

Программа «Совместное Обучение»

КЫРГЫЗСТАНДА БИЛИМ БЕРҮҮН
ӨНҮКТҮРҮҮ АССОЦИАЦИЯСЫ
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР

***Сборник методических рекомендаций по развитию новых
форм включения людей с инвалидностью в образование***

Ош - 2022 год

Сборник методических рекомендаций по развитию новых форм включения людей с инвалидностью в образование через инклюзивный театр создан в рамках программы «Совместное обучение» проекта Ассоциации развития образования в Кыргызстане (АРОК) при финансовой поддержке ASPBAE.

В методическом пособии собраны теоретические основы театрального искусства и успешные практики в области инклюзивного образования на примере инклюзивных театров участников программы «Совместное обучение», а также зарубежный опыт. Показана роль влияния творческой театральной деятельности на развитие навыков, раскрытие потенциала и образование людей с инвалидностью.

Сборник состоит из четырех глав: «Творчество. Театр. Инклюзия», «Из опыта инклюзивной театральной деятельности в Центральной Азии», «Совместное обучение: инклюзивный театр» и «Инклюзивный театр: зарубежный опыт».

В приложении собраны образовательные упражнения сценического мастерства на развитие внимания, памяти, координации в пространстве, артикуляцию и импровизацию.

Методическое пособие ориентировано на людей, интересующихся инклюзивным театром. Сборник может быть использован специалистами, работающими с людьми, имеющие инвалидность, продвигающих инклюзию, а также всем, кому интересно творчество, театр, инклюзивный театр.

Составители: Л.В. Кузнецова, Т.Л. Чаброва, С.Х. Ахмедова, А. А. Колодяжная.

Рецензенты: Олег Зинченко - независимый историк, режиссер и Елена Дробышевская - актриса театра «Инклюзион» (г. Санкт-Петербург. Россия)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Кузнецова Л.В. Программа «Совместное Обучение»	4
Глава I. Творчество. Театр. Инклюзия.	
1.1. Чаброва Татьяна. Театр для образования детей и взрослых	6
1.2. Дробышевская Елена. Инклюзивный театр - успешная практика для инклюзивного образования людей с инвалидностью.....	13
1.3. Афонин Андрей. Особенности становятся достоинствами.....	17
Глава II. Из опыта инклюзивной театральной деятельности в Центральной Азии.	
2.1. Ахмедова Сабоат. История успеха проекта «Инклюзивный театр» ОО «Рангинкамон». г. Худжанд. Таджикистан.....	19
2.2. Колодяжная Анастасия. Инклюзивный театр фонда «Жаныртуу». г. Бишкек. Кыргызстан.....	22
2.3. Театр Движения ЛИК. г. Ташкент. Узбекистан.....	25
2.4. Инклюзивный опыт театра «Ильхом». г. Ташкент. Узбекистан	28
2.5. Первый в Алматы инклюзивный театр «Действие буквально»	29
Глава III. Совместное обучение: инклюзивный театр	
3.1. О мастер-классе в городе Бишкек. Кыргызстан.....	31
3.2. О мастер-классе в городе Ош. Кыргызстан	32
3.3. Живые голоса участников мастер-классов	36
Глава IV. Инклюзивный театр: зарубежный опыт.....	40
Заключение.	45
Список литературы.....	46
Приложение №1 Программа мастер класса в Бишкеке.....	47
Приложение №2 Программа мастер класса в Оше	48
Приложение №3 Практические упражнения.....	49

ВВЕДЕНИЕ

Кузнецова Лариса – директор ОФ «Смайл. КейДжи» (член АРОК), педагог-психолог, АВА - инструктор, тренер по пониманию инвалидности и инклюзии, преподаватель по арт-терапии. (г. Ош. Кыргызстан).

smilekgosh@gmail.com

Программа «Совместное Обучение»

Ассоциация Развития Образования в Кыргызстане (АРОК) создана в 2015 году, объединяет усилия 17 организаций из 5 ти регионов страны для развития качественного, инклюзивного образования в Кыргызстане. В рамках развития международного сотрудничества в 2020 году АРОК стала членом крупной региональной сети ASPBAE, куда входят более 100 ОГО из 30 стран Азии и Тихого Океана.

Основной целью нашей инициативы является развитие потенциала членов АРОК по вопросам инклюзивного образования через организацию инклюзивного театра в рамках программы «Совместного обучения».

Совместное обучение - процесс, в котором люди учатся или пытаются чему-то научиться вместе. В отличие от индивидуального обучения, люди, участвующие в совместном обучении, извлекают выгоду из ресурсов и навыков друг друга (запрашивая друг у друга информацию, оценивая идеи друг друга, наблюдая за работой друг друга и т. д.) Это простое соглашение, при котором люди с разными интересами и способностями сотрудничают для достижения общей цели. Люди обмениваются идеями, своим опытом, чувствами, информацией, и в процессе этого обмена они приходят к пониманию, что ценно и приемлемо для них, других членов группы и в целом. Главные черты этого процесса: участие; дискуссия; рефлексия; сотрудничество с другими для саморазвития. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!

Наша команда совместного обучения «Инклюзивный театр» состоит из 5 человек. Я являюсь инициатором и руководителем команды. Члены команды:

Татьяна Чаброва из города Ташкента представляет ОО «Альянс развития инклюзивного образования в Центральной Азии». Она профессионал в творчестве. Преподает для студентов изобразительное искусство и организует работу с детьми с аутизмом в Академии детства Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, обучая студентов и особенных детей видеть мир прекрасным, быть толерантным и дружелюбным. Татьяна кандидат педагогических наук и многие ее труды, посвящены методике преподавания и развития навыков творчества. Среди них есть учебник для студентов

«Творчество и театральная деятельность в дошкольной образовательной организации». <https://www.facebook.com/profile.php?id=100001789517564>

Ахмедова Сабоат из города Худжанд является директором ОО «Рангинкамон» <https://www.facebook.com/ranginkamon.tj> и ее организация имеет уже большой опыт в постановке инклюзивных спектаклей. В их репертуаре «Гадкий утенок», «Мама для мамонтенка», «Козленок, который считал до 30» и другие. В спектаклях задействованы дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители, школьники и волонтеры. Говорят, что театр как зеркало отражает социальные проблемы общества. Инклюзивный театр — это разговор о принятии, искренности и непредвзятости искусства и помощи обществу стать чувствительнее к переживаниям другого человека

Анастасия Колодяжная из города Бишкек. Гражданская активистка по продвижению инклюзии, координатор программ фонда «Жаныртуу», основатель и руководитель социальной мастерской и инклюзивного театра. Есть опыт кино – спектакля «Я тебя вижу» о жизни людей с инвалидностью. В октябре 2022 г. представили зрителю пьесу «Ель», в которой поднимаются важные экологические вопросы.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100002183018466>

Мавлянова Айсулуу – директор ОО «Аруулан», которое создано в городе Ош в 2018 году по инициативе родителей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом аутизм, ЗПР и другими особенностями в развитии. С момента создания фонд оказывает семьям информационную и благотворительную помощь, организует детские праздники.

Уразбакиева Чолпон - директор учебного центра «ANB Company», член АРОК. Центр организует обучение по социальному заказу для безработных граждан города Бишкек смежным профессиям в области ногтевого сервиса, парикмахерского дела и индустрии красоты визажисты-стилисты. А это тоже творчество. Есть опыт обучения молодых людей с инвалидностью по зрению и слуху профессиональному мастерству по курсу массажа.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы выражаем благодарность Ассоциации развития образования в Кыргызстане (АРОК) и Азиатско-тихоокеанской Ассоциации базового образования и образования взрослых (ASPBAE) за возможность принять участие в Программе «Совместное обучение». Объединившись с единомышленниками мы смогли поделиться опытом работы об инклюзивном театре. Спасибо Елене Дробышевской - актрисе театра «Инклюзион» за большой вклад и большую помощь в реализации инициативы, за Вашу энергию и любовь, которую получили участники проекта. Благодарим режиссёра Олег Зинченко за ценные рекомендации.

Глава I. Творчество. Театр. Инклюзия.

1.1. Театр для образования детей и взрослых

Чаброва Татьяна Левановна - кандидат педагогических наук, номинант Нобелевской премии 2005 года, автор учебников по преподаванию творчества, изобразительного искусства и театральной деятельности (публикуется с 1990 года), координатор Детской Академии при Фонде развития культуры и искусства в Узбекистане, координатор Альянса развития инклюзивного образования в Центральной Азии (г. Ташкент. Узбекистан). 1955tatyana@rambler.ru

Театрализованная деятельность средство творческого развития личности

Театр играет большую роль для всестороннего развития и воспитания детей, подростков что позволяет пересмотреть, изменить систему работы по развитию творческих способностей любого человека или ребенка. Образование XXI века – это образование через ощущения, и игра – это метод развития ассоциативного мышления, при этом чувства становятся инструментом фантазии, а если ребенок особый не может ни с кем поделиться миром своей фантазии, то этот мир, живущий внутри него, исчезнет, испарится.

Развитие творческих способностей детей и подростков средствами театрального искусства – занятие трудоемкое, но увлекательное и результативное.

Задачами развития творческих способностей детей и подростков средствами театрализованной деятельности являются:

- создание в театральной группе развивающей предметно-пространственной среды, предрасполагающей к театрализованной деятельности – уголка с костюмами, масками, куклами для разного вида театров, другим оборудованием;
- создание условий для развития творческой активности детей и подростков в театрализованной деятельности (поощрение исполнительского творчества, развитие способности свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждение к импровизации средствами мимики, выразительных движений, интонации и т.д.);

- приобщение подростков и детей к театральной культуре (знакомство с устройством театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров);

- обеспечение условий для взаимосвязи театрализованной с другими видами деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные занятия, физкультурные досуги, экскурсии и т.д.)

- создание условий для совместной театрализованной деятельности подростков, детей, их родителей и актеров взрослых (постановка совместных спектаклей с участием подростков, детей, их родителей).

- активизация творческой самореализации каждого подростка и ребенка в создании благоприятного микроклимата в творческой театральной группе-коллективе.

Для развития эмоций, чувств, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков используются разнообразные театрализованные игры, которые делают жизнь в театральной студии интереснее и содержательнее, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества и общения.

В первую очередь необходимо расширить и обогатить развивающую предметно-пространственную среду, оснастить театрализованную студию всем необходимым оборудованием. Совместно с подростками, детьми и их родителями изготовить разные виды театров: настольный театр игрушек, на шпажках, на конусах и цилиндрах, пальчиковый, на ложках, магнитный, плоскостной, театр перчаток, масок, бибабо, теневой, а также декорации и атрибуты для постановки спектаклей. Сделать гримерную, костюмерную и ширму, а также уголок уединения, где подросток или ребенок сможет побыть один, просмотреть иллюстрации в книге, повторить роль.

Для развития творческих способностей в образовательной и совместной деятельности можно использовать с подростками и детьми такие приемы:

- придумывание новых концовок известных сказок, простейших рифм, - составление моделей сказок, - особое внимание уделять речевым играм и упражнениям, с помощью которых развивается речевое дыхание, свобода речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией и разнообразной интонацией.

