каждую малую группу выбрать сценку для показа, выбрать фасилитатора последующей дискуссии и того, кто будет вести записи. После того как группы пообсуждали свои сцены в течение 10 минут, соберите всех снова в большую группу. Пусть каждая из групп покажет свою сценку и проведет дискуссию по ней. Затем пусть тот, кто вел записи, поделится со всеми остальными своими наблюдениями. Пусть и вся аудитория выскажет свои замечания.

45 минут

Завершение:

Поблагодарите все группы за хорошую работу. Напомните, что навыки приходят только во время практики. Объясните собравшимся, что теперь им предстоит повторить усвоенную информацию, поскольку работа с аудиторией включает в себя множество факторов, требующих к себе повышенного внимания.

Еще о фасилитации после представления

Со временем опытные актеры/преподаватели (или, чаще всего, равные преподаватели, которые не участвуют в представлении, но входят в вашу команду) могут проводить обсуждение после представления. Это идеальный сценарий, потому что в этом случае ваша программа станет в полном смысле «равный–равному». Однако равный фасилитатор должен пройти через практику, во время которой он помогает главному фасилитатору проводить дискуссии, затем со-ведет дискуссии. В конечном итоге этот молодой человек или девушка сможет самостоятельно проводить дискуссию, но все же более опытные ведущие должны оставаться поблизости, наблюдать и быть готовыми вступить в любой момент и помочь, если это будет необходимо.

ТЕМА:

Ответы на вопросы и повторение

Упражнение: «Повторение ключевых моментов»

Цели: Повторить основные положения, касающиеся работы со зрителями после выступления, устранить все возможные неясности и сомнения.

Материалы: Флип-чарт со всеми ранее сделанными записями, фломастеры

Выполнение:

Напомните участникам некоторые ключевые моменты, которые требуются от ведущего дискуссию:

- использовать нейтральную лексику,
- избегать оценочных суждений,
- сглаживать конфликтные моменты,
- создать непринужденную атмосферу,
- использовать такой язык тела, который отражает заинтересованность во взаимодействии с аудиторией (смотреть в глаза, кивать головой, избегать «закрытых поз»),
- не отвлекаться,
- отвечать на невысказанные вопросы,
- придерживаться существующего плана обсуждения,
- отвечать кратко и ясно,
- использовать фактический материал, поступающий как от актеров, так и от зрителей,
- помнить о том, что иногда можно не знать ответа на тот или иной вопрос, но постараться как можно скорее получить недостающую информацию.

20 минут

Признайте, что проводить дискуссию – очень сложно, но в то же время, получаешь большую отдачу. Спросите участников, остались ли у них какие-либо вопросы, и ответьте на них.

Завершение:

Поблагодарите и похвалите всех участников группы.

Упражнение: «Последующие шаги»

Цели: Прояснить ожидания на будущее.

Материалы: Не требуется

Выполнение:

Если это единственный тренинг по использованию театральных техник для данной группы, спросите у участников, как они планируют применять полученные знания в обучении по принципу «равный–равному». Если это всего лишь первый шаг в длительном процессе, в котором будут еще тренинги, а также создание, репетиции и представления, проясните свои ожидания и ожидания участников от дальнейшей программы. Обсудите, что вы будете делать дальше.

Поздравьте всех с приобретением новых знаний и навыков.

Завершение:

Поблагодарите всех участников занятия. Попросите их освободить пространство от стульев и построиться в круг в центре помещения.

10 минут

Упражнение: «Завершающий круг»

Цели: Завершить занятие своим ритуалом

Материалы: Стулья и флип-чарт убраны

Выполнение:

Попросите участников высказать одно-два слова, которые опишут их состояние в данный момент или впечатление от проведенного занятия. После этого участники выполняют серию простых движений (топанье ногами, хлопки и т.д.). Ведущие занятия могут избрать какой-либо собственный вариант выполнения «завершающего круга» или предложить участникам придумать что-то свое.

Завершение:

Поблагодарите участников, скажите им, что по окончании занятия тренеры будут готовы ответить на вопросы и дать все необходимые разъяснения. Скажите участникам, что они только что начали открывать для себя новую форму подачи информации и обучения. Научиться проводить дискуссии или приобрести навыки актерского мастерства очень непросто, но зато сам процесс – очень увлекателен. Еще раз поздравьте с завершением серии занятий по методике театрального обучения.

Раздел 3

Дополнительные театральные
игры и упражнения

Дополнительные театральные игры и упражнения

**Поверь тому спокойному, тихому голосу,
который говорит: «Это может сработать, попробуй
Д. Маричайлд**

В процессе использования театра в качестве образовательной методики необходимо снова и снова обращаться к тем техникам, из которых состоит представленная программа. Например, приемы, представленные в занятии «Без сценария», используются не только при создании сценария, но и в ходе дальнейшей работы. Эти приемы (использование «Кто, Что, Где?»; разработка послания; оценка правомерности и уместности той или иной сцены; и т.д.) постоянно находят свое применение на всех этапах работы со сценарием: при исправлении и редактировании, создании адаптированных вариантов уже готовых сценариев и т.д. То же самое относится и к методам, представленным в программах «Создание предыстории героя», «Донести идею до аудитории» и «Поговорим?». В данной работе «продукт» не является конечной целью. Верно, что в итоге мы хотим создать живое, увлекательное представление, производящее неотразимое воздействие на зрителей, заставляющее их изменять свои взгляды и, как мы надеемся, свое поведение. Но сама эта конечная цель является процессом. Мы отражаем жизнь, которая непрерывно изменяется и развивается. Мы набираем новых участников, новых лидеров и преподавателей. Это взаимная работа, характер и течение которой зависит от всех, кто занимается созданием постановок, и от каждой новой аудитории, которой предстоит увидеть и воспринять созданное.

В этом разделе вы найдете дополнительные театральные игры и упражнения, которые можно использовать во время репетиций и занятий в театральных студиях. Может оказаться полезным всегда иметь под рукой предложенный перечень игр, поскольку разнообразие используемых методов оживляет тренировочный процесс и позволяет находить решение различных проблем, неизбежно возникающих при подготовке к выступлению перед публикой.

Представленные здесь театральные игры и упражнения, равно как и те, которые включены в программу базовых занятий, были выбраны ввиду их исключительной эффективности в качестве средства подготовки актеров. Эти проверенные временем методики используются многочисленными театральными труппами, в некоторых случаях на протяжении многих десятилетий. Существуют в буквальном смысле сотни подобных игр; предложенный список ни в коем случае не претендует на полноту. Множество книг посвящено описанию этих игр и упражнений, большинство из них может быть легко найдено в Интернете.

Представленные упражнения предназначены для тренировки различных практических навыков и качеств. Некоторые из них служат для развития актерского мастерства и совершенствования техники, другие призваны помочь актерам раскрыть свои импровизаторские способности. Часть упражнений решают сразу обе задачи, но при этом необходимо четко различать эти два направления, которые для своей успешной реализации требуют от актера совершенно различных качеств. Режиссер может часто использовать импровизацию во время репетиции постановки по уже существующему сценарию, но импровизация является всего лишь одной из многочисленных техник, применяемых в процессе длительной подготовки пьесы. Сама природа импровизации состоит в том, что представление рождается спонтанно, сиюминутно, без предварительной подготовки, отличается искренностью и подчас носит характер чисто физического действия. В нашей работе импровизация используется для создания сценариев, которые впоследствии могут быть закреплены в письменной форме. После того как сценарий будет готов, «равные» актеры под руководством режиссера начинают репетиционный процесс, в ходе которого отрабатываются отдельные сцены, то есть в результате этой работы они становятся повторяемыми. Таким образом, мы видим, что упражнения и игры, помогающие актерам/воспитателям развивать свои импровизаторские способности и совершенствовать свое актерское мастерство, являются в равной степени необходимыми.

Тренер может способствовать установлению взаимного доверия в актерском коллективе, выполнять со своими подопечными различные упражнения, призванные развивать физическую силу, гибкость и способность к релаксации, совершенствовать вокальную технику занимающихся. Хорошая актерская техника также предполагает, что актер умеет слушать и отвечать, наблюдать, чувствовать момент, действовать по обстоятельствам, быть экспрессивным и открытым на эмоциональном уровне. Учитель может работать вместе со своим актером над развитием и совершенствованием всех этих качеств.

По мере того как группа преподавателей, обучающихся сверстников по принципу «равный – равному» будет развиваться и продолжит использование театральных постановок в качестве средства профилактической работы, вы сможете выбрать наиболее подходящие для себя игры из предложенного перечня, равно как и из других источников. Со временем добавятся новые игры и упражнения. Предлагаемый список – это только начало.

Примечание: Для единообразия и краткости в предлагаемом описании игр термин «тренер» будет использоваться для обозначения ведущих профилактических групп «равный – равному», тренеров, обучающихся тренеров и т.д. Термин «игроки» будет относиться ко всем обучаемым (ребятам, участвующим в обучающем мероприятии, либо обучающимся волонтерам-преподавателям по принципу «равный – равному», либо актерам-преподавателям и т.д.).

Упражнения для создания взаимного доверия:

«Лифт»: Один из игроков лежит на полу. Остальные собираются вокруг него; каждый участник группы отвечает за подъем одной из частей тела лежащего игрока. Постепенно его поднимают над головой и несут по комнате. Меняйтесь ролями, пока каждый не окажется в роли поднимаемого.

«Прыжок»: Участники группы встают в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии примерно пол метра. Руки вытянуты вперед и сомкнуты с партнером напротив так, чтобы получилось «поле приземления». Игроки прыгают со стульев или со стола (примерно один метр высотой, но высота может быть различной) на руки остальных участников группы. Внимание: участники группы должны амортизировать приземление игрока во время прыжка. Меняйтесь ролями, пока каждый участник не выполнит свой прыжок.

«Бег вслепую»: Участники встают в линию вдоль одной из стен большой комнаты. Игрок с завязанными глазами бежит в их сторону. «Ловящие» должны мягко поймать и остановить игрока, когда он добежит до них. Меняйтесь, пока каждый не побегит.

«Слепой круг»: Участники группы вплотную обступают игрока, стоящего в центре с завязанными глазами, ноги вместе. Участники по одному осторожно толкают игрока в центре в какую-либо сторону круга к другому участнику, пока игрок полностью не расслабится, опираясь только на окружающих его товарищей. Меняйтесь, пока каждый не окажется в центре.

«Медленное побоище»: Участники встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Цель игры – остаться единственным выжившим. Каждый игрок может «убить» любого стоящего в круге с помощью своего «оружия», которым является любая часть его кисти или предплечья до локтя. Если вы дотрагиваетесь до любого участника в круге этим «оружием», он «убит» и должен упасть на пол. Игрок остается «убитым» до тех пор, пока он не коснется одной или двумя щеками (или волосами) пола. Главная особенность игры состоит в том, что все движения должны выполняться очень медленно. Кто перестает двигаться медленно, тот вне игры.

Упражнения на взаимодействие

«Один голос»: Может выполняться группой от 2 до 4 участников. Игроки встают в ряд напротив зрителей и тренера, положив руки на плечи друг другу. Цель упражнения состоит в том, чтобы участники команды говорили вместе без заранее подготовленного текста. Они становятся «одной личностью». Возможные варианты: группа рассказывает историю (тренер дает название, и группа придумывает историю), выступает в роли «специалиста» по какому-либо вопросу, отвечает на вопросы остальных

участников или даже разыгрывает сцену в составе группы из 2-3 участников от имени одного героя с другой группой, представляющей другого персонажа. Советы: 1) участники группы должны стараться сохранять зрительный контакт друг с другом; 2) ни один из участников не должен пытаться выступать в роли лидера, задача игры – создание взаимного доверия и формирование команды; 3) говорите медленно.

«Расскажи историю»: Тренер дает название истории. Группа рассказывает историю, соответствующую этому названию, при этом каждый из участников в кругу по очереди произносит одно слово. Вариант: игрок рассказывает историю до какого-то момента, затем передает слово другому игроку по кругу направо, тот продолжает рассказ, после чего передает слово следующему.

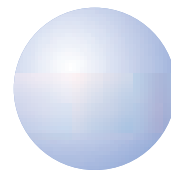
«Движение»: Игрок передает по кругу какое-либо движение, каждый игрок в свою очередь повторяет его, пока движение наконец не вернется к его инициатору. Тогда игрок, стоящий справа от первого, начинает новое движение и пускает его по кругу. Вариант: движение сопровождается звуком.

