Konspekt zajęć dla nauczycieli – 5 września 2020

Prowadząca: **Anna Zalewska-Uberman** (Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni)

Anna Zalewska-Uberman – pedagożka teatru, autorka scenariuszy teatralnych dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od jedenastu lat łączy bycie specjalistką d.s. edukacji teatralnej (realizacja autorskiego projektu Palec Gombrowicza czyli „Dotknięci Teatrem”) i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Fundacją Theatrum Gedanense i Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Warsztat pedagogiczno- teatralny. Od teorii do praktyki.

1. **Cel spotkania**: przybliżenie uczestnikom w teorii i praktyce warsztatu pedagogiczno-teatralnego jako jednej z głównych metod/sposobów działania pedagoga teatru.
2. **Przedstawienie ram i planu spotkania.** Kontrakt z uczestnikami.
3. **Część teoretyczna – podstawowe pojęcia :**
4. **pedagogika teatru –** definicja:

Odsyłam uczestników do prób teoretycznego zdefiniowania i opisania złożoności tego nurtu artystyczno-edukacyjnego zdominowanego w Polsce przez praktyków:

- Magdalena Szpak, „Pedagogika teatru – definicje podstawowe” ,

<http://pedagodzyteatru.org/app/uploads/2018/03/definicje-1.pdf> ,12.04.2012

- "Pedagogika teatru. Kierunki, refleksje, perspektywy", pod redakcją J. Czarnoty-Misztal i M. Szpak, Warszawa 2018

(Publikacja, która powstała po pierwszej ogólnopolskiej konferencji "Pedagogika teatru. Kierunki, refleksje, perspektywy" (5-6.11.2016). Zawiera omówienie najważniejszych zjawisk i trendów związanych z rozwojem pedagogiki teatru oraz rozmowy z twórcami i pedagogami zaangażowynymi w popularyzację tej dziedziny w środowisku teatralnym).

- Anna Rochowska, Pedagogika teatru –próba definicji. Zwrot edukacyjny w teatrze, [w:] „Kultura Współczesna” 2(105)/2019, <https://nck.pl/upload/2020/02/pedagogika-teatru.pdf>

1. **warsztat pedagogiczno-teatralny –** omówieniestruktury i dramaturgii:

Strukturę warsztatu podaję za:

Magdalena Szpak, „Pedagogika teatru – definicje podstawowe”,

<http://pedagodzyteatru.org/app/uploads/2018/03/definicje-1.pdf> ,12.04.2012

Warsztat składa się z następujących faz:

1. **Poznawanie siebie** (wzajemne poznanie się uczestników i prowadzącego).

2.**Poznawanie przestrzeni** (zestaw ćwiczeń, przestrzennych, ruchowych, muzycznych służących do pobudzenia uczestników; dobrze, jeśli rozgrzewka w pewien sposób nawiązuje do tematu warsztatu).

3. **Scalanie grupy. Zabawa i integracja** (zestaw ćwiczeń integrujących i pobudzających uczestników do wspólnego działania).

4. **Wprowadzenie tematu/problemu.**

5. **Zbieranie informacji od uczestników** (pisemne, werbalne, ruchowe).

6. **Selekcja materiału.**

7. **Praca w grupach** (przygotowanie i prezentacje etiud, wzajemne oglądanie i dyskusje, feedback).

8. **Przygotowanie pokazu** (jeśli taki został planowany).