Для развития актерского мастерства необходимо использовать дидактические игры на знание основных эмоций (веселье, грусть, страх, гнев, лукавство, недовольство, злость, удивление, восхищение); учить различать и

изображать эмоции с помощью выразительных средств (см. «Психогимнастика» Чистяковой М.И.).

В процессе изобразительной деятельности нужно рассматривать с подростками и детьми иллюстрации к сказкам, рисовать сюжеты из них, фантазировать – пробовать менять творческий замысел художника, дополнять рисунки новыми персонажами (см. «Легенда о хан-атласе» Чабровой Т.Л.).

Для наработки умения перевоплощаться в различных героев использовать специальные игры-этюды – это небольшие драматизации на развитие внимания и памяти, преодоление двигательного автоматизма, на выразительность жеста, на тренировку отдельных групп мышц, изображение чувств, эмоций, а также на основе стихотворного текста или прозы для подготовки к постановке спектаклей и выступлению на сцене.

Можно вначале определить характер героя (ленивый или трусливый, добрый или злой, глупый или умный) и сформулировать его речевую характеристику. Каждый персонаж обладает своей собственной манерой, говорить, которая проявляется в диалогах и делает их живыми и естественными.

Такие формы работы по театрализованной деятельности помогают формированию следующих умений и навыков у детей и подростков:

- владеть навыками выразительной речи, правилами хорошего тона, поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми;
- умению передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию;
- проявлять интерес к театральному искусству, желание участвовать в театральном действе;
- самостоятельно исполнять роли и передавать образы сказочных персонажей;
- взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя при этом свою индивидуальность.

Таким образом, театрализованная деятельность в театральной студии представляет большие возможности для раскрытия творческого потенциала каждого подростка и ребенка, его самовыражения, создает условия для воспитания творческой направленности личности.

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет режиссёр - педагог, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы он не только выразительно читал или рассказывал, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому «превращению», то есть сам

хорошо владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских умений для работы с особыми подростками и детьми. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную деятельность детей. Но при этом своей актерской активностью ни в коем случае не подавлять робкого ребенка или подростка, не превращать его только в зрителя, не допускать, чтобы дети и подростки боялись выйти «на сцену», боялись ошибиться. И не делить детей и подростков на «артистов» и «зрителей», то есть на постоянно выступающих и постоянно остающихся смотреть, как «играют» другие.

Успешность и результативность театральных занятий очень зависят от сотрудничества режиссёра - педагога с музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способностей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном творчестве невозможно.

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет художественно-изобразительная деятельность. На занятиях по изобразительной деятельности педагоги совместно с детьми и подростками могут изготавливать кукол, маски, шапочки, создавать эскизы декораций и костюмов к спектаклям.

Развитие актерских навыков в процессе театрализованной деятельности.

Театрализованная деятельность является уникальным средством, развивающим актерские способности подростков и детей. Для обеспечения данного процесса необходим поиск современных технологий для ее реализации и комбинирования в воспитательно-образовательной деятельности.

Актерские способности являются разновидностью специальных способностей, формирующихся и проявляющихся в узкоспециализированной деятельности, а также требующие специализированного обучения. Развиваются актерские способности с опорой на общие способности. Исходя из этого, можно определить структурные составляющие актерских способностей:

- эмоционально-оценочный компонент: проявляется в творческом переживании роли, в эмпатии, сценическом темпераменте и творческом самочувствии;
- когнитивно-рефлексивный компонент: характеризуется верой в предлагаемые обстоятельства, творческим воображением, наблюдательностью, умением проводить анализ сценических действий;
- регулятивно-поведенческий компонент: выражается в умении импровизировать, сотрудничать, проявлять свою артистичность при реализации

авторского вымысла.

Развитие актерских способностей может осуществляться несколькими путями. Одним из них является театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность детей и подростков является специфическим видом художественно-творческой деятельности, в ходе которой ее участники овладевают доступными средствами искусства сцены, а так же учитывая выбранную роль («актер», «зритель», «сценарист», «художник-оформитель» и др.) принимают участие в ходе подготовки и разыгрывания разных видов театрализованных представлений, тем самым приобщаясь к культуре театра.

Актерские умения – это:

- понимание эмоционального состояния персонажа и в соответствии с этим выбор адекватных выразительных средств для передачи образа персонажа – голоса, мимики, пантомимики;
- характер выразительности моторики: в пантомимике – естественность, скованность, медлительность, порывистость движений;
- в мимике – богатство, бедность, вялость, живость проявлений;
- в речи – изменение интонации, тона, темпа речи;
- самостоятельность выполнения задания, отсутствие стереотипных действий.

В работе по формированию актерских способностей выделяют пять направлений: театральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной культуры и непосредственно работа над спектаклем. Нужно проводить работу по ним, решая следующие задачи:

Театральная игра:

- учить детей и подростков ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке;
- строить диалог с партнером на заданную тему;
- развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;
- запоминать слова героев спектаклей;
- развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение;
- развивать интерес к сценическому искусству.

Ритмопластика:

- развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал;

- развивать готовность действовать согласованно;
- развивать координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно передавать их.

Культура и техника речи:

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи;
- учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы;
- уметь произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный запас, работать над грамматической и орфоэпической стороной речи.

Основы театральной культуры:

- знакомить детей и подростков с театральной терминологией, с основными видами театрального искусства;
- воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем:

- учить сочинять этюды по сказкам и художественным произведениям;
- развивать навыки действий с воображаемыми предметами;
- развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищенно, жалобно и т.д.).

Для того, чтобы каждый «актер» понял эмоциональное состояние своего персонажа и смог выбрать адекватные выразительные средства для его изображения на сцене, режиссёру - педагогу необходимо в первую очередь внимательно познакомить детей и подростков с художественным произведением, по которому планируется постановка спектакля. Необходимо вдумчиво, с выражением прочитать это произведение детям и подросткам вслух, обсудить характер каждого героя, выяснить, какими их представляют себе дети, обыграть каждого персонажа в виде этюдов: как двигаются, разговаривают герои, какова будет у них мимика.

После этого постараться, чтобы все дети и подростки попробовали изобразить героев будущего представления, посмотреть, у кого какая роль может получиться лучше («типаж»). Далее – распределить роли, обсудить и изготовить костюмы и декорации. И приступать к репетициям, чтобы порадовать и себя, и зрителей прекрасным спектаклем.

В ходе практической деятельности можно столкнуться с тем, что актерские способности детей и подростков с особыми нуждами и развивающие

возможности театральной деятельности используются не в полном объеме. Объясняется это следующими причинами:

- отсутствие массовости в приобщении к театру;
- недостаточное осознание влияния театральной деятельности на развитие детей и подростков;
- ограниченный опыт детей и подростков в восприятии театрального искусства, в ходе которого знакомство с театром (в детском саду, школе и в семье) является бессистемным и поверхностным;

Поэтому, для развития актерских способностей у детей и подростков с особыми нуждами необходимо обеспечить серьезный комплексный подход к этому вопросу, особенно с психологической и воспитательной точки зрения.

Виды театрализованной деятельности

Театр на стенде

Суть стендового театра заключается в том, что на определенную поверхность крепятся декорации и фигурки персонажей. К стендовым играм относятся:

Фланелеграф является основой для разыгрывания разных сюжетов, персонажей которых можно изготовить самостоятельно из бумаги, ткани и подручных материалов

-фланелеграф – доска, на которую натянута ткань, при этом фигурки обычно крепятся липучками, и ребенок или воспитатель по мере развития сюжета их передвигает (сама доска может быть одна, а наборов для сказок несколько);

-магнитный (идентичен фланелеграфу, только в качестве основы выступает магнитная доска);

-театр теней подразумевает наличие натянутой вертикально белой ткани, фонаря или лампы для освещения «экрана» и плоских фигурок черного цвета (вместо них можно использовать кисть руки или пальцы – «живые тени»).

Театр на столе

Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры персонажей и декорации небольшие. Такой театр может быть:

- бумажным (или картонным) – герои и необходимые атрибуты вырезаются по шаблонам;
- магнитным, состоящим из доски и персонажей на магнитах;

-из природных материалов (например, в ящике на песке расставляются герои из шишек, каштанов или желудей).

Театр «наручный»

Разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, которые надеваются отдельно на каждый палец или в виде перчатки на всю ладонь. Особенность этого вида театрализованной деятельности в том, что персонажей пальчикового театра изготавливают из подручных материалов:

- картона, вырезанного в форме конуса;
- ткани, пряжи;
- шариков для тенниса;
- пластиковых бутылок, тарелок, стаканов;
- спичечных коробков и пр.

Верховой театр

Существует несколько типов верхового театра:

- тростевой (кукла закреплена на высокой трости);
- бибабо (принцип перчаточного театра, отличие только в том, что персонаж действует из-за высокой ширмы);
- театр ложек (лицо героя рисуется на выпуклой стороне ложки, а на ручку, за которую держат персонажа, надевается костюм).

Кстати, термин, обозначающий вид театрализованной деятельности, в которой куклы закреплены выше человеческого роста, был введен русскими кукловодами в XVI веке.

Куклы бибабо могут действовать и без ширмы, на столе.

Театр на полу

Для таких постановок используются марионетки. Поскольку управлять ими очень сложно, дети остаются на представлениях зрителями. Но это не лишает постановки элемента настоящего чуда для малышей и ничто не мешает им попробовать «оживить» куклы после или до спектакля.

Театр живых кукол

Этот вид деятельности обычно используется на занятиях по развитию речи, экологии, иностранному языку, а также во время проведения досуга, утренников. С помощью театра живых кукол можно:

- пересказать сказку;
- разыграть сюжет для зрителей.

Различают 3 типа театра живых кукол:

- масочный (маски дети могут изготавливать самостоятельно во время досуга или в процессе работы на занятиях по изобразительному творчеству);
- платочные куклы (кукла нашивается на платок или фартук, ребенок держит ее за руки, а движения героя выполняет своим телом);
- театр кукол-великанов (обычно персонажей в таких представлениях играют профессиональные актеры или воспитатели, родители, в редких случаях – ребята из старшей или подготовительной группы).

Инклюзивная театральная деятельность – вид инновационной деятельности в социально-культурной сфере. Это не тот классический театр, к которому мы привыкли, а своего рода театр-эксперимент, театр-лаборатория, где нет ограничений, а идет реализация новых возможностей, что является эффективным средством инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья в социально-культурную среду.

Появление инклюзивного театра стало новым шагом в формировании инклюзивной культуры населения и изменении роли театра в процессе адаптации людей с ОВЗ к конкретным социальным условиям. Инклюзивный театр ориентирован на социально значимый эффект; решая комплексные задачи, он обогащает работу над проблемой социальной эксклюзии людей с ОВЗ новыми идеями и целями, подходами и формами, особыми локациями и региональной спецификой.