«Тарабарский круг»: Похоже на упражнение «Расскажи историю», только изначально нет никакого названия. Один из игроков начинает историю и передает слово другому, как и раньше, только говорить надо на тарабарском языке. Нельзя пользоваться ни одним из существующих языков. По окончании каждый участник может написать, о чем, по его мнению, была эта история, и сравнить с тем, что написали другие.

«Зип, Зап, Зоп»: Участники стоят в кругу. Один из игроков начинает игру – показывает на стоящего в кругу напротив него и, глядя ему в глаза, говорит: «Зип». Тот в свою очередь смотрит в глаза другому игроку, показывает на него и говорит: «Зап». Следующим словом должно быть «Зоп». Произносить эти слова надо быстро, строго придерживаясь установленной последовательности. Задача игроков заключается в том, чтобы не путать слова и не раздумывать подолгу над ответом. Возможен вариант игры с выбыванием игроков. Можно использовать для зарядки энергией после информационных блоков.

«Жаркое место»: Три игрока сидят на стульях друг возле друга в один ряд. Игроки, сидящие сбоку, должны каким-либо образом привлечь к себе внимание того, кто сидит в центре. Они могут делать все что угодно (конечно, в разумных пределах), для привлечения внимания сидящего в центре. Единственное, что им запрещено, это физически к нему прикасаться.

«Куча-мала»: Собравшись в плотную группу, войдите в физический контакт с остальными игроками (мягкое прикосновение). Глаза закрыты. Полное молчание. Начните выполнять дыхание вместе со всей группой. Группа вдыхает и выдыхает. Не открывая глаза и сохраняя физический контакт, отодвиньтесь от остальных участников группы. Почувствуйте пространство, кто из игроков где находится? Где находится каждый из игроков по

отношению друг к другу? Попробуйте определить, кто вас окружает, опираясь только на свои ощущения. «Откройте» спины. Откройте глаза. Исследуйте тишину. Почувствуйте энергию группы. Равновесие. Что создает равновесие в пространстве? Почувствуйте также пустое пространство. Начните исследование импульсов к движению. По-прежнему исследуйте тишину. Двигаться не обязательно. Просто следуйте за импульсами. Каждый импульс/движение оказывает воздействие на группу в целом, порождает новый импульс. Следуйте за ними. Исследуйте единое информационное пространство группы. В любой момент вам необходимо знать, кто где находится. Кто сзади вас? Вы должны это «видеть» своей спиной. Немного подвиньтесь, и пусть остальные это заметят. Возвратитесь на прежнее место, наблюдайте. Продолжайте это упражнение, пока его не прекратит тренер или пока вся группа не почувствует импульс к прекращению.

Упражнения на наблюдательность и движение

«Пробуждение»: Группа лежит на полу с закрытыми глазами. Каждый сам по себе. Игроки открывают глаза и смотрят на мир новым взглядом, созерцают свое тело и окружающую обстановку как будто в первый раз. Постепенно игроки садятся, затем встают и т.д. Продолжительность упражнения – не менее 30-45 минут.

«Животные»: Разделитесь на группы по 4–5 человек. Каждый игрок выбирает животное, которым он хотел бы стать. Во время упражнения каждая группа существует в своих строго обозначенных границах, и в течение определенного времени участники исследуют поведение своих животных и отношения между ними в рамках группы. Выполняйте упражнение, а затем обсудите, каким образом навыки, полученные в ходе его выполнения, могут быть использованы при создании образов.

«Движение в пространстве»: Участники группы движутся от одной стены комнаты к противоположной или просто свободно движутся по всей комнате (в зависимости от особенностей помещения). Тренер командует игрокам, над какими физическими элементами движения им необходимо работать: ритм, тяжесть, размер, пузыри, расширение, теснота, прерывистость, гибкость, движение сквозь желе, через облако, по грязи и т.д.

«Неподвижность и скорость»: Участники группы бегут по комнате на полной скорости. По команде тренера застывают на месте и сохраняют полную неподвижность. Затем снова бегут.

«Смена темпа»: Разделитесь на группы по 5–6 участников. На своей четко обозначенной территории группа непрерывно движется в темпе, указанном тренером. «1» – едва заметное движение. «10» – максимальная скорость, на которую способны игроки. «5» – средний темп. В процессе работы участники группы должны научиться улавливать малейшие изменения темпа.

«Движение под музыку»: Группа расходится по комнате. Участники закрывают глаза, слушают проигрываемые для них музыкальные отрывки и исследуют, какое воздействие оказывает музыка на движение их тела. Наращивайте амплитуду движений. Используйте полученный опыт при создании образов.

«Нейтральность»: Игроки работают стоя, пытаясь придать своему телу полностью нейтральную позу. Тренер помогает игрокам найти действительно нейтральное положение тела. Обсудите с игроками, что именно нарушает нейтральность той или иной позы, делает ее «говорящей». Расширьте амплитуду своих жестов, используйте полученные навыки при создании образов.

«Глина»: Трое игроков стоят в нейтральной позе лицом к остальным участникам группы. Трое других игроков становятся «скульпторами», и каждый из них начинает работать с одним из первых трех, придавая его «нейтральному» лицу и позе то или иное выражение. Игроки, выступающие в роли «скульптур», застывают, сохраняя то выражение лица и ту позу, которая им была придана. Затем они втроем начинают разыгрывать импровизацию от имени тех персонажей, которые возникли в результате принятия их телами той или иной позы.

«Заполнение пространства»: Каждый игрок получает номер: 1, 2 или 3. Двигаться необходимо в рамках определенного пространства. Стоя в нейтральной позе, игроки, услышав свой номер, должны максимально заполнить пустое пространство вокруг себя. Например, тренер командует «вторые», и «вторые номера» делают шаг вправо или влево, вперед или назад, заполняя пустое пространство между собой и другими игроками, стараясь занять все пустоты, которые существуют между участниками упражнения. Усложненный вариант: игроки работают на трех уровнях: нижнем, среднем и верхнем (у поверхности пола, посередине, сверху). Команды тренера (пример): «Вторые, нижний уровень», «Первые, верхний уровень». Игроки заполняют соответствующее пространство.

Упражнения на импровизацию

«Застывшие реплики»: Игроки, задумав произнести ту или иную сценическую реплику, ходят по комнате. Тренер дает команду «замри». Затем он идет по комнате и по очереди указывает на того или иного игрока, который должен оправдать свою застывшую позу, произнеся подготовленную реплику.

«Статуи»: Игроки работают в парах спиной друг к другу. Тренер называет какое-либо слово, чувство, ситуацию и т.д. (например: любовь, ненависть, радость и т.д.), и считает до трех. На счет «три» партнеры разворачиваются, принимают позу, которая выражает это слово, и застывают.

«Танец имени»: Каждому игроку дается 20 минут для того, чтобы придумать «танец», смысл которого состоит в том, чтобы, используя движение всего тела, по буквам выразить имя исполнителя.

«Оркестр»: Первый вариант: один из игроков назначается дирижером. Каждый из остальных должен представить какой-либо музыкальный инструмент (труба, скрипка и т.д.) с помощью голоса и движений тела. Дирижер управляет оркестром, состоящим из всех участников группы.

«Второй вариант»: как и в первом варианте, один из игроков назначается дирижером. Остальные делятся на группы по 3–4 человека. Каждой группе дается время для того, чтобы подготовить свой музыкальный отрывок (достаточно двух-трех тактов). Вначале каждая группа по очереди представляет свою «музыку», затем группы объединяются под управлением дирижера, который руководит ими, давая команду вступать то одной, то другой группе, играть громче или тише и т.д. Во время второй части игры участники групп могут добавить к музыке движение.

«Групповая экспрессия»: Группа в полном составе должна выразить: силу, свет, открытость, тяжесть, гнев, печаль, счастье, беспокойство, опьянение (по требованию тренера, это может быть статическая композиция в составе группы, или, наоборот, активное движение всех участников).

«Три слова»: Игроки разбиваются на пары. Тренер дает три слова, не связанные между собой (например: «молочная цистерна», «авианосец», «лесной пожар»). Игрок А рассказывает игроку В историю, содержащую эти три слова. Все группы выполняют упражнение одновременно (быстро). Затем тренер называет три других слова, теперь игрок В должен рассказывать историю и т.д.

«Одно слово за раз»: Игроки работают в парах. Тренер дает игрокам название истории. Каждый из игроков, произнося по одному слову за раз, вместе со своим партнером рассказывает историю. (Например: Игрок А: «Однажды», игрок В: «на», А: «белом», В: «свете», А: «жил», В: «был»... и т.д.).

«И тут входит третий»: Два игрока начинают разыгрывать импровизированную сцену. Им даны ситуация, место действия, время суток. Третий игрок ждет в другой комнате. Ему известно только, кто эти двое, и какую информацию (какой фактический материал) они будут представлять на сцене в заданное время. Тренер открывает дверь и впускает третьего игрока или придумывает какой-либо иной вариант его появления на сцене. Идея в том, что третий игрок должен оказать решающее воздействие на

Помните о необходимости создания на своих занятиях свободной и непринужденной атмосферы, особенно если вы занимаетесь театральными играми. Некоторые из этих игр по целому ряду причин могут поначалу отпугивать участников. Уровень (и само наличие) этого устрашающего воздействия зависит от характера личности игрока и от особенностей той или иной игры или упражнения. Иногда беспокойство или страх охватывает игрока неожиданно, когда игра уже идет в течение какого-то времени. Если в студии или на учебном занятии удалось установить атмосферу, в которой никоим образом не существует такого понятия как «неправильное поведение, провал», страхи участников будут легко преодолены. Помните о необходимости быть внимательным к культурным нормам людей, с которыми работаете, особенно тех, что касаются физических контактов, адаптируйте упражнения соответственно.

происходящее на сцене.

«Сцена в обратном порядке»: Двоим игрокам дана ситуация, конфликт, место действия, время суток. Игроки начинают сцену с последней фразы, затем идет предпоследняя и т.д., вся сцена разыгрывается в обратном порядке.

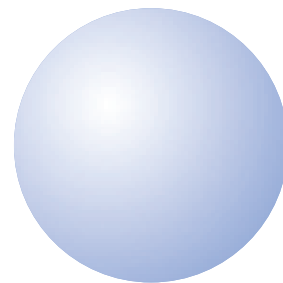
«Добавление события»: Техника, с помощью которой можно добавить новый пласт, новое измерение разыгрываемой ситуации. Тренер сообщает «событие» каждому из игроков, разыгрывающих сцену. Например: ставится сцена о двух близнецах, один из родителей которых болен СПИДом. Персонаж, один из этих двоих, подходит к телефону. Ему звонит врач и говорит: «Позови своего брата (свою сестру). Ваш отец тяжело болен». Это привносит напряжение в разыгрываемую сцену. Задача игроков состоит в том, чтобы это новое событие стало определяющим по отношению ко всем их дальнейшим действиям.

«Сказка»: Замечательное упражнение для создания команды. Большая группа игроков выбирает семь или восемь элементов (например: дождь, ветер, стук копыт, падающие деревья, сверкающие молнии и т.д.), которые будут присутствовать в сказке. Они придумывают звук для каждого из этих элементов. Затем большая группа делится на две части. Одна группа планирует постановку сказочной истории, в которой будут присутствовать эти элементы; все участники группы будут играть в этой постановке. Другая половина группы работает с элементами и добавляет к ним движение (например: изображая идущий дождь, все участники будут прыгать и издавать звуки падающих капель). Когда одна группа подготовит хореографическое оформление каждого из элементов, а другая отрепетирует само действие, группы объединяются и без предварительной общей репетиции разыгрывают представление со всеми его волшебными элементами. Всеобщее удовольствие гарантировано.

«Иностранное кино»: Двое игроков исполняют роль актеров иностранного фильма, двое других работают «дублерами». Актеры разыгрывают сцену. Дублеры говорят за них.

«Скажи «Да»» - «Рекламное агентство»: Место действия импровизации – рекламное агентство. Участники импровизации выступают в роли сотрудников агентства. Один из игроков выносит на сцену некий предмет, задача сотрудников – «протолкнуть» его на рынок в качестве товара. Их работа заключается в том, чтобы придумать как можно больше вариантов практического использования этого товара, найти для него целевую группу потребителей и выбрать подходящий способ рекламы. Товар может быть абсолютно неуместным и бессмысленным. Особенность этого упражнения состоит в том, что все предложения, исходящие от команды сотрудников, должны приниматься. За любым предложением должно последовать «да, и...» (например: игрок А: «Давайте предложим ковер самолет тем, кто совершает частые перелеты...», игрок В: «Да, и предложим скидки пожилым людям, совершающим перелеты в составе группы...» и т.д.).