1. **Część praktyczna.**
2. przykładowe ćwiczenia do wykorzystania na trzech pierwszych etapach warsztatu:

POZNAWANIE SIEBIE:

- **„Portret”.** Uczestnicy dobierają się w pary. Każdy z uczestników otrzymuje kartkę i ołówek i ma 2 minutę na narysowanie swojego partnera, bez spoglądania na kartkę. Za każdym razem jedna osoba rysuje, druga zostaje modelem. Po wykonaniu zadania uczestnicy wymyślają i zadają sobie po trzy pytania, które mogą dotyczyć hobby, upodobań kulinarnych, uprawionych sportów, metod spędzania wolnego czasu itp. Zaznaczamy wcześniej, że każde pytanie musi być jak najbardziej konkretne i precyzyjne, a odpowiedź jak najbardziej wyczerpująca (np. zamiast pytania „Jakie filmy lubisz …” zadajemy „Jaki film widziałeś wczoraj wieczorem?”). Na pytania i odpowiedzi uczestnicy mają jedynie po 3 minuty każdy. Odpowiedzi notujemy na tych samych kartkach co portrety. Następnie każdy z uczestników prezentuje swojego partnera, pokazując portret i opowiadając o szczegółach ze swojego życia, starając się mówić o wszystkim w pierwszej osobie, wcielając się w swojego partnera.

POZNAWANIE PRZESTRZENI:

- „Impro-taniec” na rozgrzewkę. Włącz nastrojową muzykę. Każdy z uczestników znajduje sobie miejsce na podłodze. Kładzie się i zamyka oczy. Pedagog teatru prowadzi grupę przez ćwiczenie słowami: „Wyobraź sobie coś miłego. Po chwili spróbuj znaleźć ruch dla swojej ręki lub nogi- znajdź jakiś ruch dla swojego ciała, powtarzaj go normalnie, potem w zwolnionym tempie. Skup się na rękach- wyobraź sobie, jakby były wstęgami, które wyrzucasz przed siebie. Następnie powoli opuszczasz ręce. Jak kwiat. Staraj się wykonywać ruchy delikatne, bez pośpiechu. Koncentruj się na tym co robisz. Po chwili łagodnie przejdź na brzuch. Jesteś jak kot wygrzewający się na słońcu. Przeciągaj się. Jesteś jak wąż. Dotykaj brzuchem ziemi. Powoli wstań. Bardzo powolny ruch. Na samym końcu podnosisz głowę. Koncentracja. Spokój. Znajdź jakąś osobę i zacznijcie tańczyć walca.

Powoli, potem trochę szybciej. Następnie łączycie się w trójki, piątki i wspólnie poruszacie się w rytmie walca, by w finale wrócić do swobodnego poruszania się w przestrzeni jako wolny elektron.

- **Figury szachowe.** Ćwiczenie eksplorujące elementarną relację: aktor-przestrzeń.

W pierwszym etapie ćwiczenia 5 osób staje neutralnie w wybranym miejscu w przestrzeni, bez uprzedniego umawiania się. Reszta grupy relacjonuje, jaką historię widzi, co opowiada scena. W drugim etapie na scenie stają 2 osoby, w 4 neutralnych figurach („figury szachowe”). Do wyboru: stanie, siedzenie, leżenie, proste przejście z punktu do punktu. Bez odgrywania i emocji, całkowicie neutralnie. Zmiana figury, ruch w trakcie ćwiczenia wykonywany jest w ustalonej kolejności, jedna osoba po drugiej. Ponownie grupa relacjonuje co zobaczyła w scenie. Na trzecim etapie na scenie pojawia się 5 osób, które mają do dyspozycji te same figury. Wydłużamy czas trwania ćwiczenia i na końcu znów prosimy oglądającą część grupy o zrelacjonowanie.

Każda scenka przed samym końcem ma swoją ograniczoną liczbę ruchów, np. informujemy grupę, że każdemu po 3 ostatnie ruchy. Po tym następuje koniec etiudy.

- **Opis przestrzeni przy użyci samogłosek.** Zadanie indywidualne. Na scenę wchodzą kolejni uczestnicy, którzy opisują przestrzeń przy użyciu tylko jednej samogłoski. Zadanie: Wchodzisz do konkretnego miejsca (np. zamku, szkoły, domu, teatru, na plażę) i poruszając się po scenie, używając tylko jednej samogłoski np. „o”, opisujesz, jaka jest ta przestrzeń. Za każdym razem osoba, która, która działa na scenie, szuka innego „o”. Inna wersja: opisujesz daną przestrzeń, nie używając słów, tylko zmieniając krok: szybki, wolny, ostrożny, skoczny, łagodny, bezpieczny, albo zmieniając jakość oddechu: krótki, długi, spokojny, rwany, szybki, wstrzymany (regulując czas trwania wdechu i wydechu).