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не только людей с особыми образовательными потребностями, но и лиц в норме. Инклюзия дает право на образование каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Школа выполняет не только образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики в школе находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать образовательные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи.

1.2. Инклюзивный театр - успешная практика для инклюзивного образования людей с инвалидностью.

Елена Дробышевская - логопед, актриса театра «Инклюзион» г. Санкт-Петербург. Россия.

Инклюзия - это включение людей с инвалидностью в коллектив обычных людей. Инклюзивное пространство - место, удобное для всех. Для его создания нужны специальные условия: глухому человеку понадобится переводчик, незрячему - сопровождающий, человеку на коляске - пандусы, отсутствие лестниц.

Инклюзивный театр - театр, в котором есть люди с особыми потребностями. Задача инклюзивного театра - дать возможность людям реализовать творческий потенциал. Когда у человека есть желание, но нет возможности создавать новое, он страдает. А когда, наоборот, он может проявить способности, таланты, человек становится счастливым. Случаи, когда людям с инвалидностью, удастся получить профессиональное театральное образование, устроиться на работу, сейчас единичны. Хочется, чтобы театр был доступен как можно большему количеству людей.

Участие в театральных проектах повышает уровень образования. У спектакля обычно есть литературный источник. Люди читают произведение-основу, стремятся понять писателя, сочиняют, опираясь на заданные автором условия. Для этого нужно изучить биографию автора, другие книги, связанные с выбранным материалом.

Сегодня популярны спектакли, тексты для которых придумывают сами актёры. Любой творец быстро понимает, что чем больше он прочёл книг, увидел картин, услышал музыки, чем больше выучил языков, тем интереснее его работы. Помимо этого, актёрский тренинг воспитывает внимательность, развивает память, способствует улучшению качества общения. Эти навыки позволяют людям легче учиться чему угодно.

Принцип театральных занятий строится на основе развивающих тренингов, творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Театральная игра - это первый шаг к искусству,

начало художественной деятельности, которая способствует развитию духовности и гуманистических качеств личности.

Разнообразие форм и видов театральной деятельности, позволяет максимально развивать художественно-творческие способности всех участников. Можно выделить основные виды театральной деятельности:

- тренинги по сценической речи, включающие разнообразные игры и упражнения по развитию речевого дыхания, развитие артикуляционного аппарата, голоса, речевого слуха;
- тренинги по актерскому мастерству – это гимнастика чувств, которая учит регулировать психофизическое состояние, позволяет не только разобраться в чувствах, эмоциях и желаниях, но и управлять ими;
- тренинги по сценической пластике – одна из важнейших составляющих, целью которой является выработка реакции, координации движений, способности передать внутренний мир и переживания через язык тела, что, несомненно, необходимо для полноценной интеграции в социум;
- занятия по гриму и аква-гриму, несут в себе все развивающие функции изобразительного творчества, это и мелкая моторика, и художественный вкус, и проявление индивидуальных творческих способностей.

В 2017 году На базе фонда слепоглухих «Со-единение» был создан Центр творческих проектов «Инклюзион», который в качестве своих целей видит не только дальнейшее развитие инклюзивного театра в России на профессиональной основе, но и создание методологии инклюзивного театрального образования. Центр «Инклюзион» был создан в Москве, но позже появились и его региональные представительства – в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Орске и Екатеринбурге.

<https://so-edinenie.org/slepogluhimpredstavitelyam/dosug/inklyuzion>

1.3. Особенности становятся достоинствами.

Режиссер, Художественный руководитель Интегрированного театра-студии «Круг II», театральный педагог и член правления Ассоциации деятелей инклюзивного искусства Андрей Афонин - об инклюзивном театре.

Об «особом» театре.

«Инклюзивный театр - это самый популярный термин, описывающий театр с актерами с ограниченными возможностями. Он описывает процесс встречи разных людей. Я придерживаюсь термина «особый театр», но подразумеваю под ним определенные качества, которые можно выявить от обратного. Если мы в спектакле особого театра заменяем актера с особенностями развития на профессионального актера и спектакль от этого становится лучше, то это не особый театр. Особый театр принципиально завязан на актерах с особенностями развития, и без них он не может существовать».

Об особенных детях.

«Важно понимать, что проблемы ребенка с особенностями развития - это отсутствие или недостаток социального опыта. Нам не всегда это понятно, но это нужно осознавать. Человеку с особенностями развития при попадании в какой-то коллектив важно понять, как в этом коллективе люди взаимодействуют друг с другом. Как правило, у этих людей нет или не было детского коллектива, в котором бы они развивались, как это происходит в норме. Даже в школе они одиноки, не учатся быть участниками социума, поэтому у таких людей может быть несколько нестандартное поведение. Важно понимать, что нужно наработать социальный опыт.

Нужно транслировать культурный опыт через игровое взаимодействие. Игра - основа культуры. Через нее можно наладить общение с любым человеком. Отношения строятся как в диалоге, так и в конфликте. Через конфликт мы понимаем границы. Это важно, потому что дети с особенностями развития безграничны: не чувствуют своих границ, не чувствуют границ другого человека. Через выстраивание этих границ возможно и выстраивание социальности. Творчество присуще каждому человеку. В творчестве нет границ, и в творчестве нет людей с инвалидностью. Творчество - это всегда преодоление, и это всегда серьезно».

О работе с актерами.

«Действия в театре самостоятельны, целесообразны и ответственны. К сожалению, человек с особенностями развития в его опыте жизни очень редко бывает самостоятельным, ему не доверяют самостоятельность. Поэтому он не понимает, что его действия имеют последствия. Без этого мы не можем приступить к творчеству в театре. Но ответственность - это тоже та вещь, которую нужно делегировать человеку с особенностями развития.

Очень сложно пробудить мотивацию к самостоятельной спонтанной деятельности, чтобы человек не боялся сделать что-то свое. Если он этого не делает, то мы воспитываем роботов. Спонтанность - первый этап творчества, когда просто исследуется мир, это уже достаточно и ценно. А вот следующий этап - научить навыкам ремесла: способам выражения себя через тот или иной театральный жанр. Это две очень важные части, когда мы говорим именно о спектакле. У человека должна быть спонтанность творческого выражения, потому что через нее мы видим уникального человека, также он должен разговаривать на каком-то языке искусства.

Мы не просто ставим спектакль, мы пытаемся нащупать новое содержание, новую форму, учитывая специфику тех людей, с которыми мы работаем. Его особенности должны стать его достоинствами. Давая человеку с особенностями высказаться, мы можем услышать нечто такое, чего никто другой не может сказать. Ради этого мы и занимаемся особым театром».

О процессе постановки спектакля

«В особом театре должно быть минимум два специалиста: один - по театру, другой - специалист по работе с людьми с особенностями. Очень важно понимать, что исходит от наших актеров с особенностями. Сложный момент для режиссера - отказаться от первоначальных замыслов, когда они начинают мешать созданию спектакля. Это бывает тогда, когда его замысел не ложится на актера. Одна из частых ошибок инклюзивных спектаклей, когда режиссер ставит какие-то задачи для актера с особенностями, а он не может выполнить. Результат: плохая любительская постановка, когда видно, что играют люди с инвалидностью. Этого не должно быть в особом театре, никто не должен быть озабочен инвалидностью, зрителю должен быть интересен сам процесс. Для каждого ищется его уникальный способ существования на сцене.

Актер должен понимать, что он делает, что он имеет право на ошибку. Важно осознавать, что он должен исправить ее так, чтобы никто не заметил. Человек не должен переживать из-за ошибки, следует понимать и искать способ ее исправить. Это очень высокий уровень самосознания. Все остальные не должны помогать ему физически, но им нужно войти в эту ситуацию ошибки и внутри коллектива ее справиться. Это и есть коллективное творчество - целостное видение ситуации».

02.11.2020 11:03 Екатерина Сафетина

https://vrn.aif.ru/culture/theater/osobennosti_stanovyatsya_dostoinstvami_rezhisser_ob_inklyuzivnom_teatre

Глава II

Из опыта инклюзивной театральной деятельности в Центральной Азии

2.1. История успеха проекта «Инклюзивный театр «Бойчечак».

Сабоат Хакимжонова Ахмедова – директор Общественная организация "Рангинкамон". (г. Худжанд. Таджикистан). ranginkamon@list.ru

Идея написания проекта об инклюзивном театре пришла после анализа большого опыта работы с детьми с ограниченными возможностями. ОО «Рангинкамон» в течение 20 лет своей деятельности, предоставляя услуги в Центре «Бойчечак» для детей с инвалидностью, воочию, видит прогресс в развитие детей, в их социализации, в изменении мышления родителей, в их отношении к своему особенному ребёнку. По завершению каждого проекта дети показывают свои способности, свои таланты в виде концертных номеров, маленький сценок, где наряду с детьми выступают и их родители. И когда Институт «Открытое Общество» Фонда содействия в Таджикистане объявил конкурс на реализацию краткосрочного проекта, руководство ОО «Рангинкамон» без промедления написало и выиграло грант на реализацию проекта «Инклюзивный театр». В основе проекта была поставлена идея разрушения стереотипов мышления о детях с ограниченными возможностями через создание инклюзивного театра и показа спектакля о проблемах родителей и детей ДОВ.

Основная цель проекта заключалась в изменении отношения общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья посредством искусства и создания инклюзивного театра.

Основными задачами для достижения цели были:

1. Создание инклюзивного театра из числа ДОВ и их родителей, школьников и волонтеров
2. Укрепление социальной активности, уверенности в себе ДОВ и их дружбы со сверстниками

3. Изменение негативного отношения общества к проблемам, навыкам и способностям ДОВ и к их родителям.

Первые три месяца работы проекта были посвящены отбору способных детей, оценке их скрытых талантов, обучению актёрскому мастерству, для чего был приглашён профессиональный специалист – молодой режиссёр Театра Юного Зрителя.

Затем детям был предоставлен выбор нескольких сценариев для постановки спектакля. Единогласно была выбрана сказка Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утёнок», мораль, которой заключалась в умении преодолеть испытания и в том, что не надо бояться быть непохожим на других, не падать духом и не опускать руки. Дети и их родители с большим энтузиазмом взялись за репетиции, преодолевали свою скованность и косноязычие и постепенно превратились в профессиональных актёров, в буквальном смысле.

Большая заслуга, в реализации проекта, сотрудников ОО «Рангинкамон», особенно провайдеров услуг, состояла в том, что они обеспечивали транспортировку детей из пилотных джамоатов, пользующихся техническими средствами передвижения (колясками) и обеспечивали заботу и безопасность детей с особыми потребностями.

И вот наступил день, когда зрители должны были увидеть само представление! Волнению детей и их родителей не было предела! Зал театра юного зрителя был переполнен приглашёнными гостями, среди которых были представители искусства, родителями ДОВ, и просто желающими.

А когда занавес открылась, зал замер и временами взрывался аплодисментами. На одном дыхании пронеслась жизнь гадкого утёнка и его становление прекрасным лебедем, преодолевая насмешки, неприятие обществом некрасивого необычного утёнка. Его отчаяние, временами желание умереть и исчезнуть из общества, наполняли слезами глаза зрителей. Поразила стойкость мамы утёнка, защищающей, свое дитя и как её надежды оправдались, когда гадкий утёнок превратился в прекрасного лебедя.