«Вранье»: Двое игроков стоят перед группой. Они дети (близнецы или

лучшие друзья). Тренер задает им какой-нибудь вопрос (например: «Билли, Сюзи, почему у нас собака покрашена красной краской?»). Дети начинают объяснять. Вначале говорит один, затем другой подхватывает историю, сочиненную первым, затем опять говорит первый и т.д. Зрители в любой момент могут задавать вопросы. Чем более нелепую историю придумают дети, тем большее удовольствие получают все участники.

Работа с эмоциями

«Радость – гнев – печаль – радость»: Игрок считает до десяти, переходя во время счета от одного из четырех базовых эмоциональных состояний к другому. Во время счета игрок также пытается определить, какой «цвет» может в тот или иной момент соответствовать определенному эмоциональному состоянию. Таким образом, игрок не только исследует многообразие возможных эмоциональных проявлений, но и учится чувствовать себя уверенно и естественно при выражении любых эмоций. Число счета можно изменить до пяти или двадцати, в зависимости от того, какой вариант окажется более подходящим для игрока. Счет («один, два, три...») может быть заменен фразами из монолога или сценической постановки.

«Физические препятствия»: Это упражнение может оказаться полезным, если игрок испытывает «блок» при работе на сцене или при создании какого-либо конкретного образа. Игрок произносит свой монолог или отдельные реплики из сцены или пьесы, преодолевая при этом какие-либо физические препятствия. Например, двое других участников могут держать его за ноги, в то время как игрок пытается идти по сцене, произнося свои фразы, или несколько участников могут сформировать перед ним живую стену, которую ему придется преодолевать во время произнесения диалога. **ВНИМАНИЕ!** Это упражнение может выполняться только в том случае, если между членами труппы существует чувство взаимного доверия. Действия по физическому затруднению движений игрока должны быть четко оговорены и понятны всем членам группы, любые проявления насилия недопустимы. Тренер должен контролировать все происходящее. Это великолепное средство, позволяющее вдохнуть новую энергию в зашедшую в тупик сцену или скучный монолог.

«Повлияй на игрока»: Игра выполняется в парах. Каждый из игроков получает задание вызвать у своего партнера какую-либо эмоцию или комбинацию чувств. Игроки не знают задание друг друга. Например: игрок 1 должен заставить своего партнера испытать чувство смущения, игрок 2 – привести своего партнера в состояние ликования. Игроку может быть поручено вызвать у партнера сразу два различных чувства. Чем более конкретное и утонченное эмоциональное переживание необходимо вызвать, тем лучше (например: «меланхолия», а не просто «депрессия»). Это упражнение, как правило, выполняется без слов, допускается использование различных жестов, звуков и «тарабарского» языка. Игроки должны решительно и твердо добиваться достижения поставленных целей,

но при этом оставаться открытыми к воздействию на себя со стороны своего партнера.

В завершение этого раздела хотелось бы снова отметить, что создание театра и использование его в качестве инструмента профилактической работы представляет собой долгий процесс, который подразумевает продвижение вперед малыми шагами, медленную, постепенную наработку программы, отказ от стремления быстро создать хоть что-нибудь и показать кому бы то ни было. Если не получается сделать «это» на сегодняшней репетиции – чем бы «это» ни являлось – тогда это можно сделать в следующий раз. Время всегда найдется. Будьте добры по отношению к самим себе. Будьте гибкими. Получайте удовольствие. Если мы не получаем удовольствие от своей работы, зачем тогда вообще этим заниматься?

Раздел 4

**Программы театральных постановок
по принципу равный–равному продвинутого уровня:
создание театральной труппы**

Программы театральных постановок по принципу «равный—равному» продвинутого уровня: создание театральной труппы

О чем бы вы ни могли помечтать, вы можете это начать создавать.

В смелости – гений, сила и волшебство.

Гёте

Данный раздел является кратким обзором того, что необходимо для создания театральной труппы. Основные навыки описываются в первом и втором разделе, например, разработка задач обучения, создание сценок и целых представлений. Все это необходимо усвоить прежде, чем переходить к данному разделу. В этом разделе рассматриваются цели и приоритеты, кастинг и прослушивание, тренинг, репетиции, улучшение сцен, вопросы логистики и управления, а также некоторые другие вопросы. Этот раздел, главным образом, написан для тех, кто хотел бы создать собственную театральную труппу, работающую по принципу «равный – равному», но большинство идей будут полезными для всех, кто использует техники, основанные на театральном подходе, в своих профилактических программах.

Формирование труппы

Определение целей и приоритетов

Перед тем как заняться набором актеров и прослушиванием, вам необходимо осознать или пересмотреть концепцию театральной труппы, которую вы хотите создать, а также образовательные задачи, которые вы хотите решить путем создания определенных сцен. Подумайте над тем, каким вы хотите видеть свое представление в окончательном варианте и как вы можете достичь этой цели. Задавая себе эти вопросы, помните о том, что со временем ваше видение может изменяться и эволюционировать, поэтому важно сохранять открытость и гибкость по мере того, как ситуация будет развиваться. Искусство имеет тенденцию жить собственной жизнью, после того как вы откроете дорогу творческому процессу. Этому процессу необходимо доверять.

Однако для начала важно иметь четкий план. Опираясь на свое видение, поставьте перед собой конкретные цели.

- Какие темы вы хотели бы затронуть в своем представлении?
- Смогут ли ваши актеры привнести свои идеи в содержание шоу, или ваш источник финансирования требует осветить конкретную проблему?
- Будете ли вы создавать собственный, оригинальный материал или у вас уже будет готовый сценарий? (Авторы данного учебника настоятельно

советуют использовать импровизацию как средство разработки сценария).

От этих факторов будут зависеть ваши краткосрочные и долгосрочные цели, они также должны повлиять на планирование репетиционного процесса. Предположим, вы решили начать сезон и составили план репетиций, но у вас нет готового сценария – актерам самим предстоит создавать материал в ходе репетиций. Ваши первоначальные цели должны будут выглядеть следующим образом:

- определить, какие имеющие отношение к сохранению здоровья темы должны быть затронуты в вашей постановке;
- провести мозговой штурм этих тем, используя методику «кто, что, где»;
- импровизация и работа над сценариями;
- работа над объединением отдельных эпизодов, добавление музыки, придание постановке целостной формы;
- работа над персонажами и подготовка к дискуссии со зрителями.

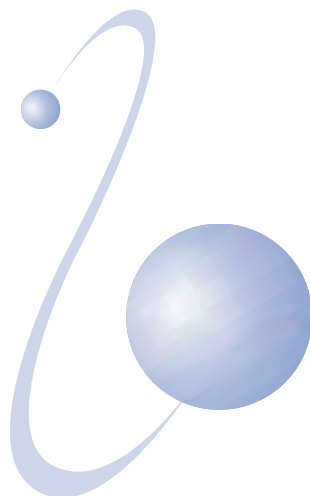
Выполнение этих задач займет много времени и потребует тщательного планирования, организации и долгих часов работы, которая растянется на несколько недель или даже месяцев. Теперь добавим к этому списку еще несколько целей, которые, не будучи столь конкретными, крайне важны для успеха вашего проекта, если вы стремитесь работать на самом высоком возможном уровне:

- работа по созданию атмосферы доверия и единства внутри вашего коллектива;
- работа над повышением физических, эмоциональных и вокальных возможностей членов вашей труппы;
- работа по совершенствованию актерских навыков и техник;
- работа по совершенствованию музыкальных/вокальных навыков.

Кастинг актеров/равных преподавателей

Набор, прослушивание и кастинг подходящих актеров/равных преподавателей является важнейшим действием для тех, кто хочет создать полноценное представление, которое станет центром вашей обучающей программы по принципу «равный – равному».

Руководителям программы необходимо иметь в виду множество аспектов требований к актерам, которые определяются характером

Некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание при проведении прослушивания

- Ясно представляйте себе, что вы ищете.
 - Где вы будете проводить прослушивание?
 - Сколько у вас свободных вакансий?
 - Сколько юношей/девушек вы хотели бы взять? Сохраняйте непредвзятость, будьте готовы к неожиданностям во время прослушивания.
 - Найдите подходящее место, назначьте дату и время проведения прослушивания в зависимости от того, когда вам будет предоставлено помещение.
 - Возьмите напрокат фортепьяно, если вам оно необходимо и его не предоставят вам на месте проведения мероприятия.
 - Если требуется, пригласите аккомпаниатора.
 - Сообщите о проведении прослушивания в газетах, с помощью листовок, а также во время личных встреч.
 - Убедитесь, что подготовлены все необходимые печатные материалы.
 - Заблаговременно наймите регистратора и помощника регистратора. Убедитесь, что они знают, что делать.
 - По необходимости спланируйте повторное прослушивание: место, дату, особенности проведения, необходимые подготовительные мероприятия и т.д.
 - Подготовьте информационные листки, бланки заявлений, регистрационных карточек и списка очередности участников, приглашения на повторное прослушивание (не обязательно, но желательно заранее определить, как вы будете вызывать людей на повторное прослушивание), указатели, демонстрационные фотографии труппы, скотч, авторучки, скрепки, степлеры и все остальное, что вам может понадобиться во время проведения прослушивания.
 - Договоритесь со своими сотрудниками, каким образом вы будете общаться между собой во время прослушивания.
 - Хватит ли вам двух минут после каждого выступления для того, чтобы обсудить очередного кандидата?
 - Обсудите все заранее, чтобы избежать взаимного непонимания и трений между членами вашей команды.
 - Убедитесь, что все задействованные сотрудники знают время начала и завершения мероприятия, порядок перерывов на прием пищи и другие процедурные подробности.
- Теперь – получайте удовольствие! У вас все готово!

запланированной вами постановки. Например, собираетесь ли вы включить в свою постановку музыку и танцы? Насколько важно для участников прослушивания уметь хорошо петь или танцевать? Должны ли исполнители также уметь играть на музыкальных инструментах? Очень важно найти баланс между талантом актера и талантом равного преподавателя. Помните, что членов команды необходимо обучить обеим областям.

Подумайте, какие качества равных преподавателей требует ваша программа? Чем члены команды будут заниматься, помимо актерской игры?

Прослушивание актеров/равных преподавателей

Если это будет возможно, прослушивайте молодых ребят, которые представляют вашу целевую аудиторию. Прослушивание актеров/равных преподавателей поможет вам найти тех, кто наиболее предан актерскому делу и социальной работе, а также создаст у вас представление о тех навыках, которые вы сможете развить и использовать в своей программе. Вот несколько моментов, о которых стоит подумать:

- Объявите о прослушивании среди своей целевой группы, используя различные каналы передачи информации, например, объявите на собрании, развесьте объявления, раздайте флаеры, поместите объявление в Интернете.
- Убедитесь в том, что у вас будет достаточно места для свободного движения молодежи, а также есть столы и стулья для персонала.
- Если вам нужны музыкальные инструменты, убедитесь в том, что они будут в нужное время в нужном месте, а также что инструменты будут настроены.
- Помимо зала для прослушивания, хорошо бы иметь отдельную приемную (желательно, с закрывающейся дверью). В ней должно быть достаточно места и стульев для всех ожидающих своей очереди на прослушивание. Из этого помещения необходимо обеспечить свободный доступ в ванную и туалет.
- Попросите помощников записывать контактную информацию людей по мере их подхода.

Относитесь с должным уважением ко всем молодым ребятам, которые пришли к вам на прослушивание, так как они могут быть вашими будущими коллегами. Сообщайте им по возможности скорее, были ли они отобраны для участия в вашей труппе.

Проведение тренинга по вопросам сохранения здоровья для актеров/равных преподавателей

Необходимо, чтобы ваши актеры изначально прошли тренинг по вопросам сохранения здоровья, включающий основу методологии «равный–равному». Хотя в данном учебнике нет примеров и планов занятий по темам «репродуктивное здоровье», «ВИЧ/СПИД», «равный–равному», существует множество пособий на эти темы, в том числе и «Пособие для проведения тренинга для тренеров», входящее в состав данной серии материалов. Если в штате ваших сотрудников нет специалиста, имеющего опыт проведения тренингов для равных преподавателей, обратитесь в организацию или к экспертам, которые давно работают в данной области.

