Konspekt zajęć dla nauczycieli w ramach projektu „Teatr i Edukacja 2022” – 21 maja 2022

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

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 zaangażowanymi 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. Realizacja przykładowych ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć.**

W części praktycznej zaproponowano ćwiczenia integracyjne oraz służące rozgrzaniu wyobraźni i ciała oraz dwa scenariusze pedagogiczno- teatralne, które pozwoliły nauczycielom przyjrzeć się swojej roli i miejscu w szkole.

1. Propozycja ćwiczeń:

POZNAWANIE PRZESTRZENI ORAZ ROZGRZEWKA CIAŁA I WYOBRAŹNI:

„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”.

Tratwa. Uczestnicy poruszają się po przestrzeni - powoli, szybko, po czym następuje zatrzymanie. Następnie znowu wracają do swobodnego przemieszczania się w przestrzeni i zgodnie z Twoimi poleceniami, łączą się w dwójki, trójki, piątki. Spacerują razem, kładą się na podłodze etc. Potem grupa może przejść do tworzenia figur geometrycznych etc.

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).

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.

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.

1. **„Portret nauczyciela” (szkic scenariusza zajęć).**
2. Porozmawiajcie na forum o tym jakie typy nauczycieli można spotkać w szkole.
3. Następnie podziel nauczycieli na kilka grup. Każda z nich losuje jeden z „typów” nauczyciela. Przykładowo: nauczyciel-kumpel, nauczyciel alfa i omega, nauczyciel pasjonata, nauczyciel furiat etc.
4. Grupy zapisują na kartkach wylosowane przez siebie typy drukowanymi literami, przykładowo: NAUCZYCIEL PASJONAT. Następnie jeden z członków grupy, z pozytywną emocją rozwija kolejne litery słowa, mówić np. „p” jak piękno, „a” jak ambitny, „s” jak super pomysłowy etc. Po wykonaniu zadaniu, inna osoba z grupy rozwija to samo słowo z emocją negatywną.
5. W kolejnym zadaniu rozdaj grupom flamastry oraz duże arkusze szarego papieru i poproś, aby stworzyli portret wylosowanego wcześniej bohatera w dowolnej formie i zaprezentowali go kolejno na forum.
6. Teraz poproś, aby grupy wymieniły się „typami nauczycieli” i zaprezentowały go w formie pantomimicznej.
7. W ostatnim zadaniu następuje jeszcze jedna zamiana i grupy tworzą krótkie etiudy, prezentujące kolejne typy nauczycieli.

c) Wyobraźnia jako wehikuł (Joanna Kulmowa „Marzenia" i „Krajdywan") - scenariusz zajęć

[**https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=318**](https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=318)

Podczas zajęć uczniowie poznają dwa wiersze Joanny Kulmowej - „Krajdywan" oraz „Marzenia”. Będzie to okazja do rozmowy o roli wyobraźni i przyjrzenia się własnym marzeniom. Pomogą w tym zabawy uruchamiające wyobraźnię.

CELE ZAJĘĆ:

analiza wierszy Joanny Kulmowej „Krajdywan” i „Marzenia”;

namysł nad miejscem marzeń w szkole oraz rolą wyobraźni.

METODY PRACY:

rozmowa, praca z tekstem, praca z rekwizytem, pokaz, improwizacje ruchowe

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Chusty (po jednej dla ucznia) i koce (ok. 5-6 sztuk, po jednym na grupę).

ARANŻACJA PRZESTRZENI:

Przestrzeń pozwalająca na swobodny ruch (rozsunięte ławki).

ZADANIE DLA Nauczyciela:

Poproś nauczycieli o przyniesienie chusty / szala (lub innej tkaniny).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. ZWYCZAJNE-NIEZWYCZAJNE.

1. Zaproś nauczycieli do rozgrzewki – niech zajmą miejsca w sali w taki sposób, by mieć przestrzeń do ruchu. Niech każdy uczestnik weźmie do ręki chustę. Poproś nauczycieli, aby obejrzeli dokładnie swój przedmiot i pomyśleli o jego właściwościach: do czego służy, ile waży, jaki ma kształt, kolor, fakturę.

2. Zaproponuj zabawę w przeistaczanie – sprawicie, że Wasze chusty staną się czymś innym!

Powiedz nauczycielom, że ćwiczenie będzie przebiegać w trzech rundach.

Runda 1: przekształćcie chustę w element swojego ubioru.

Podaj uczniom nazwę części stroju, który mają wykonać (np. turban, peleryna, szarfa, sukienka)

Runda 2: przekształćcie chustę w przedmiot. Podaj nauczycielom nazwę przedmiotu, który mają wykonać (np. piłka, talerz, latawiec).

Runda 3: Zaproś nauczycieli do tego, aby teraz wykorzystali chustę do wykonania dowolnego obiektu – może to być część stroju, przedmiot, element przyrody. Niech zaprezentują sobie te elementy w parach. Czy kolegom i koleżankom udało się rozpoznać, co wykonali?