Это был колоссальный успех, зал был заворожён выступлением детей и их родителей, красочные костюмы, декорация, красивое музыкальное оформление спектакля имели большой успех среди зрителей.

Восторженные отзывы в социальных сетях, количество просмотров отрывков из спектакля превысили все ожидания! Известные деятели искусства, такие как народная артистка Таджикистана Сайрам Исоева и многие другие

выразили свой восторг и пожелали творческих успехов в дальнейшей судьбе инклюзивного театра.

Деятельность проекта раскрыла скрытый потенциал детей с инвалидностью и их родителей и открыла большие возможности в реализации своих талантов и желаний. Важным аспектом стало изменение отношения общества и мнения людей к семьям имеющих ДОВЗ и к их родителям.

Основные результаты проекта «Инклюзивный театр «Бойчечак»

1. Создана творческая группа инклюзивного театра из числа детей с ограниченными возможностями, родителей и школьников.
2. Была создана платформа для укрепления социальной активности, развития творческих навыков и уверенности детей с особыми потребностями, общения и дружбы детей со сверстниками, улучшения их образования.
3. Показ инклюзивного театрализованного представления «Гадкий утёнок» на сцене Театра юного зрителя г. Худжанда собрал 140 зрителей.
4. Сотрудники ТЮС научились ставить инклюзивные постановки с участием ДОВЗ
5. У более 90% зрителей ТЮС изменились отношения к проблемам детей с ОВ.

2.2. Инклюзивный театр фонда «Жаныртуу».

Анастасия Колодяжная. Арт менеджер, Тренер по культурному лидерству. Координатор программ фонда «Жаныртуу», социальный педагог по творческому развитию ребят с инвалидностью, основатель и руководитель социальной мастерской и инклюзивного театра. (г. Бишкек. Кыргызстан). anastasiyak77@gmail.com

Инклюзивный театр фонда «Жаныртуу» начался со встреч за чаепитием и обсуждением проблем и успехов ребят с инвалидностью. Совместные праздники, когда мы вместе с ребятами и родителями готовили концертную и конкурсную программу, костюмы, подбирали музыку. Через пробы и ошибки, формировали наш опыт инклюзивного театра.

Инклюзивный театр - это одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью, а так же для родителей, волонтеров и всех желающих развивать социально-культурное, инклюзивное взаимодействие. Социальный, инклюзивный театру раскрывает потенциал любого человека и ребёнка и дать ему возможность выразить себя. Эффективнее идёт взаимодействие, если

Инклюзивный
театр

педагоги не навязывают своё мнение, а действуют вместе, исходя из желаний и возможностей самих ребят и думая о будущих зрителях.

Мы все хотим видеть своих детей активными и

успешными. Важно поддерживать их природную любознательность и желание во всём участвовать. Не надо детей поправлять, здесь не страшно ошибиться, потому что всё, что ребёнок сам сделал это его опыт, а проживая собственный опыт, мы учимся. Это поможет ему пережить чувство успеха и в будущем не бояться трудностей. У ребенка появляется понимание что «я всегда справлюсь и у меня всё получится». Помочь развитию детской воли и укрепить опыт

создателя, так же можно через творчество и инклюзивный театр. Когда мы вместе что-либо делаем руками и позволяем ребёнку использовать в творчестве разные материалы, создавая костюмы, декорации, у него так же появляется опыт, создания чего то из ничего. Ребёнок сам становится творцом своего мира.

Инклюзивный театр, это прекрасная возможность:

- социализации детей и людей с инвалидностью;
- взаимодействия с другими людьми и объектами и ориентации в пространстве;
- учиться проявлять эмпатию и помогать друг другу;
- совершенствовать коммуникативные, лидерские и другие навыки;
- улучшать мастерство владения своим телом, голосом, эмоциями и т.д;
- развивать чувства осязания, обоняния, восприятия цвета, мелкую и крупную моторику, фантазии и многое другое.

Требуется регулярная, длительная работа с ребятами, у которых инвалидность, но даже разовые и периодические занятия дают свой положительный эффект.

Инклюзивный театр обязательно следует развивать, так как это расширяет возможности, способствует социальной адаптации и интеграции ребят с инвалидностью в общественную жизнь и привлекает к инклюзивному взаимодействию всё большее количество человек.

Театр - это общество в миниатюре, а всякое общество должно быть социально ответственным. Социальная ответственность заключается в том, чтобы мы сделали дополнительный шаг на встречу к людям с различными особенностями в развитии, но далеко не каждый готов на такое инклюзивное взаимодействие. Мы мечтаем, чтобы от государства исходила

инициатива.

Инклюзивный театр был рекомендован для развития детей и самореализации взрослых людей с инвалидностью. Вводились институциональные обязательства и открытость к экспериментальным проектам, приобщались студенты и специалисты к инклюзивному взаимодействию.

Развивались государственные заказы и гос. задание, направленное на социальную вовлечённость и практический мониторинг совместного исполнения.

Какие у есть препятствия и потребности:

- отсутствие государственной поддержки и помещения для осуществления социально – культурной инклюзии;
- отсутствие знаний и понимания у специалистов о том, как коммуницировать с ЛСИ для развития и улучшения качества их жизни;
- стереотипные представления в обществе о людях с инвалидностью и их возможностях (препятствия в головах людей, напрягаются, боятся, не готовы взаимодействовать);
- отсутствие доступной и универсальной среды;
- дефицит ресурсов;

Достижениями театральной деятельности в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья являются повышение опыта общения, формирования навыков коммуникации, как в межличностном общении, так и в социальных позициях, то есть значительно повышает адаптационные возможности. В целом накопленный опыт успешного взаимодействия в театральной деятельности стимулирует их активность и самостоятельность. Перспективы театральной деятельности являются эффективными и интересными для всех участников инклюзивного процесса.

2.3. Театр Движения ЛИК в городе Ташкент. <http://visage-theatre.uz/>

Художественный руководитель театра — Лилия Севастьянова.

Театр движения Лик — это творческо-исследовательская лаборатория. Инновационная методика танцевальной импровизации, выработанная в театре, позволяет «высказаться» на языке движения любому человеку, независимо от его физических и ментальных возможностей. А духовная устремленность — главный вектор творчества коллектива, помогает актерам собирать мысли, чувства и тело в единое целое, в результате чего рождаются гармоничные и «говорящие» жесты, движения, мизансцены. Театр движения Лик» имеет большой репертуар и является победителем многих международных фестивалей.

Театр основан в 1982 году, как ансамбль современной хореографии, с 2003 г. является интегрированной компанией, т.е. объединяет детей и молодых людей с инвалидностью, их обычных сверстников и профессиональных актёров. Искусство танца ассоциируется, прежде всего, с красивым и здоровым телом. Оно и обусловлено наличием такого тела. Так получилось, что в «Театре движения Лик» отношения с танцем складывались на другой основе.

Из истории театра

С самого начала театр интересовал философский и психологический подход к искусству, шёл поиск внутренних импульсов для движения. Как, отчего происходит рождение жеста? Именно рождение, а не придумывание. Постепенно пришли к импровизации. Мало было понять законы импровизации, войти в неё практически. Главным, оказалось — направить эти поиски в такое духовное русло, где они не свелись бы к пустым блужданиям тела, а наполнялись важными смыслами и красотой.

Начиная с 1992 года все спектакли создаются на основе импровизации.

В 90-е и начале 2000-х гг. были поставлены спектакли: «Один вечер», «Белый блюз», «Грех молчания», «Тайна», «Вокзал», «Прощение», «Рождение», «Встреча», «Азимут» и другие, с которыми театр участвовал в международных проектах и фестивалях в Узбекистане, России, Франции, Англии, Казахстане...

Также, совместно с французскими коллегами было организовано несколько проектов в Узбекистане и в разных регионах Франции. Именно многолетний опыт в области импровизации позволил театру начать работу с инвалидами. Первый шаг на этом пути был сделан в 1996 г. во Франции, где Лилия Севастьянова проводила «ателье танцевальной импровизации». Среди стажёров оказалась девушка-инвалид, передвигающаяся на костылях. Её участие в итоговом спектакле поразило всех зрителей, а для Лилии явилось подтверждением того, что в настоящем глубоком театре зритель «видит» актёра на уровне души, как бы «сквозь тело». А это значит..., что даже в танцевальном спектакле может участвовать человек с несовершенным телосложением. Положительный опыт во Франции вдохновил продолжить поиски в Ташкенте. В 2000 г. Лилия начала проводить занятия для ребят с особенностями развития в КРИДИ (Клуб реабилитации и интеграции детей инвалидов).. Постепенно профессиональные актеры «Театра движения Лик» стали поддерживать своего руководителя в этом деле. С тех пор в интегрированном составе созданы спектакли: «Мне снится, что я хожу...», «Праздник радуги», «Импровизации на темы жизни», «Белые чайки над синим озером», «Отражения», «Мои друзья» (на французском языке), «Присутствие», «Из глубины воззвав к Тебе...», «Невыдуманные портреты» и другие.

Названия и темы всех спектаклей не придуманы, а взяты из реальной жизни. Хореография тоже не сочиняется, а рождается в процессе танцевальной импровизации, когда внутреннее единение и взаимодействие таких разных актеров находят воплощение в «говорящих» жестах и движениях. В процессе репетиций выявляется столько жизненных сюжетов и ситуаций, что нет необходимости заимствовать драматургию, она также возникает на основе живой работы. Как, например, история Валеры — молодого человека с тяжелой формой ДЦП. В первых наших спектаклях он участвовал, танцуя в инвалидной коляске. Затем, на одной из репетиций «Импровизаций на темы жизни», Валера, неожиданно для всех встал, держась за перекладину, и с тех пор танцует на своих ногах при деликатной поддержке танцовщиков.

Также поразительны истории и многих других ребят, в том числе, и с ментальной инвалидностью, во время импровизации, которых, часто рождается красивый осмысленный танец.

В настоящее время коллектив объединяет около 40 человек, 25 из них — молодые люди с физической, умственной и психической инвалидностью:

«колясочники», незрячие, не слышащие, ребята с ДЦП, с олигофренией, синдромом Дауна, миопатией Дюшена и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Интересно отметить, что на первые спектакли с участием инвалидов, поставленные в 2003 — 2005 гг. было очень трудно привлечь зрителей. Люди не были готовы соединить такие понятия, как «искусство» и «инвалиды».

Сейчас «Театр Движения Лик» — важная, неотъемлемая часть культурной жизни Ташкента. Спектакли проходят на лучших сценах столицы при полном аншлаге, даже если это — огромные залы Русского драматического театра или Большого Театра оперы и балета им. А. Навои. Всё это подтверждает то, что «особый» театр близок, по сути, к подлинному искусству, т.к. имеет в своей основе реальное преодоление, внутреннее стремление к совершенству и благотворное воздействие на зрителя.