Обучите участников труппы техникам «равного театра»

Предлагаемые в этом учебнике программы тренингов помогут вам и вашим актерам/равным преподавателям достичь целей. Упражнения помогут развить навыки, большинство заданий должны быть включены в ваши обычные репетиции, дополнительные занятия и прочие регулярные встречи и тренинги.

Ваши актеры могут находиться на различном уровне мастерства, обладать большим или меньшим опытом, им может быть в различной степени свойственна открытость и готовность идти на риск. Они будут продвигаться вперед с разной скоростью, и это нас с вами вполне устраивает. Тот факт, что они находятся на разном уровне, на самом деле является подарком для вас; они будут учить друг друга и брать друг у друга то, что каждый из них может предложить своим товарищам.

Создание театра

Предположим, у вас уже есть великолепный состав, теперь вам нужно определиться с краткосрочными и долгосрочными целями, которые помогут сделать ваше видение реальностью. Если вы будете мыслить в категориях краткосрочных и долгосрочных целей, вам будет проще управлять процессом, и уменьшится риск перегрузить себя одновременным выполнением сотен задач. Помните, что создание и улучшение материала – это процесс, требующий времени. Некоторые задачи необходимо решить сейчас, а некоторые не будут решены и через шесть месяцев, или даже через год.

Если это Возможно

Подумайте над тем, сможете ли вы платить своим актерам за выступления или даже выдавать стипендии за время репетиций. Они заслуживают этого. Мы хотим, чтобы они в назначенное время находились в определенном месте и выполняли поставленные задачи, а это работа, и, если позволяет бюджет, было бы хорошо платить за нее.

Репетиции: обзор

Пожалуй, наиболее важный аспект создания театра – это умение правильно и конструктивно спланировать и подготовить репетиции. Чтобы ваши репетиции были эффективными, вы должны уметь создать безопасную, энергичную и веселую атмосферу. Пусть пространство принадлежит актерам/равным преподавателям, потому что чем более комфортно они будут себя чувствовать, тем более открытыми творчеству они будут.

От режиссера и его помощников зависит, как будут проходить репетиции. Режиссер должен сделать так, чтобы каждый актер не

боялся пробовать новые решения, чувствовал, что у него есть право на ошибку, право на успех и право на игру. Юмор – очень важный инструмент. Репетиция – это исследовательская лаборатория, режиссер должен создать атмосферу, где нет правильных или неправильных поступков, нет «зачетов» и «незачетов». Единственная «неудача» – это неспособность целиком посвятить себя работе. Задача режиссера также заключается в том, чтобы найти и сохранять необходимую грань между дисциплиной и атмосферой открытости и игры во время репетиций. Люди должны приходить и уходить вовремя, эффективно выполнять свою работу и в то же время получать от всего этого удовольствие.

Организационные вопросы

Теперь мы должны рассмотреть ряд вопросов, касающихся организации репетиционного процесса. Учтите, у ваших актеров есть и другая жизнь – работа, школа, семья, факультативные занятия.

- Сколько раз в неделю мы можем реально рассчитывать видеть их на репетициях?
- Сколько репетиций будет слишком много?
- Сколько будет слишком мало?

Не забывайте о том, что с определенного момента к вашему графику добавятся выступления перед публикой и соответственно возрастет нагрузка на ваших людей. Исходя из поставленных целей, определите, какими возможностями вы располагаете. Перед тем как принять то или иное решение, по крайней мере, в первый год своей работы вам следует опросить своих актеров. Допустим, у вас есть определенное представление о том, сколько репетиционного времени вам необходимо для достижения поставленных целей, спросите своих актеров, что они думают об этом. Как правило, двух репетиций в неделю вполне достаточно, поскольку при этом у вас будет необходимое время для выполнения запланированной работы, и актеры смогут оптимально вписать репетиции в свой недельный график. Если одна из репетиций приходится на выходные дни, ее продолжительность можно увеличить до 4 или 5 часов; вторая репетиция, назначенная на какой-либо из рабочих дней, будет короче – примерно 3 часа. Через пару месяцев вы сможете определить, достаточно ли вам времени, отведенного на репетиции, или его необходимо увеличить/уменьшить. Придерживайтесь гибкого подхода, помните, никакие решения не должны быть окончательными.

Структурированность служит ключом к успеху. Молодым людям нужна структура, несмотря на то, как сильно они могут упираться и не принимать ее. Если вы сможете установить постоянную структуру репетиций, почти ритуал, вы будете сами удивляться тому, как много вам удастся сделать.

Начало репетиции, разминки и упражнения

Разминки фокусируют энергию группы и создают необходимый для работы настрой. Существует множество упражнений, которые вы найдете в разделах 2 и 3. Важно начинать каждую репетицию с выполнения упражнений, которые подготавливают к работе тело и голос, насыщают энергией, помогают людям почувствовать свое тело и забыть «про голову», а также служат в качестве ритуала. Выполнение ритуала превращает пространство вокруг вас в «групповое пространство». С этого момента каждый участник знает: «Все в порядке, мы начинаем. Пора оставить за дверью все, что «принес с собой»».

После выполнения разминки необходимо сохранить возникший импульс и без промедления перейти к серии театральных игр и упражнений. Будет правильно, если 30–45 минут каждой репетиции вы отведете на выполнение этого типа работы.

Очень важно тщательно планировать театральные игры и при составлении плана ясно представлять себе, какие конкретные цели будут поставлены перед вашими актерами. Если снова обратиться к списку «менее конкретных целей», стоящих перед вашей труппой, то игры и упражнения являются великолепным средством для выработки взаимного доверия, развития гибкости и вокальных данных, повышения актерского мастерства и овладения навыками психического самоконтроля. Сорока минут достаточно для 3 или 4 различных игр; необходимо избегать остановок и поддерживать высокий энергетический уровень. Далее в качестве примера приводится список игр и упражнений, которые могут составить план занятия продолжительностью в 45 минут (подробное описание этих упражнений, а также многих других форм разминки, театральных игр и упражнений содержится в Разделе 2 настоящего Руководства):

- «Зип, Зап, Зоп» (5 минут)
- «Передай хлопок» (3 минуты)
- «Хожение по сетке»/«Снятие масок» (10 минут)
- «Зеркало» (10 минут)
- «Машины» (12 минут)

Повторяем, это лишь одна из сотен возможных комбинаций. Каждый раз этот раздел вашего занятия будет выглядеть по-другому, вы будете использовать новые игры, которые развивают те или иные качества и способствуют выполнению определенных задач. Оставьте сомнения и пробуйте! Все они доставляют огромное удовольствие и очень нравятся молодым людям, при этом волшебным образом формируют у них новые навыки и качества и рождают чувство уверенности.

О чем стоит подумать

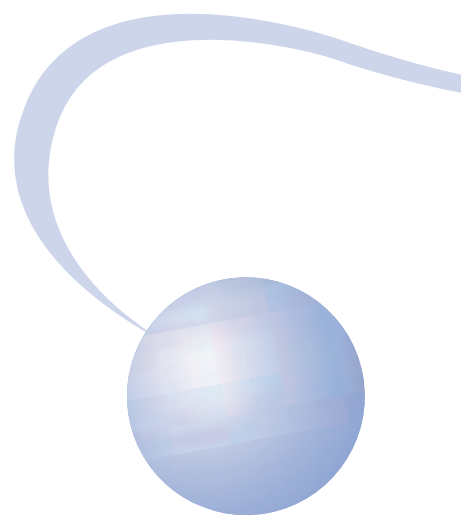
- Постарайтесь не перегружать сцену многочисленными персонажами. Постановка утрачивает фокус, когда на сцене собирается толпа.
- Проявляйте осторожность в отношении «боевых» или остроконфликтных сцен. Такие эпизоды часто переходят в громогласные споры и, как правило, не развиваются в полноценные сцены.
- Следите за продолжительностью ваших сцен. Помните: короче значит лучше.
- Проявляйте бдительность в отношении излишне словоохотливых персонажей. В обычной жизни мы не говорим так много. Сюжет складывается из поступков, и, как правило, именно такой сюжет будет интересен зрителям.
- Не бойтесь юмора. Захватите внимание зрителей. Заставьте их смеяться, затем заставьте их плакать. Затем снова заставьте их смеяться.

Создание и репетиция сцен

Большая часть вашего репетиционного времени будет посвящена созданию и совершенствованию сценического материала. Как уже было сказано, создаваемый материал должен быть посвящен тем темам, для работы над которыми создавалась ваша труппа. Помните и не уставайте напоминать себе, особенно в минуты разочарования, что вся эта работа ориентирована не столько на конечный результат, сколько на сам процесс. Создание сцены «из воздуха» и доведение ее до уровня, на котором ее можно представить зрителям, требует длительной и напряженной работы и должно происходить постепенно. Пожалуйста, обратитесь к методике «Без сценария», подробно изложенной в Разделе 2.

После того, как у вас появятся отдельные сцены, обсудите их вместе со всей группой, импровизируйте снова, и снова пока не будет достигнут приемлемый результат. Ответы на вопросы ниже помогут вам оценить эффективность сцен:

- Насколько сцена соответствует задачам обучения?
- Соответствует ли сцена (включая героев и конфликт) целевой аудитории, их возрасту и культуре?
- Соответствует ли язык целевой аудитории?
- «Захватило» ли вас представление с самого начала?
- Произошло ли нечто, что привлекло к себе ваше внимание?

-
- Существует ли необходимая последовательность смены драматического напряжения, юмора, и, за неимением лучшего слова, «патетики»?
 - Передает ли сцена ваше послание, оставаясь непредвзятой при этом?
 - Служит ли сцена повышению осознанности, информирует ли, обучает ли навыкам, призывает ли к изменению поведения?

Продолжайте задавать эти вопросы по мере того, как сцена будет развиваться. Не бойтесь отказаться от сцен, которые не работают на достижение общей цели, даже если вы много времени проработали над ней.

Теперь пригласите посторонних людей, чтобы они посмотрели ваш кусочек и сказали, что они о нем думают. Это наилучший образ узнать, соответствует ли то, что вы создали, тому, что вы задумывали. Обратная связь и соответствующие изменения очень полезны, так что не бойтесь критики.

После того как вы создали свои сцены, оценили их, импровизировали снова и снова, наступает время «зафиксировать» их: записать на бумаге и назвать сценарием. С этого момента их не нужно подвергать изменениям, по крайней мере, пока. Пусть они «поживут» несколько месяцев, пока вы сможете отрепетировать их во всех деталях и поставить перед публикой. После месяца-другого выступлений перед аудиторией вы будете лучше знать, что необходимо изменить в этих сценах для того, чтобы они лучше воспринимались вашими зрителями.

Использование музыки и танца

Если ваше представление включает в себя несколько отдельных сцен, возможно, вы захотите для связи между ними использовать песни и/или хореографические композиции. Если вы ставите пьесу, имеющую более традиционную целостную структуру, вы можете, там, где это уместно, вплести в ткань повествования музыкальные и танцевальные номера. Большим плюсом будет, если музыка и танцы будут оригинальными, придуманными молодыми участниками вашей труппы. Многие молодые люди сочиняют стихи и лирические тексты и с удовольствием придумывают новые слова для уже существующих песен. Используйте в своих постановках музыкальные, литературные и хореографические таланты членов труппы. Это поможет развить в них глубокое чувство сопричастности к происходящему на сцене, они будут воспринимать создаваемый материал как в полной мере собственное творение.

Юмор и драматическое напряжение – найти правильный баланс

Найдите правильный баланс юмора и драматического напряжения, вне зависимости от того, создаете ли вы единственную сценку или целое представление, состоящее из различных сцен. Юмор важен по многим причинам: он помогает аудитории расслабиться, а если они расслабятся, то будут более восприимчивы к вашему посланию. Юмор, особенно если он используется в самом начале представления, может помочь сфокусировать внимание аудитории и подготовить ее к более драматичным фрагментам. Если вы успешно использовали юмор, вы «отработали» более поздний драматичный момент, большинство аудиторий тем лучше воспримет представление, чем больше юмора в нем будет.