SCALANIE GRUPY.ZABAWA I INTEGRACJA:

- Masaż. Uczestnicy dzielą się na dwie równe grupy i tworzą dwa okręgi- jeden w drugim. Każda osoba z zewnątrz masuje jedną osobę, która jest wewnątrz koła. Na hasło: ZMIANA, następuje przejście do następnej osoby. Masowane osoby w trakcie ćwiczenia mają zamknięte oczy.

- **Tak, zróbmy to.** Wybierz czynność grupową, taką jak organizowanie przyjęcia lub pikniku. Jeden zaczyna mówiąc „Zróbmy…” lub inny zwrot sugerujący konkretną akcję. Potem ta osoba zaczyna robić, to co powiedziała. Drugi gracz dołącza mówiąc „Zróbmy…” i podając inną czynność, która rozwinie scenkę. Obaj gracze mówią „Tak, zróbmy to” i zaczynają robić coś co zasugerują. Trzeci gracz dołącza, sugerując co mają robić i ponownie wszyscy gracze głośno zgadzają się na to i wykonują daną czynność. Ćwiczenie kontynuuje się do momentu, w którym każdy uczestnik czegoś nie zasugeruje.

- **Miasto płonie**. Prowadzący umawia się z grupą na partyturę gestów, będących ilustracjami haseł: miasto płonie (przykładowy gest: wszyscy podchodzą do proscenium i pokazują na widownię), tłum uliczny, gest odganiania się od demonów, kwadrat, magiczna kuleczka, embrion, wesołe miasteczko. Uczestnicy słuchają haseł wypowiadanych przez prowadzącego i reagują gestem przypisanym do konkretnego hasła. Przejścia pomiędzy gestami powinny być płynne. Na klaśnięcie, zatrzymują się w stop klatce. Dodatkowe utrudnienie: wraz z wypowiadanym hasłem prowadzący podaje stan, emocję z jaką uczestnicy mają wykonać dany gest. Przykładowo: zastygły, „sfochowany”, ledwo żywy, zrelaksowany, w emocjach, zachwycający się.

- **Ćwiczenie z piłką.** Uczestnicy stają w kręgu i rzucają do siebie piłeczkę. Ten kto ją złapie wypowiada wymyślone przez siebie słowo i wyjaśnia jego znaczenie wcielając się w role specjalisty. Ważne aby wypowiadać słowa szybko i spontanicznie, nie obawiając się oceny.

- **Ćwiczenie z krzesłem.** Uczestnicy stoją w kole, na środku którego znajduje się krzesło. Kolejne osoby podchodzą do przedmiotu i mają za zadanie zrobić z nim coś w taki sposób, aby przestał pełnić swoją dotychczasową funkcję, wykorzystać przedmiot do innych celów. To jest krzesło, ale to jest nie tylko krzesło. Może stać się parasolem, plecakiem, schronieniem, przyjacielem, partnerem do tańca.

- **1 minuta na scenie.** Ćwiczenie indywidualne. Uczestnik ma do dyspozycji scenę i może na niej w ciągu jednej minuty zrobić coś, na co wcześniej nie miał odwagi, okazji. Ćwiczenie jest próbą przełamania siebie, pokonania strachu.

b) realizacja z uczestnikami zajęć przykładowego scenariusza warsztatu pedagogiczno-teatralnego:

<https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=211>

1. **Podsumowanie zajęć.** Rundka w kole, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami dotyczącymi warsztatu pedagogiczno-teatralnego jako metody pracy i tego, czego doświadczyli podczas zajęć.