Общественный Совет при Хокимияте Ташкента инициировал и впервые провел вручение награды «Тошкент Фаоли» (За активную гражданскую позицию и большой вклад в развитие нашего города).

Участие в интегрированных фестивалях последних лет:

Международные театральные он -лайн фестивали в 2020 г. BEGASAS (Литва, Вильнюс), «Обреченные на счастье» (Украина Киев), Masska (Польша, Сопот), «Шлях» (Путь) (Украина, Львов), Inclusive Art (Россия Екатеринбург).

- Всероссийский Фестиваль особых театров «Протеатр» (Москва)
- Всероссийский Фестиваль «Синяя птица – инклюзив» (г. Екатеринбург)
- Международный фестиваль «Нить Ариадны» (г. Москва, 2018)
- Международный фестиваль «Другое искусство» (г. Псков, 2018)
- Фестиваль «Синяя птица-инклюзив» (г. Екатеринбург, 2017)
- Международный фестиваль «Inclusive Dance» (Москва, 2015 Гран-при)
- Фестиваль «особых» театров «Искреннее искусство» (Екатеринбург, 2014)
- Международный фестиваль «Звезда надежды» (Санкт-Петербург 2010)
- «Резиденция узбекских артистов в Ле Розье сюр Луар» (Франция, 2007).

2.4. Инклюзивный опыт театра «Ильхом».

В Узбекистане молодые люди с инвалидностью и профессиональные работники театра «Ильхом» при поддержке фонда ЮНИСЕФ делают вклад в достижение социальной интеграции.

«Ильхом» - это прогрессивный театр в городе Ташкент, экспериментирующий с различными формами искусства и способами самовыражения. В 2018 году «Ильхом» обратился к ЮНИСЕФ с идеей о создании инклюзивной театральной лаборатории, позволяющей молодым людям с инвалидностью работать в связке с театральными профессионалами.

Идея была уникальной, и, по понятным причинам, большинство участников испытывали волнение. Никто ранее не реализовывал подобных идей. Ни театральная труппа, ни молодежь.

Четырнадцать молодых людей с различными формами инвалидности пришли в «Ильхом». Среди них – ребята с проблемами зрения, познавательных способностей и опорно-двигательного аппарата, а также с психо-социальными нарушениями. Никто из них не был уверен, насколько успешно они смогут поладить друг с другом... Стать частью одной команды.

Некоторые говорили, что когда впервые пришли сюда – плакали.

Так начался совместный путь. Ступая босыми ногами по деревянному полу театра, молодежь и актеры работают вместе, устанавливая связи друг с другом. Здесь несколько инвалидных колясок. И сейчас у всех есть то, что им нужно – правильное отношение и вера в себя. В Узбекистане все еще широко

распространены социальные предрассудки и медицинский подход к решению проблем лиц с инвалидностью. Большинство детей с инвалидностью направляют в крупные учреждения, которые зачастую наносят урон благополучию и развитию ребенка. Дети с инвалидностью, не живущие в учреждениях, часто не посещают школу.

Многие молодые люди с инвалидностью в Узбекистане страдают депрессией, иногда достигающей экстремальных масштабов. «Этот театр открыл для меня мечты, которые позволяют мне летать», - говорит 21-летняя девушка с нарушением зрения. «Нам повезло, что мы нашли эту сцену», - говорит 25-летний участник проекта.

«Мы предполагали, что подобный проект принесет пользу молодежи с инвалидностью. Одним из самых замечательных уроков, который мы извлекли – это то, чему научились мы – обычные люди. Мы нашли новые способы использовать наши собственные тела.

Наблюдение за тем, как ребята выражают себя, создает ощущение будто мы создали собственную планету. Мы бы никогда не испытали такого в наших актерских школах», - говорит Борис Гафуров, Художественный руководитель Театра Марка Вайля «Ильхом».

«Мы возвращаемся домой с репетиций уставшими, но радостными и гордыми. Каждый день мы ждем понедельников, когда мы снова встретимся на репетиции. У нас теперь так много друзей. Наши связи очень прочны. Теперь мы верим, что наша жизнь стоит чего-то большего. Наши голоса имеют значение. Мы имеем значение», - говорит подросток с инвалидностью.

Кто-то из наблюдающих за репетицией спрашивает: «Когда мы увидим ваше представление?» Борис Гафуров отвечает: «Представление – не главное. Весь смысл в процессе. Это все, что имеет значение для нас».

<https://www.unicef.org/uzbekistan/%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80>

2.5. Первый в Алматы инклюзивный театр «Действие буквально»

Интервью Ульяны Фатьяновой с автором и продюсером инклюзивной театральной лаборатории «Действие буквально» Ольгой Султановой:

- Театральная лаборатория «Действие буквально» – это почти двадцать человек, создающих невероятный... Нет, не продукт. Не получается назвать таким плоским и безликим словом то, что делают эти ребята. Каждый открытый перформанс – это окно в мир эмпатии и физического контакта. Актёры на сцене словно существуют вне времени и вне привычных законов взаимодействия. Они хаотично выходят, делают что-то странное, прикасаются друг к другу или обходят стороной, садятся обратно... И всё это под гипнотические мелодии. Спустя какое-то время получается осознать, что во всём происходящем есть смысл и свои законы. Но прийти в себя получается не у всех. Как и вспомнить, что на сцене были люди с особенностями.

Тем не менее «Действие буквально» – это восемь театральных профессионалов и десять непрофессиональных актёров с особенностями развития. У половины – синдром Дауна, у половины – РАС (расстройство аутистического спектра).

Что такое инклюзивный театр и чем он отличается от обычного?

— Есть направление в театральной сфере, которое называется «социальный театр». Вообще, это театр для непрофессионалов, некие коллаборации, происходящие с участием театральных специалистов – актёров, режиссёров и так далее – и обычных людей. Например, в советское время были клубы, где взрослые люди после работы занимались театром. Или, например, социальным театром может быть проект, где профессиональные актёры выпускают спектакль с воспитанниками детских домов. Так вот, инклюзивный театр – часть театра социального. На одной сцене, в одном пространстве на равных существуют профессиональные актёры и люди с особенностями развития: ментальными или физическими.

А как ты решила, что стране нужна инклюзивная театральная лаборатория?

- Всё началось в 2015 году, когда я увидела спектакль «Язык птиц» театрального режиссёра Бориса Павловича. Он меня заинтересовал, потому что до этого я никогда не сталкивалась с инклюзивным театром. «Неужели и так тоже можно?» – думала я. А в мае мы поехали в Эдинбург, где на фестивале была отдельная программа по социальному и инклюзивному театру. Я насмотрелась и загорелась сделать лабораторию на фестивале «Откровение», который тогда проводила. Мы сделали эту лабораторию, куратором стали тот самый Борис Павлович и театральный художник Ксения Перетрухина. После большого мастер-класса родители подходили и просили: «Пожалуйста, пусть у нас это появится». Это был 2015 год.

Потом полтора года, до февраля 2017-го, я вела переговоры с фондом «Сорос», где один из принципов поддержки проектов – это создание условий для равного существования людей. В итоге он поддержал лабораторию, после которой в течение полугода в «Сорос» поступили ещё пять заявок от разных фондов на создание инклюзивных спектаклей. Тогда мы поняли, что это большой прогресс и что рынку это действительно нужно. С декабря по февраль мы занимались с людьми с нарушениями зрения и слуха. И позже, в феврале 2018 года, вернулись к работе с ребятами, у которых особенности ментального развития. Мы изначально понимали, что нужно много времени на выпуск спектакля, и по рекомендации Бориса Павловича, который продолжает быть куратором, поняли, что это минимум год. Поэтому после окончания полугодовой программы, с сентября 2018-го, запустили годовую лабораторию.

Родители особенных участников, которым вообще-то запрещают присутствовать на занятиях, во-первых, чтобы не отвлекали, во-вторых, чтобы чрезмерно не опекали, от показа к показу удивлялись: им казалось, что стройное действие, происходящее на сцене, – точно отрепетированный процесс. На самом деле каждое представление – чистая импровизация, отработка полученных на тренингах навыков.

<https://manshug.com/life-inclusive-theatre-01-2019>

Глава III

СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР

3.1. О мастер-классе сценического мастерства в городе Бишкек

В конце октября 2022 года в городе Бишкек состоялся мастер класс «Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью». В мероприятии приняли участие 9 участников и 2 специалиста тренера - Султаналиев Рустам и Смирнова Ксения из театра «КонтАкт». Это первый мастер класс в рамках программы «Совместное обучение» проекта Ассоциации развития образования в Кыргызстане (АРОК) при финансовой поддержке ASPBAE.

Инклюзивный театр – это центр социализации. Благодаря театру мы можем говорить и показать обществу сложные проблемы. Языком театра можно говорить о сложном. Люди с инвалидностью участвуя, учатся коммуницировать, играть, общаться, выполнять разные действия совместно и по очереди.

Во вступительной части мероприятия, после приветствия и знакомства, участники поделились мнениями, информацией и опытом. Благодаря мастер классу участники получили знания и навыки сценического мастерства.

Первая часть мастер-класса была посвящена освоению сценического пространства. Тренеры показали нам универсальную базу упражнений для разогрева актера на внимание в пространстве и освоения рабочей территории. Такие например упражнения, как «Имя и движение», «Кто в чем одет», «Вампир», «Хлопок по кругу», «Ходьба в пространстве», «Три круга внимания» развивают память, реакцию восприятие, концентрацию внимания и чувствительность.

Далее, после небольшого перерыва, был блок «Пластика». Упражнения на Координацию движений каждой части тела и по отдельности в разных плоскостях. Упражнения «Шаги», «Точка в пространстве», «Ладонь», «Зеркало» учат умению взаимодействовать с партнером.

Блок упражнений был посвящен развитию сценической речи. Нам показали артикуляционную и дыхательную гимнастику. Мы научились выполнять упражнения «Собачка» и «Насос». Далее нам показали массаж, самомассаж и резонирование. Блок «Дикция». Здесь мы учились говорить разные скороговорки с параллельным выполнением упражнения мелкой моторики. «Заяц. Коза», «Пистолет. Собака», «Фиксики. Телефончик» и др. Нас учили сочетанию звуков, которые очень важны для выработки правильной дикции.

Заключительная часть тренинга называлась «Режиссерское видение». Рустам: «Спектакль должен быть таким, чтобы спать не хотелось. Конфликт. Интрига. Что актуально. Берем пьесу и делаем свое видение. Например, сказка «Репка» о чем? О дружбе, о взаимной поддержки. Но мы можем на эту сказку посмотреть по другому, например почему репка большая. Меняем обстоятельства, где происходят события».