Долгосрочные цели

После того как вы поставите свою первую программу и добьетесь того результата, который в значительной мере соответствует вашим ожиданиям, вы можете приступить к осуществлению некоторых долгосрочных целей. У каждого коллектива эти цели могут быть различными, но вот над чем действительно стоит задуматься, так это над увеличением вдвое (и даже втрое) количества актеров вашей труппы. Это необходимо для того, чтобы у каждого была равноценная замена на случай болезни или иных непредвиденных обстоятельств. Вам потребуется выделить часть репетиционного времени для подготовки второго состава актеров. Постепенно вы должны убедить своих актеров, что ни один из них не обладает «правом собственности» на ту или иную роль. Актер может создать тот или иной образ или сцену, но все это будет принадлежать всему коллективу, выступающему как единый ансамбль.

К числу других долгосрочных целей может относиться переработка и создание новых вариантов существующих сцен, добавление новых сцен, посвященных тем темам и предметам, которые до сих пор вами не рассматривались, дальнейшее развитие навыков общения со зрителями, совершенствование танцевальных номеров или включение в репертуар новых песен. Повторяем еще раз, у каждой труппы могут быть свои долгосрочные цели. Очень важно не прекращать репетиции. Регулярные встречи в полном составе будут способствовать сохранению сплоченности вашего коллектива как театральной труппы и «единой семьи».

Завершая данный раздел, напоминаем вам о необходимости, помимо всего прочего, придерживаться гибкого подхода в отношении своих планов. Да, у вас должны быть конкретные цели и задачи, как краткосрочные, так и долгосрочные. Да, у вас должен быть план. Но будьте готовы отступить от плана, в особенности, если произойдет что-то из ряда вон выходящее. Если у вас получилась действительно захватывающая сцена, не отказывайтесь от нее только потому, что согласно утвержденному плану вы должны выполнить «то-то и то-то». Уступите своему чувству и постарайтесь сохранить возникший импульс. «То-то и то-то» можно практически всегда отложить до следующего раза. И вы не будете разочарованы, если поступите именно так.

Однако юмор также нужно использовать избирательно. Например, юмор можно использовать во фрагменте об инфекциях, передаваемых половым путем, однако юмор совсем не уместен, когда речь идет об изнасиловании на свидании. Вместе с группой следите за балансом эмоций в вашем представлении.

Создание естественного потока представления

Формирование естественного потока представления означает определение последовательности моментов сильного напряжения сценического действия, ритма смены событий, эмоциональных пиков и спадов. Для того чтобы правильно выстроить график того, что будет происходить на сцене, режиссеру необходимо поставить себя на место зрителей, воспринять постановку с открытым сердцем и непредвзятым сознанием. Во время просмотра обратите внимание на те эмоциональные переживания, которые у вас возникают.

Мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего представления зрители с увлечением, вниманием и удивлением следили за происходящим. Менее всего мы хотим нагнать на них скуку. Это нелегко, и над этим необходимо работать. Пробуйте различные варианты. Перестройте свой сценарий и посмотрите, что получится. Мы хотим, чтобы у зрителей захватывало дух, как на «американских горках»!

Различные вопросы и закрытие репетиции

Вам необходимо выделять примерно 15 минут в конце каждой репетиции на обсуждение различных вопросов. Это могут быть объявления от участников группы, обсуждение плана репетиции, информации о предстоящих представлениях и так далее. Подобное общение в рамках вашей труппы имеет очень большое значение, даже если оно целиком сводится к неформальной беседе на тему «как дела» и «что нового». Это один из элементов, способствующих сплочиванию вашего коллектива.

Закреть репетицию можно каким-либо упражнением в общем круге. Это должно быть что-то очень простое, например, три простых движения: два раза топнуть ногой и хлопок. Можно также использовать песню или даже медитацию. Последнее упражнение может меняться от репетиции к репетиции, его могут проводить все время разные люди. Важно обязательно выполнить завершающее упражнение и не допустить того, чтобы все разошлось просто так. Это упражнение знаменует окончание занятия.

Режиссура

Настоящее Руководство не предназначено для того, чтобы служить пособием по режиссуре. Существует бесчисленное количество книг, посвященных данному предмету. Если ваша команда состоит преимущественно из людей, не являющихся специалистами в области театрального искусства и, соответственно, не владеющих режиссерскими навыками, постарайтесь привлечь экспертов со стороны. Это не должно быть дорого: во многих местных университетах есть студенты, изучающие режиссуру, которые будут рады получить возможность принять участие в проекте, подобном вашему. Если поблизости есть местный театр, обратитесь туда – возможно, там найдется человек с режиссерским опытом, который согласится помочь вам на общественных началах или за умеренную плату. Идеальный вариант, конечно, это когда у вас на полной ставке работает талантливый, полный творческих планов режиссер, который, не зная усталости, всего себя посвящает выполнению вашей программы. Однако пока вы будете искать эту «божественную» личность, вам следует нанять режиссера-консультанта и внимательно изучить следующие, правда, всего лишь самые общие рекомендации, которые помогут вам в подготовке сценического материала.

Общие рекомендации по режиссуре

- Помните о том, что одной из задач, стоящих перед режиссером, является определение фокуса сцены (персонажа, на котором в тот или иной момент будет сосредоточено внимание зрителей). Эффективным методом создания такого фокуса является планирование мизансцен. Планирование мизансцен включает в себя все, что касается передвижений актеров по сцене. Какие сценические картины вы можете создать, как вы можете управлять не только фокусом сцены, но и степенью драматического напряжения, используя движение, статику, местоположение актеров на сцене и их взаимное расположение по отношению друг к другу? Как планирование мизансцен может усиливать повествование? Если вам нельзя прибегать к диалогу, каким образом вы можете рассказать ту или иную историю, используя одни лишь визуальные элементы? Эти непростые вопросы вы будете задавать себе во время работы по приданию законченной формы вашим сценам.
- Также режиссер должен следить за тем, чтобы создаваемые им сцены (а также все представление в целом) развивались по определенной кривой линии. Говоря простым языком, эта «кривая» включает в себя начало (персонажи начинают с некой исходной точки А), середину (они проходят за время сцены определенный путь, который ведет к тем или иным переменам) и окончание. Хотя окончание необязательно подразумевает разрешение сценического конфликта, тем не менее должно произойти нечто, что вызывает или вызовет в будущем перемены в жизни персонажей сцены. Режиссер должен взглянуть на происходящее критическим взглядом со стороны, проследить за тем,

как разворачивается эта «кривая», убедиться, что развитие сюжетной линии выглядит убедительно и достоверно, носит логичный и сфокусированный характер. С этой концепцией сюжетной «кривой» напрямую связано понятие центрального события. Центральное событие – это ключевое действие сцены. Все на сцене ведет к этому ключевому моменту или центральному событию, после чего все изменяется под его воздействием. Конечно, «кривая» может включать в себя другие моменты, но задача режиссера состоит в том, чтобы вплести их в единую ткань повествования, сфокусировать сцену и построить ее вокруг центрального события.

- Сцены должны быть повторяемыми. Ни в коем случае нельзя превращать их в импровизацию на сцене перед публикой. Они предназначены для того, чтобы их можно было исполнять снова и снова. Хотя каждое новое представление будет несколько отличаться от предыдущего, именно «имитация», изображение жизни делает театр искусством. Отрепетированный до мельчайших деталей диалог воспринимается нами как настоящий. Ключевая роль в этом процессе возвышения ремесла до уровня искусства принадлежит режиссеру. Работать вместе с актерами над персонализацией сценария, устанавливать обстоятельства, предшествующие действию на сцене, определять взаимоотношения между персонажами и их эмоциональное состояние, сохранять «чувство момента», не разыгрывать окончание сцены, научиться чувствовать своих актеров и прислушиваться к ним – все это вам будет необходимо освоить для того, чтобы создавать повторяемые и правдоподобные сцены.

Музыка и танец

Использование оригинальной музыки и танца может оказаться очень эффективным для данного вида деятельности. Музыку можно использовать самым различным образом: вы можете подготовить музыкальный номер, открывающий вашу программу и сразу же приковывающий к себе внимание аудитории, вы можете использовать музыку (со словами или без) для соединения отдельных сцен, вы можете вставить песенные номера в любую часть вашего представления и тем самым усилить эмоциональное воздействие на аудиторию и придать большую убедительность своему обращению к ней, вы также можете завершить все выступление исполнением песни. Если в вашем представлении будут музыкальные номера, вам будет необходимо запланировать регулярные музыкальные репетиции в рамках общей репетиционной программы.

То же самое верно и в отношении танца. Танец может оказаться очень мощным инструментом, и вам будет необходимо потратить значительную часть своего репетиционного времени на то, чтобы добиться чистоты и лаконичности исполнения танцевальных номеров, а также обеспечить их естественное вплетение в общую ткань драматического действия.

Если у вас нет постоянных хореографов или музыкантов, вам, вероятнее всего, придется пригласить для консультаций специалистов со стороны. Однако имейте в виду: музыка и танец представляют собой два элемента, которые труднее всего сделать правильно, поскольку мы имеем дело с подростковой аудиторией. Большинство подростков хорошо знают, какая музыка и какие танцы являются наиболее модными в настоящий момент. Проблема в том, что модное сегодня не будет модным завтра. У вашей труппы может возникнуть желание подготовить оригинальную музыку и хореографию в наиболее модном на сегодня стиле. И догадайтесь, что из этого получится? Через шесть месяцев зрители будут смеяться над этими номерами. Работайте с теми консультантами (найдите их), которые понимают это и могут создавать оригинальные музыкальные и танцевальные номера, не привязанные жестко к настоящему времени. Трудно объяснить, что именно составляет это качество «вневременности», но, увидев или услышав это, мы сразу же чувствуем его присутствие. Молодые люди тоже это чувствуют.

Раздел 5

Приложения

Многие из приведенных ниже выражений являются общепринятыми, однако мы в своих программах равного театра применяем их так, как описано ниже.

Актер/равный преподаватель

Человек, который участвует в создании сценариев через импровизацию, играет в качестве одного из героев в сценах и остается в образе героя во время фасилитации. Актер/равный преподаватель прошел курс интенсивной подготовки по театральным и импровизационным техникам, а также по темам, касающимся здоровья.

Соответствующий возрасту

Нечто, что имеет отношение, имеет значение и может вызвать интерес группы людей определенного возраста. Создавая сцену, соответствующую возрасту, рассматривайте не только биологический возраст аудитории, но и уровень их развития и опыт (жизненный опыт, возможный сексуальный опыт и т.д.)

Предыстория

Происхождение героя, придуманное актером. Предыстория включает в себя как каждый факт, нашедший отражение в сценарии, так и все факты, не вошедшие в сценарий. Предыстории должны содержать детали относительно семьи героя, жизненной ситуации, личных предпочтений, ежедневных занятий и т.д.

Мизансцена

Расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Обычно они устанавливаются режиссерами. Актеры помечают мизансцены в своих сценариях и разучивают так же, как диалоги.

Соответствующий культуре

Нечто, что соответствует, понятно и увлекательно для группы людей с одинаковым этническим/национальным происхождением и культурными особенностями.

Фасилитация

Один из терминов, используемых для обозначения интерактивной, управляемой дискуссии после представления, которая происходит с участием актеров и аудитории.

Фасилитатор, тренер, лидер

Термины, часто используемые как взаимозаменяемые, обозначающие ведущего программ «равный–равному». Лидерство часто делится между молодежью и старшим персоналом программ «равный-равному». В данном учебнике чаще всего слово «фасилитатор» используется для обозначения ведущего дискуссий после представления. Другие термины используются для ведущих занятия.

Жест

Физическое действие, вовлекающее часть тела. Этот термин также относится к движению целой группы, например, во время танца, или эмоциональному моменту во время пьесы, например, жест одержимости беспокойством.

Импровизация

Простыми словами, игра без подготовленного сценария. Актеры могут приобрести навыки импровизации, и часто группы следуют некой подготовленной линии, в рамках которой могут импровизировать. Но заученного сценария не существует, если речь идет об импровизации.

Импульсы

Лучше всего определить их как спонтанные побуждения. Большинство людей учатся подавлять свои импульсы в повседневной жизни. Тем не менее, это неоценимый ресурс для актера.

ЗОП

Знание, отношение и поведение. Образовательные программы должны повышать уровень знаний, влиять на отношение и оказывать позитивное воздействие на поведение.

Кинестетическая энергия

По большей части невидимая энергия, которая стимулируется движениями и напряжением тела, которая соединяет, пронизывает и удерживает вместе все живое. Прикосновение к этой энергии является основной задачей большинства игр, представленных в этом пособии.