Możecie dodać kolejne rundy i podawać kolejne kategorie obiektów lub stworzyć coś wspólnie ze wszystkich chust (np. rzeka, słońce, wyspa, wiatr).

Jeśli nauczyciele poczują się swobodnie w tym ćwiczeniu, możesz dodatkowo włączyć muzykę i te zmiany mogą zachodzić płynnie w ruchu, stając się twórczym tańcem.

Proponowana rozgrzewka pozwala nauczycielom rozgrzać ciało i umysł, dzięki czemu mogą improwizować w swobodnej atmosferze. W ten sposób staną się twórcami i będą mogli doświadczyć siły wyobraźni. Stanowi to wstęp do analitycznej części zajęć. Ważne, żeby podczas zajęć podkreślać, żeby nauczyciele nie cenzurowali swoich pomysłów, tylko dali się ponieść wyobraźni.

1. **POTĘGA WYOBRAŹNI**

Podsumowując początkową zabawę z chustami, zwróć uwagę dzieci na to, że dzięki ich wyobraźni chusta mogła się przekształcać w różne przedmioty czy zjawiska.

Poproś grupę, aby zamknęła oczy, położyła się wygodnie i wysłuchała wiersza „Krajdywan” (możecie rozłożyć koce lub chusty na podłodze, żeby było Wam wygodniej). Nim rozpoczniesz czytanie, zachęć nauczycieli, by uruchomili swoją fantazję i spróbowali wyobrazić sobie obrazy, które maluje słowami autorka wiersza. Po lekturze poproś nauczycieli, aby opowiedzieli, co widzieli oczyma wyobraźni i w jaki nastrój ich to wprowadziło.

Zastanówcie się:

- Czego potrzebujemy, żeby przenieść się do krainy marzeń?

- Co można odkryć na dywanie i w innych domowych przedmiotach?

III. WEHIKUŁY MARZEŃ

Podziel nauczycieli na kilka grup. Poproś, aby każdy zespół zastanowił się, co by chciał przeżyć wspólnie w projekcie, w którym biorą udział. Każda grupa ma do dyspozycji chusty i koc, które staną się wehikułem dla wyobraźni i sceną, na której dzieci mogą zainscenizować swoje marzenia. Przypomnij im, że mogą używać przedmiotów na różne sposoby, animować je etc.

W dyskusji podsumowującej ten etap usiądźcie w kole i zapytaj nauczycieli: Jakie korzyści płyną z fantazjowania?

IV. REKWIZYTY MARZYCIELI

1. W poprzednim ćwiczeniu wyobraźnia stała się wehikułem dla marzenia, które mają jako grupa. Poproś, aby teraz każdy pomyślał, o swoim własnym marzeniu.

Poproś nauczycieli, aby w myślach dokończyli zdanie:

Marzę o… lub Marzę, by…

2. Następnie poproś ich, aby jeszcze raz przekształcili chustę: tym razem niech powstanie obiekt związany z ich własnym marzeniem.

Przykładowo, jeśli ktoś marzy o dalekich podróżach, może zrobić z chusty plecak, albo fragment morza, mapę etc. Możesz podzielić się z nauczycielami własnym marzeniem, pokazując im w ten sposób, na czym polega ich zadanie.

3. Kiedy nauczyciele będą gotowi, poproś, by stworzyli nowe pary i w nich opowiedzieli sobie krótko o marzeniu, które symbolizuje ich przedmiot.

V. ANALIZA WIERSZA

Zapowiedz, że teraz przeczytacie wspólnie wiersz o marzeniach i przyjrzycie się opisanej w nim sytuacji. Po lekturze tekstu zapytaj nauczycieli:

- Co zdaniem podmiotu mówiącego dzieje się z marzeniami, kiedy uczniowie są w szkole?

- Jak rozumiecie metafory: „marzenia rosną”, „odbywają samotne podróże”, „za dalekie są i na mnie za duże”? Przyjrzyjcie się każdej z nich osobno (możesz tu odnieść się do pojęcia personifikacji).

- Podmiot liryczny mówi, że ukrywa własne marzenia, zostawia je w domu. A jak to jest z Wami? Czy chętnie dzielicie się marzeniami? Co dzieje się z marzeniami, które ukrywamy ?

VI. CZY W SZKOLE JEST MIEJSCE NA MARZENIA? DEBATA

Podmiot liryczny mówi, że w szkole nie ma miejsca na marzenia. Przyjrzyjcie się tej tezie. Podziel nauczycieli na kilkuosobowe zespoły. Niech porozmawiają ze sobą i przygotują trzyminutowe wystąpienia na ten temat, na przykład w formie przemówienia. Wysłuchajcie wszystkich głosów.

Na koniec poproś nauczycieli, aby podzieli się z kolegą lub koleżanką z ławki tym, co było dla nich najciekawsze w dzisiejszych zajęciach.