3.2. О мастер-классе сценического мастерства в городе Ош

12 ноября 2022 года в городе Ош впервые был организован мастер-класс по сценическому мастерству «Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью». Это второй мастер класс в рамках программы «Совместное обучение» проекта Ассоциации развития образования в Кыргызстане (АРОК) при финансовой поддержке ASPBAE. В мероприятии приняло участие 25 человек взрослых, в том числе 4 мужчины и 21 женщина, а также дети - 4 мальчика и 4 девочки. Общее количество -33 участника. Активно участвовали люди с инвалидностью и родители с детьми с особыми потребностями, воспитатели инклюзивного детского сада и

специалисты - психологи дневных центров, преподаватели и студенты психологии и социальной работы. Тренера - привлеченные специалисты: Анастасия Колодяжная из города Бишкек является гражданской активисткой по продвижению инклюзии, координатором программ фонда «Жаныртуу», социальным педагогом по творческому развитию ребят с инвалидностью, основателем и руководителем социальной мастерской и инклюзивного театра. И Елена Дробышевская - логопед, (в настоящее время проживает и работает в Бишкеке) и являющаяся актрисой театра «Инклюзион» г. Санкт-Петербург. Россия.

Занятие началось с упражнения на приветствие и знакомство "Имя, звук, движение". Каждый участник по очереди называл свое имя, произносил приветствие и показывал движение. Все участники в ответ повторяли движение и приветствие. Было приятно слышать приветствие на разных языках - английском, немецком, русском, кыргызском, узбекском, украинском, корейском и индийском!

После приветствия и знакомства организатор мероприятия – Кузнецова Лариса рассказала о целях программы «Совместное обучение», задачах мастер-класса и деятельности Ассоциации развития образования в Кыргызстане.

Далее вступили в работу тренеры. Анастасия поделилась опытом создания инклюзивных спектаклей фонда «Жаныртуу» и провела упражнения на развития внимания и координацию движений. Особенно запомнилось упражнение на разминку суставов, которое всех оживило и упражнение на ритмику. Начиная движения тренер, все повторяли в заданный ритм, затем по очереди каждый участник показывал свой ритм похлопывания, притопывания, пощёлкивания и все тоже повторяли. Было задорно и весело.

Анастасия привезла и показала нам простые, сделанные руками декорации, которые применяют при постановке спектаклей. Различные музыкальные шумовые инструменты, и специальную шёлковую материю – белую, которой изображают облака, ветер и голубую – реку.

Демонстрация очень понравилась особенно детям, было интересно попробовать самим, услышать раскаты грохот грома и звон колокольчиков, пустить волны на воображаемой реке и успеть пробежать под белым куполом облаков.

После перерыва, занятие «Речевые игры» проводила Елена, она логопед, актриса театра «Инклюзион» г. Санкт-Петербург. Упражнение были на дыхание, артикуляцию и импровизацию. Упражнение «Похлопывает, обжимание и проглаживание» проводилось в малых группах и тоже было запоминающим. Но особенно запомнились упражнения на артикуляцию. Необходимо было громко произнести (пропеть) звуки Ы, И, А, У, О с помощью движения рук и пальцев.

В ходе мероприятия участникам были показаны видео ролики об опыте создания инклюзивного театра «Гадкий утенок» ОО «Рангинкамон» и «Я тебя вижу» Фонда «Жыныртуу».

3.3. Живые голоса участников мастер-классов.

Ольга, блокер.

- Сегодня на тренинге мы говорили про театр и необычный инклюзи-театр, т.е где играют люди с особенностями. Я получила много полезного. Я лично считаю, что инклюзив-театр необходим для развития людей с инвалидностью, для меня. Когда я была маленькая, такого не было вообще, и я не развивалась. Я получила надомное образование. Я считаю, было бы хорошо, чтобы в каждой школе был такой инклюзив-театр и туда вовлекались бы дети с инвалидностью, чтобы они общались и развивались. Если нет общения, то они будут деградировать. У нас в обществе еще присутствует дискриминация. Я считаю, что люди с инвалидностью могут все!

Я хочу пожелать, чтобы в нашем обществе, в Кыргызстане, что бы было больше инклюзивных школ и открывались инклюзив-театры. Но я хотела бы чтобы при школах были театральные кружки чтобы взрослые и дети с инвалидностью участвовали в процессе рождения пьесы. И с ними там чтобы работали знающие педагоги и режиссеры. А ещё было бы замечательно, если бы наши чиновники выделили бы здания под такой театр и финансово помогали. Потому что такой театр необходимым ребятам и взрослым это помогает улучшать их память и другие навыки, учит быть активными и самостоятельным людьми.

Мне здесь очень понравилось заниматься со специалистами, даже если ребята с аутизмом, с ними можно заниматься. Если с ними заниматься, они могут выполнить разные движения, даже если не разговаривают, как например, Витя. Они также могут еще рисовать. У меня есть знакомая девочка, она не говорила, ее учили рисовать и сейчас она уже болтает – говорушка такая стала, а раньше она молчала.

После тренинга, я постараюсь делать все упражнения, которым нас научили тренеры, буду работать с дикцией, потому что я быстро говорю, и меня плохо люди понимают, особенно незнакомые мне. Я иногда заикаюсь, а когда волнуюсь, у меня пропадает голос. Я постараюсь научиться говорить четко.

Чолпон, директор учебного центра "ANB Company". Член АРОК.

- Благодарю за приглашение на мастер класс. В таком мероприятии я участвую впервые. Спасибо Анастасии за профессиональных тренеров – актеров театра «КонтАКТ». Они нас научили разным упражнениям, показали базу занятий для разогрева артиста. Как правильно развивать память, речь, дикцию, уверенность в себе, как в жизни быть внимательным. Я на многое никогда не обращала внимание, но тренеры дали нам те уроки, которые нам взрослым и нашим детям нужны для развития и образования. Лично для меня все было интересно и

полезно. Все что мы узнали, пригодиться нам в жизни. Надо применять полученные знания каждый день. Правильно дышать, быть внимательным, элементарными упражнениями развивать дикцию и речь.

Необходимо больше проводить такие практические тренинги, которые дают нам навыки развития и помогают преодолевать барьеры в общении с людьми с инвалидностью. Инклюзивный театр – когда в спектакле задействованы люди с инвалидностью. До тренинга я даже не имела никакого представления об этом. Для меня лично –это открытие и теперь я рада буду учиться новым знаниям, навыкам и участвовать в тренингах. Инклюзивные семинары необходимо проводить чаще. Дать возможность детям и взрослым с разными особенностями ощутить себя, пережить эмоции. Я наблюдала, как занималась Оля. Ей нравилось, она была очень эмоциональна и старательна. Хотя что то ей давалось с большим трудом.

Виктория, мама ребенка с РАС.

- Мой первый опыт спектакля, в котором я участвовала с сыном назывался «Красная шапочка». Витя играл роль «грибочка», я играла в начале «дерево», потом «волка». Мне очень понравилось. Участвовать в театре полезно. Иногда приходится выполнять разные движения, танцевать, наряжаться в костюмы, шить их. Учить слова и читать их, выражая эмоции. Раньше я боялась выходить на сцену. Но сейчас мне легко. Если что то не получается, работаем над этим. Сейчас я свободно нахожусь на сцене. У моего сына Вити аутизм, но если с ним заниматься, обучать, у него тоже получается. Когда мы ставили спектакль «Я тебя вижу», за 4 дня он добился успеха и хорошо сыграл свою роль. Роль «грибочка» у него тоже отлично получилась. Сегодня мы участвовали в тренинге по навыкам сценического мастерства. Тренинг был полезным и интересным. Мы многое узнали, но я думаю начинать буду с малого, например, для улучшения дикции, речи, буду учиться проговаривать разные скороговорки.

Тамара и Сейнеп Дынканбаевы из АРДИ г Бишкек, Члены АРОК.

- На мероприятии, организованном по программе «Совместное обучение» мы говорили о роли инклюзивных театров в развитии и образовании людей с инвалидностью и детей и взрослых. Инклюзивный театр — это сценическое действие с участием людей с особенностями в развитии, как физическими, так и ментальными. Мастер класс был полезным, мы получили огромное удовольствие от этого занятия. Мы смогли получить заряд бодрости, комплект упражнений, которые стараемся выполнять, не все удастся, тем не менее, уже видим первые результаты: больше энергии и силы появились, благодарим за приглашение!

Диана, Жаныл и Ширин - студентки факультета «Социальная работа» и «Психология» ОшГУ.

- Мы благодарны каждому, кто пришел сюда и вдохновил нас. Получили много полезного. Упражнения взрывали наш мозг. Благодаря упражнениям чувствуем себя хорошо. Узнали об инклюзивном театре, посмотрели видеоролики опыта спектаклей «Гадкий утенок» и «Я тебя вижу» с участием людей с инвалидностью. Хотелось бы, что бы такие тренинги проводились чаще. Мы должны так встречаться, поднимать хорошее настроение друг другу. Эти занятия надо повторять.

Альбина – воспитатель инклюзивного детского сада «Айданек» г. Ош.

- Инклюзивный театр – это взаимосвязь родителей, особенных детей, специалистов, педагогов, направленная на достижения общих целей, получение новых знаний, развитие талантов и исполнения желаний. Узнали много игр, упражнений необходимых нам для работы с детьми. Такой театр нужен родителям. Им легче будет жить с особыми детьми, общаться, обмениваться опытом, знаниями, отвлекаясь от проблем, отдыхать психологически.

Айсуулу – руководитель фонда родителей детей с инвалидностью «Аруулан».

- Этот тренинг был особенным. Не было скучно. Мне понравилось все, но особенно упражнение с кубиками. И еще, как мы познакомились. Благодаря тренингу я познакомилась с психологами. Такие занятия нам нужны. Мы все всегда дома с детьми, но от таких встреч поднимается настроение. Хотелось, что бы и наши дети знали, что такое театр. Понравилась спектакли, которые нам показали по видео. Я сама очень хорошо отдохнула психологически. Много бы таких мероприятий организовать.

Назира – мама ребенка с ДЦП

- Тренинг мне очень понравился. Мои нервы успокоились. Я нашла себе друзей. Даже не заметила, как время быстро пролетело. Огромное спасибо организаторам. Мы еще хотим, что бы такие тренинги были часто. Мы хотим, чтобы наши дети были вовлечены в общество. Пусть инклюзия растет. Инклюзивный театр - это очень классная идея.

Мадина – мама ребенка с синдромом Дауна.

- Все было классно. Нам понравилось. Дети были счастливы, весело играли. Мы ожидаем, что инклюзивный театр будет в нашем городе. Моя дочь тоже особенная и я очень хочу, что бы она в будущем играла в таком театре. Выражаю благодарность организаторам.

Токторбекова Н.А. – зав. кафедрой «Социальная работа» ОшГУ.

- Это был необычный денек! Мастер класс прошел на отлично! Благодарим организаторов и тренеров за позитивное настроение и содержательность мероприятия. Было много нового интересного и полезного. Было весело. Была возможность познакомиться с новыми людьми, завязать новые дружеские и деловые контакты. Ощущение не передать словами!

Марина – директор ОФ поддержки людей с инвалидностью «Интеграция».