Послание

Широкое утверждение, описывающее цель сцены или представления (например, подростки должны знать, что они могут долго откладывать начало сексуальных отношений и чувствовать себя комфортно).

Нейтральный

Положение тела, при котором оно выровнено, не перекашивается ни в одну сторону, голова направлена четко по центру (не наклоняется ни в одну из сторон, не поднята вверх). Нахождение нейтрального положения тела очень важно, так как любая другая позиция может рассказать какую-либо историю или отвлечь аудиторию.

Ролевая игра

Простая сцена между двумя или большим количеством людей, обычно разыгрываемая с качествами одного из элементов обучающей программы тренерами, равными, или участниками группы. Чаще всего ролевые игры не репетируют или репетируют по минимуму. Их часто используют, чтобы обучать навыкам общения или решения проблем.

Сценарий

Еще одно название для «сцены». Полный сценарий чаще всего включает экспозицию, кульминацию (центральное событие или конфликт) и разрешение. Однако многие сценарии превосходно обходятся без разрешения.

Направления сцены

Актеры и режиссер договариваются, как будут обозначать различные части сцены и указания относительно того, как и куда двигаться по сцене. Например, если центральная часть сцены – центр, то вправо от актера будет «право», влево от него – «лево». В сторону зрителя будет «вниз», от зрителя – «вверх». Например, чтобы сказать актеру, чтобы тот продвинулся вправо от него и подальше от зрителя, режиссер скажет «право и вверх».

Целевая аудитория

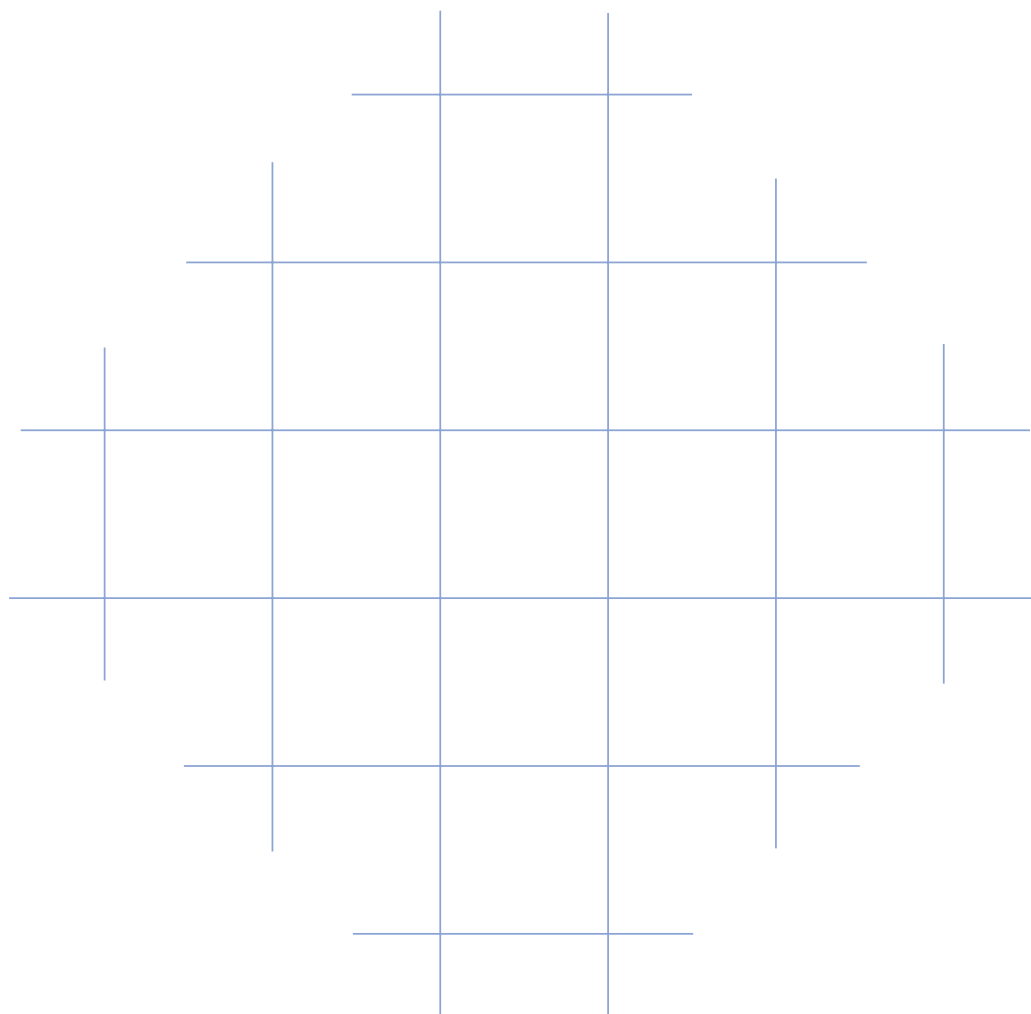
Та аудитория, которой адресована постановка или программа в целом. Целевая аудитория может быть узкой или широкой. Эффективные программы «равный – равному» всегда привязаны к целевой аудитории.

Театр в образовании

Театр используется как инструмент во многих образовательных целях.

Кто? Что? Где?

Фактические элементы, необходимые для создания сцены: кто (герои и их взаимоотношения), что (конфликт, главное действие) и где (местоположение). Установление этих фактов в самом начале импровизированной сцены быстро продвинет ее вперед.

Ранний подростковый возраст (10-14 лет, согласно определению ООН)

Девушки и юноши начинают:

- «сражаться» с родителями и семьей за независимость;
- отвергать руководство родителей и других авторитетных личностей;
- чувствовать неловкость из-за своей зависимости от родителей;
- придавать большую значимость своим отношениям со сверстниками (преимущественно того же пола) и подвергаться влиянию сверстников;
- восхищаться более старшими подростками и знаменитостями;
- анализировать свою систему ценностей и становиться сверхчувствительными к разнице между «хорошо» и «плохо»;
- интересоваться гендерными ролями и тем, что считается правильным поведением мужчин и женщин;
- задумываться над вопросом «Нормальный/нормальная ли я?»
- формировать позитивные или негативные образы себя, основываясь на физическом развитии и внешних характеристиках;
- интересоваться романтическими отношениями.

Подсказки для соответствующего развитию подхода в равном преподавании:

- Подросткам младшего возраста необходима информация об изменениях, происходящих в период полового созревания. Такая информация может помочь им почувствовать себя увереннее («То, что со мной происходит, – это нормально»).
- Однако информация, затрагивающая репродуктивное здоровье, гигиену и другие близкие сферы, часто вызывает дискомфорт у подростков. Они могут хихикать, смущаться, поэтому необходимо деликатно подходить к вопросам, в то же время обучая тому, как можно корректно общаться на эти темы.

- подросткам необходимо знать, что развитие происходит у всех по-разному и то, что происходит с тобой, – это тоже нормально.
- групповые дискуссии могут помочь понять подросткам, что они не одиноки.
- обсуждения в группах одного и того же пола зачастую являются одним из самых эффективных способов затронуть наиболее деликатные сферы.
- существует мнение, что необходимо начинать разговор о безопасном сексуальном поведении с раннего подросткового возраста, до того, как ребята начнут вступать в сексуальные отношения.
- как и все молодые, ребята в раннем подростковом возрасте лучше всего откликаются на подход, который предоставляет им выбор и помогает научиться обдумывать принятие решений в ситуациях, которые возникают в их повседневной жизни.
- более молодые подростки чаще всего смотрят на более старших подростков как на ролевые модели и высоко ценят обучение и советы, исходящие от них.
- более молодые подростки с удовольствием участвуют в активном обучающем процессе, например, играх и упражнениях, а не лекциях.
- дискуссии с ребятами раннего подросткового возраста лучше всего проводить на конкретных примерах, а не абстрактно.

Средний подростковый возраст (14–17 лет, согласно определению ООН)

Девушки и юноши на этом этапе чаще всего:

- сконцентрированы на самих себе и поглощены физическими изменениями и сильными эмоциональными переживаниями, происходящими в этот период;
- чувствуют себя неуверенно и часто обладают заниженной самооценкой;
- чувствуют сильную потребность в том, чтобы быть принятым своими сверстниками и нравиться им;
- часто испытывают одиночество и чувствуют себя изолированными;
- начинают испытывать сомнения относительно ценностей, которые они считали само собой разумеющимися;
- исследуют «барьеры» (внутренние и внешние, свои собственные и навязанные другими людьми), а также начинают осознанно рисковать;

- чувствуют себя неуязвимыми и бессмертными;
- формируют близкие отношения с ровесниками одного с ними пола;
- сконцентрированы на настоящем больше, чем на будущем.

Подсказки для соответствующего развитию подхода в равном преподавании:

- Ребятам в среднем подростковом возрасте может все еще быть актуальна информация о половом созревании и гигиене, но на этом этапе они меньше интересуются физическими изменениями, чем в раннем подростковом возрасте. В среднем подростковом возрасте их больше волнует информация о взаимоотношениях, беременности, инфекциях, передаваемых половым путем, контрацепции, и т.д.
- Молодежь среднего подросткового возраста с большим удовольствием участвует в упражнениях, которые помогают им прояснить собственные ценности, научиться принимать решения, а также в дискуссиях, которые позволяют им выразить собственное мнение и узнать мнения сверстников.
- Молодежь в этом возрасте не так сильно восхищается своими сверстниками, но подвержена сильному воздействию со стороны мнений и норм поведения, распространенных среди сверстников.
- Групповые дискуссии могут помочь смягчить чувство собственной изолированности.

Поздний подростковый возраст (17–19 лет, согласно определению ООН)

Девушки и юноши на этом этапе чаще всего:

- озабочены принятием решений, а также их возможными краткосрочными и долгосрочными последствиями;
- менее подвержены влиянию сверстников и более уверены в себе, знают, кем они являются;
- интересуются близкими и любовными взаимоотношениями;
- альтруистичны и идеалистичны, беспокоятся за других людей и за мир в целом;
- способны абстрактно мыслить и высказывать свои философские и экзистенциальные размышления относительно смысла и цели жизни.

Подсказки для соответствующего развитию подхода в равном преподавании:

- у более старших подростков, скорее всего, уже имеются знания относительно репродуктивной системы человека, беременности, профилактики заболеваний. В то время как, скорее всего, им необходимо услышать эту информацию снова, теперь им наверняка больше понравятся упражнения и дискуссии о своих решениях и том, как сделать выбор.
- поскольку они могут мыслить абстрактно, старшие подростки любят дискуссии на более философские темы, например, о гендерных стереотипах.
- обычно молодежь старшего подросткового возраста весьма позитивно воспринимает волонтеров, обучающих сверстников по принципу «равный – равному», и восхищается ими за то, что те работают в социальной сфере и помогают другим людям.
- подростки этой возрастной группы могут заинтересоваться вашей деятельностью и захотеть как-то поучаствовать. Это стремление необходимо поощрять, так как подобная деятельность способствует изменению поведения на более безопасное.

^{1.} Источник: Берлин С., Шни Е. Неопубликованные материалы по обучению по принципу «равный – равному», основанные на стадиях развития, описанных Джином Пиджетом и Эриком Эриксоном.

Примечание: Большая часть перечисленных ниже материалов издана на английском языке и доступна бесплатно (кроме тех, где отдельно указано).

1. Материалы по теме «Театр»

Перчисленные ниже книги содержат базовую информацию по театральным методикам, которые могут быть полезными в программах «равный–равному».

Contaminating Theatre: Interactions of Theatre, Therapy, and Public Health («Смешивая театр, терапию и общественное здравоохранение») Mac Dougell J, Yoder PS (eds.), Northwestern University Press, 1998.

The Development of Africa Drama («Развитие африканской драмы») Etherton M. London and Hutchison, 1982.

Games for Actors and Non-Actors («Игры для актеров и не актеров») Boal A. Routledge, 1992

Improv! A Handbook for the Actor («Импров! Настольная книга актера») Atkins G. Heinemann, 1994.

Improvisation for the theatre («Импровизация для театра») Spolin V. Northwestern University Press, 1963.

Improvising real Life: Personal Story and Playback Theatre («Импровизируя реальную жизнь: Личные Истории, Проигранные в Театре») Salas J. Kendall/Hunt, 1993.

Learning through Theatre: New Perspectives on Theatre Education («Обучаясь в театре: новые перспективы образования через театр») Jackson A (ed.) Routledge, 1993.

Theatre for Community, Conflict and Dialogue: Hope Is Vital Training Manual («Театр для сообщества, конфликта и диалога: надежда как учебник тренинга жизни») Rohd M. Heimann, 1998.

Theatre in Search of Social Change («Театр в поисках социальных перемен») Epskamp K. CESO, 1989.

Theatre of the Oppressed («Театр подавленного») Boal A. Theatre Communications Group, 1985.

2. Руководства по методике «равный–равному» и участию молодежи

European guidelines for Youth AIDS Peer Education

(Европейское руководство по профилактике СПИДа среди молодежи по принципу «равный–равному») Svenson G, et al. (eds). European Commission, 1998

Эта публикация Europeer (Европейская сеть равных преподавателей) представляет собой руководство по запуску, работе и оценке эффективности программ профилактики ВИЧ/СПИДа по принципу «равный–равному» среди молодежи. Первые две главы исследуют преимущества и ограничения подхода равный-равному. Существует на английском, французском, немецком, греческом, итальянском, португальском, испанском, шведском и чешском языках.

Доступен он-лайн: <http://www.europeer.lu.se/index.1002---1.html>

Также можно заказать по почте: Department of Child Health, Church Lane, Heavitree, Exeter EX5SQ, UK или по электронной почте: europeer@exeter.ac.uk

Guide to Implementing TAP

(Teens for AIDS Prevention) (Руководство по применению ППС (Подростки за профилактику СПИДа)) Advocates for Youth, second edition, 2002

Это пошаговое руководство предназначено для помощи взрослым и подросткам в разработке и реализации программы «равный–равному» в области профилактики ВИЧ/СПИДа в школах и сообществах. Содержит планы 17 занятий с предлагаемыми упражнениями и описанием текущих проектов. Можно скачать с веб-сайта: <http://www.advocatesforyouth.org/publications/tap.htm> или заказать по почте: Advocates for Youth, 2000 M Street NW, Suite 750, Washington, DC 20036, USA

How to Create an Effective Peer Education Project:

Guidelines for AIDS Prevention Projects

(Как создать эффективный проект по профилактике СПИДа по принципу «равный–равному») Family Health International

Этот документ предоставляет собой практическое руководство для планирования и реализации проектов «равный–равному» и рассказывает, как преодолеть потенциальные трудности. Доступен в Интернете:

<http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/BCC+Handbooks/peereducation.htm> или по почте: Family Health International, Attn: publications, P.O. Box 13950, Research Triangle Park, NC 27709, USA.

Peer Approach in Adolescent reproductive Health Education: Some Lessons Learned

(Подходы по принципу «равный–равному» в обучении подростков здоровью: некоторые изученные уроки) UNESCO Asia and Pacific Bureau for Education, Thailand, 2003

Данный буклет концентрирует внимание на исследовании воздействия программ «равный–равному» на здоровое поведение подростков, предоставляет синтез практического опыта и руководство по адаптации и применению соответствующих стратегий в своей культурной среде. Можно загрузить по ссылке:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001305/130516e.pdf>

Peer Learning

(Равное обучение) Harey M. UK Youth, second edition, 2000, _11.00

«Peer Learning» – это популярный ресурс, который содержит информацию о том, как обучить молодых ребят реализации программы по принципу «равный–равному». В нем содержится ясное руководство и гибкая структура, которая может применяться при различных степенях участия молодежи и в различных ситуациях. Она подходит для работы по различным темам, например, преступность, демократия, гражданское самосознание. «Peer Learning» содержит описание шагов, планы набора и обучения участников, базовые и ключевые навыки, а также идеи, как продолжить деятельность. Может быть использована вместе с книгой «Yes Me!», предназначенной для равных преподавателей (См. «4. Учебники»). Можно заказать он-лайн: <http://www.ukyouth.org>

Или по почте: UK Youth, Kirby House, 20-24 Kirby Street, London EC1 N 8TS, UK

Peer to Peer: Youth Preventing HIV Infection Together

(Равный-равному: молодежь предотвращает ВИЧ-инфекцию вместе) Advocates for Youth, 1993, US\$ 4.00

Этот ресурс для тех, кто планирует программы, а также молодых сотрудников, исследует потребности и исследования, которые стоят за подходом «равный–равному» в профилактике рискованного поведения, с основным акцентом на предотвращение ВИЧ. Он детально описывает успешные программы «равный–равному». Доступен в Интернете: <http://www.advocatesforyouth.org>

Peer, An In-Depth Look at Peer Helping, Planning, Implementation, and Administration

(Глубинный взгляд на «равный–равному» с точки зрения помощи, планирования, реализации и администрирования) Tindall, JA. Accelerated Development, revised edition, 1994

В центре внимания этой книги равное консультирование и то, как оно может воздействовать на проблемы общества. Книга предназначена тем, кто отвечает за планирование, реализацию и администрирование программ, задействующих равных. Можно получить по почте, прислав заказ по адресу: Accelerated Development, 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol, PA 19007-1598, USA

3. Исследования

3.1. Основные исследования

Peer Education and HIV/AIDS: Concepts, Uses, and Challenges

(Равное обучение и ВИЧ/СПИД: концепции, использование и проблемы)

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу), Best Practices Collection, 1999

В данной брошюре описывается теория равного обучения, предоставляется обзор литературы и результаты исследования потребностей, проведенного на Ямайке в 1999 году. Существует на английском, французском и испанском языках. Можно найти на сайте <http://www.unaids.org> или заказать по почте: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland unaids@unaids.org

Peer Potential: Making the Most of How Teens Influence Each Other

(Потенциал Равных: извлекая выгоду из того, что подростки влияют друг на друга)

National Campaign to Prevent Teen Pregnancy (Национальная кампания по профилактике подростковой беременности), 1999, US\$15

В данном исследовании внимание привлекается к позитивным эффектам влияния подростков друг на друга, но также указывается на то, что подобное влияние может приносить вред. Оно также предлагает важные замечания для тех, кто разрабатывает программы и стратегии, относительно того, как можно извлекать выгоду из потенциала равных. Можно заказать по электронной почте: orders@teenpregnancy.org или по обычной почте: National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 1776 Massachusetts Avenue, NW, Suite 200, Washington, DC 20036, USA

Summary Booklet of Best Practices

(Краткое описание лучшего опыта) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу), 1999

В данном буклете описывается 18 проектов, направленных на молодежь. Основные цели:

- Улучшение репродуктивного здоровья
- Обучение молодежи жизненным навыкам
- Сократить риск ВИЧ/СПИДа
- Предотвратить риск насилия и вовлечения в сексуальную торговлю
- Построение сети поддержки «равный – равному»
- Сократить дискриминацию людей, живущих с ВИЧ/СПИД
- Помочь молодежи продолжить свое образование и обеспечить долгосрочную социально-экономическую защищенность участников

Большинство проектов включали компонент равного обучения. Доступно на английском и французском языках. Доступно в Интернете: <http://www.unaids.org> или заказать по почте: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland unaids@unaids.org

3.2 Мониторинг и оценка эффективности программ для молодежи, осуществляемых вместе с молодежью

Lerning to Live: Monitoring and Evaluating HIV/AIDS Programmes for Young People

(Обучаясь жизни: мониторинг и оценка эффективности программ по ВИЧ/СПИДу, направленных на молодежь) Webb D, Elliott L. Save the Children, 2000, £12,95

Это практическое руководство для тех, кто хочет разработать, а также осуществить мониторинг и оценку эффективности программы, касающиеся ВИЧ/СПИДа и молодежи. Оно основано на опыте реализации проектов во всем мире. В центре внимания – знания о равном обучении, обучении в школах, медицинских услугах, оказанию помощи особо уязвимым детям и работе с детьми, затронутыми проблемой ВИЧ/СПИД. Версии издания существуют на английском и португальском языках. Доступно в Интернете: <http://www.savethechildren.org.uk> или по адресу: Save the Children, 1 st. John's Lane, London EC1M 4AR, UK

3.3 Руководства для исследований

The Narrative Research Method – Studying Behaviour Patterns of Young People by Young People

(Описательный метод исследования – изучая модели поведения молодежи с привлечением молодежи)
World health Organization, 1993, order no.1930054, 8 Swiss francs/US\$7,20

Данный инструмент активно использовался для понимания моделей поведения, в том числе сексуального поведения, среди молодежи в контексте реалий их жизни. Ключевая группа молодежи собирается, чтобы описать некую историю, иллюстрирующую поведение молодежи в их сообществе. Затем историю перерабатывают, чтобы создать из нее «опросник», который затем заполняют другие ребята района или области. Результаты подобного исследования, в котором глубоко задействовано участие молодежи, можно использовать, чтобы разработать планы работы на местном или национальном уровне. Ключевая группа потом может быть вовлечена в дальнейшую реализацию этого проекта. Можно найти ресурс в Интернете <http://www.who.int> или заказать по электронной почте: publications@who.org

4. Учебники

4.1 Учебники по равному обучению

The Crunch: Negotiating the Agenda with Young People. A Peer Education Training Manual (Треск: Обсуждаем расписание с молодежью учебник по равному обучению) The Health Education Board for Scotland, 1997, £20

В этом учебнике описана ситуация, которая послужила предпосылкой и средой для развития обучения по принципу «равный–равному», теоретические основы обучения по принципу «равный–равному», практическое руководство и примеры успешных проектов. Для описания теории и практики использованы программы «равный–равному», направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркозависимости. Однако руководство может применяться к обучению по принципу «равный–равному» по любой тематике. Можно получить по почте: Fast Forward, 4 Bernard Street, Edinburgh EH6 6PP, UK или по электронной почте: admin@fastforward.org.uk

Know the Score (Знай счет) UK Youth, 1999, £17,95

В центре внимания этого пособия – профилактика употребления наркотиков. Руководство рассчитано на подготовку равных преподавателей. В него включены:

- сильные и слабые стороны обучения по принципу «равный–равному»;
- готовые для проведения описания занятий с равными преподавателями;
- описание упражнений и мероприятий, которые равные преподаватели могут адаптировать и проводить для своей целевой аудитории для профилактики наркозависимости;
- различные способы оценки эффективности мероприятий по профилактике наркозависимости;
- описание опыта двух проектов по обучению «равный–равному» в области профилактики наркозависимости.

Можно посмотреть в Интернете <http://www.ukyouth.org> или заказать по почте: UK Youth, Kirby House, 20-24 Kirby Street, London EC1N 8TS, UK

Peer Education: A Manual for Training Young People as Peer Educators

(Равный–равному: руководство по подготовке молодежи в качестве равных преподавателей)

Книга 1: Введение в «равный–равному»

Книга 2: Тренинги для равных преподавателей (15 занятий в пяти модулях)

Книга 3: ВИЧ/СПИД и сексуальность (тренинги)

Murtagh B/ national Youth federation in Assosiation with the Health Promotion Unit, Ireland, 1996, Euro 13,00

В трех данных книгах представлена информация и руководство, а также модели проектов «равный–равному», ориентированных на молодежь. В Книге 1 проясняется концепция «равный–равному» и предоставлено

руководство по оценке эффективности программ «равный – равному». В Книге 2 представлены модули для подготовки равных преподавателей. Книга 3 содержит два модуля: один для подготовки равных преподавателей по теме ВИЧ/СПИД и второй для того, чтобы помочь им разобраться в вопросах, связанных с сексуальностью. Можно найти в Интернете: <http://www.nyf.ie/> или заказать по почте National Youth Federation, 20 Lower Dominick Street, Dublin1, Ireland, info@nyf.ie.

Together We Can: Peer Educator's Handbook and Activity Kit

(Вместе мы можем: руководство для равного преподавателя)

Jamaica Red Cross HIV/AIDS Peer Education Project, 1995

Этот учебник предназначен для подростков – равных преподавателей, работающих в области профилактики ВИЧ/СПИД и ИППП. В нем есть описания того, как справиться с рискованными ситуациями, оценка личных ценностей, выработка навыков использования презервативов.

Доступен в Интернете:

http://gysd.net/doc/resources/TWC_InstructorManual.pdf

http://www.gysd.net/doc/resources/TWC_ActivittKit.pdf или по электронной почте jrcs@mail.infochan.com.