- Мастер класс прошел на высшем уровне. Узнала много нового. Было интересно. Весело. Будущее инклюзивного театра в нашем городе впереди. Мы должны так чаще встречаться и поднимать себе и друг другу настроение. Людям с инвалидностью и без нужно быть вместе. Человеку с инвалидностью трудно социализироваться, потому что обычные люди не умеют с ним общаться. Инклюзивный театр нужен, как мне кажется, потому, что это в первую очередь социализация, полноценное существование в социуме. Это нужно для того, чтобы продолжать создавать инклюзивное общество.

Глава III.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Первые инклюзивные театральные труппы начали появляться в Западной Европе и Америке в 1960-е гг. Со временем они стали выходить за рамки любительского искусства, положив начало направлению, известному сегодня как «особый театр». Необходимо отметить, что идея включения актеров с различными особенностями в театральные спектакли развивалась параллельно с эволюцией представлений об инклюзии как в западном, так и в российском обществе. Характерной чертой данного этапа является также достаточно жесткая «специализация» инклюзивных театров, когда на одной сцене играют преимущественно люди с определенной нозологией («театр глухих», «театр слепых» и др.).

Одной из ярких иллюстраций данного исторического периода является Национальный театр глухих, открывшийся в США в 1967 г. Театр первым стал использовать американский язык глухих наряду с художественной декламацией. Именно тогда американский зритель впервые столкнулся с необычной формой театра, что явилось испытанием и для него, и для театральной сферы в целом. Второй этап становления «особого театра» связан с постепенным отходом от жесткой «специализации» и созданием смешанных коллективов, участниками которых становятся люди с самыми разными особенностями. В это же время начинается постепенное включение людей с ОВЗ в постановки «обычных» театров. Для иллюстрации данного исторического периода можно было бы упомянуть австрийского специалиста Хильду Хоглер, которая считается основоположницей школы современного интегративного танца. Хоглер начала свою работу в 1960-е гг., придумывая танцевальные этюды для сына, родившегося с синдромом Дауна. Постепенно она стала привлекать к работе и других детей с ментальными нарушениями, однако главной идеей ее работы стало создание такой формы танца, которая была бы одновременно доступна для танцоров как с инвалидностью, так и без нее. Важно отметить, что Хоглер стремилась не просто разработать оригинальную форму самовыражения для участников своей студии, но и адаптировать ее для широкой аудитории. Сегодня идеи Хоглер успешно развивает танцор Родни Белл — известный постановщик парного танца с участием обычных танцоров и танцоров-колясочников.

Третий этап развития «особого театра» характеризуется качественным сдвигом в сторону «интегрированных коллективов», где люди как с различными особенностями, так и без таковых являются равноправными участниками постановок. Важнейшей чертой данного этапа можно считать переход от понимания особенности как того, что необходимо либо преодолевать, либо

маскировать, к представлению об особенностях как о ресурсе развития. В интегрированном театре каждый участник выступает не как «носитель» или «не-носитель» особенности, но как личность с уникальным набором присущих ей характеристик. При таком подходе в центре внимания оказывается, в первую очередь, само искусство, а не сопутствующие его возникновению особенности его создателей. Сегодня практически во всех западноевропейских странах существуют как инклюзивные, так и интегрированные театры профессионального уровня.

Так, например, в Великобритании работает множество театров, практикующих постановки с участием людей с ОВЗ. Один из них — Театр «Блу эппл» («Blue Apple Theatre») — инклюзивный театр, который открылся в Винчестере в 2005 г. с целью продвижения инклюзии актеров с интеллектуальными нарушениями на ведущие сцены мира. В 2012 г. театр организовал первую в мире постановку «Гамлета», в которой сыграли профессиональные актеры с синдромом Дауна.

Еще один театр — театр «Пегас» («Pegasus») в Оксфорде — представляет собой уникальный пример площадки, открытой для самых разных категорий людей, включая детей и подростков из социально неблагополучных семей, лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, переживших насилие или имеющих ОВЗ. Миссия театра заключается не столько в том, чтобы вывести этих людей на сцену, сколько в том, чтобы использовать потенциал театра для их реабилитации и социализации. Так, театр предлагает систему мастер-классов, в рамках которых участники могут попробовать себя в изготовлении театральных декораций, музыкальном сопровождении спектаклей или шитье костюмов. Театр предлагает также широкий спектр программ профессиональной подготовки по направлениям, связанным с театральной деятельностью и искусством. Впоследствии многие участники театра становятся его сотрудниками и самостоятельно проводят мастер-классы и даже ставят спектакли.

В Германии практика инклюзивных театров существует уже более 40 лет. Многие из этих театров работают со знаменитыми хореографами, режиссерами, актерами и музыкантами, вызывая все больший интерес со стороны общества. Примером такого театра является Берлинский театр «Тиква» («THIKWA»), созданный в 1990 г. В 2016 г. театр «Тиква» и российская театр-студия «Круг-II» подготовили совместный инклюзивный спектакль «BioFiction. Где заканчивается реальная жизнь?», премьера которого состоялась в Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Пскове в декабре прошлого года.

Множество театров, чьи двери открыты для людей с разнообразными особенностями, в настоящее время работает в США. Одной из крупнейших

площадок, продвигающих идею социальной инклюзии, является организация «Альянс инклюзии в искусстве США» («The Alliance for Inclusion in the Art»), которая поддерживает проекты, направленные на привлечение людей с ОВЗ в театральную деятельность. Цель этой работы — максимальное приближение театральных постановок к реальной жизни, а также избавление театральной сферы от имиджа элитарности и искусственности.

Театр «Брейкин тру бэрриерз» («Theater Breaking Through Barriers») — еще один инклюзивный театр, основанный в 1979 г. Деятельность театра началась с записи постановок для слепых, где играли зрячие актеры. В начале 1980-х гг. театр предпринял первые попытки постановок с участием слепых, слабовидящих и зрячих актеров, которые вскоре переросли в полномасштабные постановки, предназначенные как для обычной аудитории, так и для людей с нарушениями зрения. В 2008 г. театр расширил границы своей миссии до работы с представителями самых разных категорий лиц с ОВЗ.

В качестве примера интегрированного театра в США можно привести также «Апотете» («The Apothetae») — небольшой театр в Нью-Йорке, основанный Греггом Мозгала — профессиональным актером с ДЦП. В постановках театра участвуют как обычные актеры, так и актеры с ментальными и физическими особенностями. Лиза Буфано, американская перформансистка, лишившаяся ног и пальцев на руках в возрасте 21 года, разрабатывает уникальный вид танца с использованием удлинённых протезов особой формы. Клэр Каннингхэм, танцующая на костылях, создает свои постановки, используя в качестве реквизита обычные средства реабилитации.

В целом можно сказать, что за последние двадцать лет в Европе и США наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа актеров с ОВЗ на специализированных и «обычных» сценических площадках, что свидетельствует о возрастающей востребованности «особого театра» как средства социальной инклюзии.

Петербургская театральная школа «Инклюзион»

Петербургская театральная школа «Инклюзион» — часть центра творческих проектов «Инклюзион». Отделения есть в Москве, Новосибирске, Орске и других городах России. Занятия в Петербурге начались в 2017 году. В школе учатся люди с инвалидностью и без. Весной 2019 г. появился спектакль «Ночи Холостомера». Мы играли спектакль каждый месяц. Участвовали в фестивале «Особый взгляд», в Международном культурном форуме.

В конце 2019 г. начали работу над спектаклем по старинной китайской поэзии. Весной 2020 г. из-за ковида нам запретили работать в аудитории.

Занятия и репетиции переместились в интернет. Куратор школы Юлия Поцелуева рассказывает, что онлайн было проведено даже больше уроков, чем планировали очно. В августе 2020 г. вышел онлайн-спектакль «Ли Бо. Человек, который ушел на Луну». В сентябре начался режиссерский курс в интернете. Студенты школы создали онлайн-спектакли.

В конце 2020 г. ученики старшей группы закончили обучение. В январе 2021 г. приступила к занятиям молодежная группа (до 35 лет).

С июня по октябрь 2021 г. Петербургская школа «Инклюзион» и Новая сцена Александринского театра проводили лабораторию «Меняем культурную среду вместе». В ней участвовали выпускники «Инклюзиона» и профессионалы театра. В результате родилось четыре инклюзивных спектакля. В сентябре 2022 года молодежная группа и выпускники объединились. Сейчас занятия продолжаются.

Занятия в «Инклюзион. Школа. Санкт-Петербург». Фото Н. Булкина.

У школы есть манифест:

- Право на культуру – это право быть не только зрителем, но и автором
- Нет ограниченных возможностей человека, есть ограниченные возможности общества, не готового создавать среду для развития каждого. Исключая кого-то, общество теряет творческий и интеллектуальный потенциал
- Разнообразие – ценность и возможность для развития современного театра. Независимый театр обладает потенциалом к более смелым пробам и исследованию творческих возможностей разнообразия
- Идеальной для нас была бы ситуация, когда театральная среда стала бы более открытой, и когда человек на инвалидной коляске или с нарушениями слуха и зрения имел бы равные возможности театрального образования и возможности быть автором проектов, а термин «инклюзия» потерял бы свою необходимость
- Для нас важна мобильность и обмен опытом с российскими и зарубежными профессионалами
- Мы открыты для людей с разными возможностями здоровья. Все участвуют в проекте на равных.

- Для педагогов и кураторов важно не навязывать эстетику, а находить ее совместно с участниками, развиваясь вместе с ними. Спектакль – наше общее художественное высказывание. Он «выращивается» из проб и импровизаций участников, мы не приходим с готовой концепцией
- Для нас важно, чтобы спектакль был интересен не только участникам и их окружению, но и широкой аудитории
- Мы вместе ищем истории, о которых нам всем интересно говорить и находим для них художественную форму.
- Результатом является не только спектакль, но и новые модели социального взаимодействия, взаимоотношения, основанные на взаимном интересе к уникальному опыту каждого из нас:
 - Возможность доверять партнеру, бережное отношение друг к другу.
 - Внимание и уважение. Прислушиваться друг к другу: у каждого – свой собственный темп, наша общая скорость зависит от внутреннего темпа каждого
 - Живой процесс. Возможность участников влиять на то, как он устроен.
 - Раскрытие творческого потенциала каждого, внутренних возможностей и возможностей взаимодействия
- Взаимодействие со средой и обществом, с театральными институтами и социальными структурами - изменение отношения к инклюзии, взаимообмен и диалог
- Учиться у сообщества, прислушиваться и искать решения вместе. Рефлексия. Принимать критику и приглашать к взаимодействию.

Создатели и преподаватели «Инклюзиона» в Санкт-Петербурге:

- Куратор Юлия Поцелуева
- Дарья Барабенова (преподаватель музыки)
- Ксения Петренко (преподаватель пластики)
- Элина Петрова (преподаватель драматургии)
- Елена Романова (преподаватель вокала)
- Александр Савчук (преподаватель сценической речи; режиссер спектаклей «Ночи Холостомера» и «Ли Бо. Человек, который ушел на Луну»).

Ближе познакомиться с жизнью школы можно в группе «Вконтакте»:
https://vk.com/inclusion_school_spb

Заключение

Инициатива «Инклюзивный театр» в рамках программы «Совместного обучения» **продолжалась с 24 августа по 30 ноября 2022 г.** Согласно плана работы организован и проведен ознакомительный вебинар и 3 онлайн – встречи обмена опытом участников программы организации по работы инклюзивного театра.