Yes Me! (Да Я!) UK Youth, 1996, £12

Эта легкая для понимания программа по саморазвитию позволяет молодым равным преподавателям выработать понимание и навыки, требующиеся для проведения занятий со сверстниками. «Да Я!» разделен на шесть секций: «С чего начать», «Как помочь другим разговаривать», «Как подать информацию о здоровье», «Работа с группами», «Тактика планирования» и «Сделай все по-настоящему». В «Да Я!» содержится описание 23 занятий, которые можно проработать самостоятельно или в группе. В книжке с популярным названием «Да Я!» исследуются темы невербального общения, групповой динамики, дается рекомендация проводить проекты систематически и самостоятельно оценивать ее качества и сильные стороны. Ресурс можно найти в Интернете <http://www.ukyouth.org/resources>, заказать по электронной почте publications@ukyouth.org или по адресу: UK Youth, Kirby House 20-24 kirby Street, London EC1N 8TS, UK

Y-PEER: Peer Education Training of Trainers Manual

(Пособие для проведения тренинга для тренеров Y-PEER)

UNFPA and FHI/YouthNet, 2007

Второе издание данного пособия, выпущенное на русском языке. В пособии содержатся описания теоретических концепций, обосновывающих подход «равный-равному», а также программа шестидневного тренинга для тренеров или равных преподавателей, пример занятия для молодежи по ВИЧ/СПИДу, различные раздаточные материалы, описания дополнительных упражнений и прочее.

Ресурс можно скачать с сайтов www.youthpeer.org; www.unfpa.org или www.fhi.org/youthnet.

4.2. Другие тренинговые пособия

Action with Youth, HIV/AIDS and STDs: A Training Manual for Young People (Работа с молодежью, ВИЧ/СПИД и ИППП: Учебник для молодых людей) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, second edition, 2000

Данный учебник предназначен для молодых лидеров, которые желают разработать программу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. В нем содержится основная информация о ВИЧ/СПИДе и влиянии эпидемии, руководство по планированию программ, идеи для образовательных мероприятий и проектов. Существует на английском, французском, испанском и арабском языках.

Закажите в Интернете: <http://www.ifrc.org/publicat/catalog/order.asp>, или по почте: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, PO Box 372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland, или по электронной почте: jeanine.guidera@ifrc.org

AIDS: Working with Young People

(СПИД: Работа с молодежью)

Aggleton P, Horsley C, Warwick I, et al. AVERT, 1993

Данное пособие предназначено для работы с молодыми ребятами от 14 и старше в молодежных клубах и школах. В него включены упражнения и игры, предваряемые вводными текстами и информацией о медицинских и социальных аспектах ВИЧ/СПИД.

Доступен на сайте: <http://www.avert.org>

Games for Adolescent Reproductive Health. An International Handbook

(Игры по теме: Репродуктивное здоровье подростков. Международный справочник). Program for Appropriate Technology in Health, 2002

Это пособие разжигает воображение равных преподавателей подсказками, как начать работу, 45 забавными играми, которые легко провести и которые обучают, советом, как создать собственные игры, кроме этого, в комплект входит готовый к использованию набор карточек.

Доступен на сайте: <http://www.path.org/publications/pub.php?id=676>

Gender or Sex, Who Cares?

(Пол или гендер, какая разница?) de Bruyn M, France N. IPAS and HD Network, 2001

Это целый ресурсный пакет, в который входят учебник, учебный план, раздаточные материалы. В нем содержится введение в тему гендера в отношении репродуктивного здоровья.

Доступен на сайте: http://www.synergyaids.com/documents/3858_060602_GenderBook.pdf

It's Only Right. A Practical Guide to Learning about the Convention of the Rights of the Child

(Это просто право. Практическое руководство по использованию Конвенции о правах ребенка). United Nations Children's Fund, 1993
Это руководство направлено на лидеров молодежных групп и учителей, работающих с молодыми людьми от 13 лет и старше. Оно предлагает разнообразные мероприятия, которые позволят молодежи лучше узнать о своих правах. Существует на английском и французском языках.

Доступен на сайте:

http://www.unicef.org/teachers/protection/only_right.htm

Life Planning Education: A Youth Development Program

(Обучение о планированию жизненного пути: программа развития молодежи).

Advocates for Youth, 1995, US\$60

В этом пакете тренинга содержатся интерактивные упражнения и программа обучения на основе жизненных навыков для молодежи от 13 до 18 лет. Предназначено для проведения в школах и других молодежных учреждениях.

Доступен на сайте: <http://www.advocatesforyouth.org/publications/lpe/>
or by mail at: Advocates for Youth, 2000 M Street NW, Suite 750,
Washington, DC 20036, USA

A Participatory Handbook for Youth Drug Prevention Programs: A Guide for Development and Improvement

(Справочник по программам профилактики наркомании среди молодежи: руководство для разработки и повышения эффективности). UN Office on Drugs and Crime (UNODC) and The Global Youth Network, 2002

Данный ресурс предназначен для молодежных групп и направлен на выявление «болевых точек», касающихся употребления наркотиков.

Доступен на английском, французском, испанском, русском и арабском языках.

Доступен на сайте:

http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_youth_drugs.html

Primary Prevention of Substance Abuse: A Facilitator Guide

(Первичная профилактика употребления наркотиков: руководство для фасилитатора).

WHO/UNODC, 2000

Доступен на сайте: http://www.who.int/substance_abuse/activities/global_initiative/en/primary_prevention_guide_17.pdf

Project H _ Working with Young Men to Promote Health and Gender Equity

(Проект «Н» - (работа с молодыми мужчинами для укрепления здоровья и гендерного равенства) Instituto Promundo, 2002.

В данном руководстве рассматривается пять тем: репродуктивное здоровье, отцовство, насилие, разум и эмоции, профилактика

ВИЧ/СПИД. В каждой теме есть теоретическая часть и серия интерактивных упражнений для фасилитации групповой работы с молодыми мужчинами в возрасте от 15 до 24 лет. Существует на английском, испанском и португальском языках.

Доступен на сайте:

<http://www.promundo.org.br/controlPanel/materia/view/103> или по электронной почте: promundo@promundo.org.br

Right Directions: A Peer Education Resource on the UN Convention of the Rights of the Child

(Направления права: ресурс по равному образованию по конвенции ООН по правам ребенка) Save the Children in association with The Guides Association, UK, 1999, £4.99

Посредством веселых занятий это руководство помогает молодежи задуматься над своими правами. Самые различные темы рассматриваются с помощью 40 упражнений: запугивание, дискриминация, бедность, бездомность, здоровье, самовыражение.

Доступен на сайте: <http://www.savethechildren.org.uk>

Working with Street Children. A Training Package on Substance Use and Sexual and Reproductive Health, Including HIV/AIDS and STDs

(Работа с уличными детьми. пакет тренинга по противодействию злоупотреблению психоактивными веществами и репродуктивному Здоровью, в том числе ВИЧ/СПИД и ИППП). World Health Organization, 2000, order no. WHO/MDS/MDP/00.14

Это комплексное пособие было разработано для работы с уличными детьми и включает две части:

- Десять тренинговых модулей, которые предоставляют информацию по проблемам, с которыми уличные дети могут столкнуться, а также подсказки о том, как проводить такое обучение прямо на улице.
- Подсказки тренеру, учебник, который представляет идеи о том, как учить подобным вопросам, включает информацию по выбранным темам и предоставляет различные советы в помощь тренеру, как адаптировать работу с учетом местных потребностей и ресурсов.

Доступен в Интернете:

http://www.who.int/substance_abuse/activities/street_children/en/ or by e-mail at: publications@who.org

5. Обзоры публикаций

Annotated Bibliography about Youth AIDS Peer Education in Europe

(Аннотированная библиография по программам «равный–равному» по теме ВИЧ/СПИД для молодежи в Европе) Svenson G, et al. (eds).

European Commission, 1998

Доступно в Интернете: <http://webnews.textalk.com/europeer.youth/>

6. Другие ресурсы

Hettema J, Steele J, Miller WR. Motivational interviewing. Annual Review of Clinical Psychology 2005;1:91-111.

LeFevre DN. New Games for the Whole Family. New York: Perigee Books, 1988.

Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing: Preparing People for Change (second edition). New York: Guilford Press, 2002.

New Games Foundation. The New Games Book. Pella, IA: Main Street Books, 1976; New Games Foundation. More New Games. Pella, IA: Main Street Books, 2001.

Rollnick S, Miller WR. What is motivational interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy 1995;23:325-34.

Silverstone R. Training Guide for Mental Health Professionals. New York: Sex Information and Education Council for the United States (SIECUS), nd.

7. Полезные веб-сайты

<http://www.advocatesforyouth.org/>

Организация «Advocates for Youth» работает в области сексуального и репродуктивного здоровья молодежи во всем мире и предоставляет информацию, тренинги и помощь в разработке стратегий для молодежных организаций, политиков, молодых активистов и средств массовой информации.

<http://www.avert.org>

AVERT – это международная благотворительная организация, работающая в области ВИЧ/СПИД с полезной статистикой, информацией для молодежи, новостями и источниками по гомосексуальности.

<http://www.europeer.lu.se/index.1002---1.html>

Europeer – это ресурсный центр по равному обучению шведского университета города Люнд и Евросоюза. Основные направления работы – здоровье, развитие и расширение возможностей молодежи.

<http://www.fhi.org>

Family Health International – это международная неправительственная некоммерческая организация, которая осуществляет такие проекты в области здоровья семьи, как биомедицинские и социологические исследования, интервенции по созданию новаторских подходов в области предоставления медицинских услуг, тренинги и информационные программы.

<http://www.goaskalice.columbia.edu>

Это молодежный, забавный и образовательный Интернет-сайт с вопросами и ответами по репродуктивному здоровью и взаимоотношениям, который поддерживает Колумбийский университет в США.

<http://www.hsph.harvard.edu/peereducation/>

На этом сайте вы найдете ресурсы по равному обучению, стандарты, а также планы занятий, разработанные по проекту, который осуществлял Гарвардский Университет и различные государственные организации Южной Африки.

<http://www.ippf.org>

International Planned Parenthood Federation (IPPF) – Международная Федерация планирования семьи – самая большая волонтерская организация, работающая по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.

Bandura A. Social Foundations of thought and Action. Englewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall, 1977

Berlin c, Berman L: The other partner: the young man's role in adolescent pregnancy. Family Life Educator 1994; 12 (3): 4 – 10.

Berlin C, Berman L: Theater, peers and HIV prevention: a modal. Family Life educator 1995; 14 (1):8-13.

Berlin C, Lieberman, L. Program: the NiteStar STARLO theatre education approach to pregnancy and disease prevention for pre- and early adolescents. Health education and Behaviour 2003; 30 (2); 129-32.

Bosomphra K. The potential of drama and songs as channels for AIDS education in Africa: a report on focus group findings from Ghana. Quarterly of Community Health Education 1992; 12 (4): 317-42.

Chamberlain R, Chillery M, Ongolla L, et al. Participatory education theatre for HIV/AIDS awareness in Kenya. In PLA Notes issue 23 (69-74). London, international Institute for Environment and Development, 1995. Available at:
http://www.iied.org/NR/agrobioliv/pla_notes/pla_backissues/documents/plan_02314.PDF

Dalrymple L, Toit MK. The evaluation of a drama approach to AIDS education. Educational Psychology 1993;13 (2):147-54.

Denman S, David P, Pearson J, et al. HIV theatre in health education for HIV/AIDS prevention and health promotion: practice and research. Journal of Health Communication 2002; 7 (1); 39-57.

Glik D, Novak G, Valente T, et al. Youth performingarts entertainment education for HIV/AIDS prevention and health promotion: practise and research. Journal of Helath Communication 2002; 7 (1); 39-57.

Harding CS, Safer LA, Kavanaugh J, et al. Using live theatre combined with role playing and discussion to examine what at-risk adolescents think about substance abuse, its consequences, and prevention. *Adolescence* 1996; 31 (124): 783-96.

Shefner-Rogers CI, Rogers EM. Evolution of the Entertainment-education strategy. Paper presented at the Second International Conference on Entertainment-Education and Social Change, Athens, Ohio, May 7-10, 1997.

Maritz G. Educational Theatre at the Edge of the Crush. The use of Theatre as Entertainment-Education in HIV and AIDS Awareness and prevention in the South African Mining Sector – Opportunities for Change. Pretoria, South Africa: Centre for the Study of AIDS, Department of Drama, University of Pretoria, 2004. Available at: <http://cscwww.cats.ohiou.edu/aas/happenings/conf/upload/gerrit%20paper1.doc>

Ward L. Drama: an effective way to educate about AIDS. *Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work* 1988; 69 (6):393-96.