Организован и проведен 1 дневный обменный учебный тур мастер-класс «Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью» в г. Бишкек для 10 человек. Организован и проведен 1 дневный обменный учебный тур мастер-класс «Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью» в г. Ош для 25 участников. Создан сборник материалов и рекомендаций по организации инклюзивного театра «Инклюзивный театр».

Благодаря программе «Совместного обучения» участники команды не только укрепили партнерские отношения и международные связи друг с другом, но и познакомились с уникальными людьми – актерами театра «КонтАкт» г. Бишкек Султаналиевым Рустамом и Смирновой Ксенией, а также профессионалами инклюзивного театра из г. Санкт-Петербург (Россия) Еленой Дробышевской - актрисой театра «Инклюзион» и Олегом Зинченко - независимый историк, режиссер, человек с нарушением зрения, который познакомился с нашим сборником и сделал рецензию с критическими замечаниями и рекомендациями, которые мы учли при составлении пособия.

Результаты инициативы «Инклюзивный театр»:

1. 45 человек из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана познакомились с деятельностью АРОК и получили новые знания и навыки образования детей и молодых людей с инвалидностью через искусство. Участвуя в программе получили навыки организации инклюзивного театра, как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью. 35 участников готовы применять полученные знания и навыки в своей работе и в жизни.
2. Создан электронный сборник объемом в 50 страниц содержащих материалы и рекомендации по организации и работе инклюзивного театра как формы дополнительного образования на опыте инклюзивных театров Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана и других стран.

Список литературы

1. Астраханцева Л. Н. Социальный театр как средство воспитания подрастающего поколения // Педагогический мир: [сайт]. URL: <http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=68891> «Искусство представления» К. Станиславский, С-Петербург, изд. Азбука, 2015 г.
2. Ахмедова М. Эстетическое воспитание школьников средствами детского театра (на материалах Узбекского Республиканского ТЮЗа им. Ю. Ахунбабаева и узбекских школ г. Ташкента): Авто-реф.дисс. на соиск.учен. степени канд.педагог.наук. Ташкент, 1978. - 23 с.
3. Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Актерский тренинг. ЛитРес, 2005 г.
4. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 3-е изд. М.: Изд-во «ГИТИС» - 5 11 с.. 2002
5. Методическое пособие по организации инклюзивных театральных школ «Театральный проект как пространство для всестороннего развития слепоглухих людей и людей с другими особенностями здоровья» Москва, АНО «Инклюзион». 2018
6. Омельченко А.В. Актерское мастерство в этюдах: учебное пособие/ Ноу ДПО «ШАМ АО». – Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2009. – 192 с.
7. Круглова А.Г. Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актера. – М., 2008. – 176 с.
8. Опыт инклюзивного образования в организациях различного вида и типа (на материале екатеринбургских театров). Выпускная квалификационная работа. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Современные технологии инклюзивного образования для детей с различными формами дизонтогенеза». Исполнитель: Рубцова Александра Евгеньевна, обучающийся СТИО-1601z группы заочного отделения. Екатеринбург 2018.
9. Пархомовская Н. Что такое социальный театр и почему он стал важным. Спектакли с участием людей с особенностями претендуют на театральные премии и меняют общество к лучшему // Ведомости: сетевой журн. 2018. URL: <https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/04/10/764391-sotsialnii-teatr> (дата обращения: 10.12.2020).
10. Рубцова О.В., Сидоров А.В. «Особый театр» как средство социальной инклюзии: зарубежный и отечественный опыт // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. № 1. С. 68—80. doi:10.17759/chp.2017130107
11. Чабровой Т.Л. Легенда о хан-атласе. Ташкент: - ООО. Разаков, 2015
12. Чаброва Т.Л., Ядгарова А.Б. "Творчество и театральная деятельность в ДОО". Ташкент.
13. Чистяковой М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова -- 2-е изд. - М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с.
14. Шуклина Е. А., Певная М. В. Инклюзивный театр: социокультурные характеристики аудитории, проблемы творчества и соучастия.- г. Екатеринбург, 2021

Приложение №1

ПРОГРАММА МАСТЕР КЛАССА

«Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью»

Дата проведения: 25 октября 2022 года

Место проведения: г. Бишкек, Нотел Бриджес

Время	Содержание
14:00 -14:05	Приветствие. Цель Программы «Совместное Обучение» АРОК. Задачи мастер –класса. <i>Кузнецова Лариса.</i>
14:05 – 14:15	Знакомство в кругу. <i>Колодяжная Анастасия.</i>
14:15 – 15:20	Освоение сценического пространства. Упражнения на внимание, внимание в пространстве и освоения рабочей территории. Три круга внимания. <i>Султаналиев Рустам.</i>
15:20 – 15:30	Перерыв.
15:30 – 16:30	Пластика. Разминка. Упражнения на Координацию движений Движение каждой части тела по отдельности в разных плоскостях Взаимодействие с партнером. <i>Смирнова Ксения.</i>
16:30 – 16:40	Перерыв.
16:40 – 17:10	Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика Массаж и резонирование Дикция. <i>Султаналиев Рустам и Смирнова Ксения.</i>
17:10 – 17:40	Режиссерское видение. <i>Султаналиев Рустам.</i>
17:40 – 18:00	Обсуждение. <i>Колодяжная Анастасия.</i>

Приложение №2

ПРОГРАММА МАСТЕР КЛАССА

«Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью»

Дата проведения: 12 ноября 2022 года

Место проведения: Зал Управления труда и социального развития г. Ош.

Время	Содержание занятия и имя тренера
10:30-11:00	Сбор и регистрация участников мастер- класса
11:00 -11:05	Приветствие. Цель Программы «Совместное Обучение» АРОК. Информация о деятельности АРОК. Задачи мастер – класса. <i>Кузнецова Лариса</i>
11:05 – 11:15	Знакомство в круге. <i>Кузнецова Лариса</i>
11:15 – 11:45	Освоение сценического пространства. <i>Колодяжная Анастасия</i>
	❖ Упражнения на внимание, внимание в пространстве ❖ Освоения рабочей территории. ❖ Три круга внимания.
11:45 – 12:00	Перерыв. Просмотр видео «Инклюзивный театр».
12:00 – 13:00	Пластика. <i>Колодяжная Анастасия</i>
	❖ Разминка. ❖ Упражнения на Координацию движений по сцене. ❖ Движение каждой части тела по отдельности в разных плоскостях. ❖ Взаимодействие с партнером.
13:00 – 13:40	Перерыв на кофе-брейк. Общее фото.
13:40 – 14:40	"Речевые игры" <i>Дробышевская Елена</i>
	❖ Упражнения на дыхание ❖ Упражнения на артикуляцию ❖ Упражнения на импровизацию.
14:40 – 15:00	Подведение итогов. Обсуждение. Отзывы и интервью. <i>Кузнецова Лариса</i>

Приложение №3

Описание упражнений по актёрскому мастерству, использованных на мастер-классах «Инклюзивный театр как одна из форм образования для детей и молодых людей с инвалидностью».

Паутинка:

1. Бауманское движение в группе, хаотичное перемещение участников. Ведущий говорит стоп - каждый останавливается и замерает самостоятельно. Движение - Повторяется пункт 1. Ведущий говорит стоп по парам - каждый находит себе пару и останавливается/замерает с парой. (так можно и по 3, 4, 5, и т. Д человек) Движение - Повторяется пункт 1. Ведущий говорит стоп, паутинка - все берутся за руки и максимально растягиваются в пространстве, и ногами и руками стараются тянуться максимально широко. (повторяется, чередуясь несколько раз).

Как упали спички?

Педагог бросает на стол несколько спичек.
— Пять человек к столу! На счет «три» запомните, как лежат спички. Затем он прикрывает спички листком бумаги.
— Сколько было спичек? Восемь? Вот вам восемь новых спичек и на другом конце стола разложите их так же.
— Готово? Проверьте, я приподниму листок на счет «два». Раз-два. Исправляйте ошибки... Готово?
Лист бумаги снова поднят.
— Еще пять человек к столу! Примите работу товарищей — все ли у них верно?

Вещи на столе

На столике педагога разложены — блокнот, авторучка, футляр от очков, бумага, монеты.
— Подойдите к столу и сфотографируйте своим внутренним зрением все предметы. Фотографировать будем с короткой выдержкой — до счета пять. —...четыре, пять! Теперь отвернитесь или закройте глаза и проявите фотографию на своем экране внутреннего зрения. Расскажите, какие предметы лежат на столе, в каком порядке. Вспомните их.
— Проверьте. Для этого — откройте глаза и посмотрите. Отвернитесь. О чем забыли, что пропустили?
— Посмотрите. Отвернитесь. Какие изменения произошли? Что я переложил с места на место? Что нового появилось на столе? Разложите вещи так, как они лежали вначале. Сверяйте с фотографией, которая хранится в вашей памяти.

Мячики

Ученики перебрасываются двумя мячиками, белым и черным. Оба они летают в кругу, подчиняясь заданным ритмам.

Ученик, кидающий черный мячик, называет любое существительное в именительном падеже. Тот, кто ловит мячик, мгновенно добавляет подходящий по смыслу глагол:

- Облако... плывет!.. Костер... разгорается!.. Это простое на первый взгляд упражнение выполняется без труда лишь в сравнительно медленном ритме. Только хорошо оттренированное рабочее рассредоточенное внимание позволит мобилизовать механизмы переключения, и тогда можно будет вести упражнение в более быстром ритме.

Измеряем стул

- Посмотрите на спинку этого стула. Закройте глаза и вспомните стул. Неоткрывая глаз, раздвиньте руки на ширину спинки стула. Откройте глаза, проверьте.

- Посмотрите на тетрадь, лежащую на столе. Закрыв глаза, покажите поочередно несколько раз-ширину стола, ширину тетради. Сделайте то же с Открытыми глазами.

Воображаемые тяжести

Ученики стоят в широком кругу и передают друг другу воображаемые тяжести - кирпичи, ведра с водой. При этом ставится вымышленная цель действия: для чего мы передаем ведра с водой и где мы находимся. На пожаре? Что горит? Откуда первый берет ведра? Может быть, он стоит на берегу пруда и сам наполняет ведра? Тогда нему, обратным путем по цепочке, должны идти пустые ведра. Кому передает ведро последний?

Упражнения инклюзивной театральной лаборатории «Действие буквально»

«Я разрешаю на себя смотреть»: артист выходит на сцену и стоит. Или сидит. Или лежит – как ему удобно. Казалось бы, все легко, но находиться только под светом софита на виду у всех достаточно дискомфортно, причем и артистам с большим опытом работы.

Или другое упражнение. Пока кто-то один разрешает на себя смотреть, другой присоединяется к нему и смотрит сам. Смотреть можно через обычную деревянную пустую рамку или через видоискатель фотокамеры. Отснятые видео однажды тоже показали публике – получился концептуальный видеопорт.