

Кажется, все чувствуют себя хорошо?

Выводы и опыт одного пилотного проекта

SHAREMUSIC
& **PERFORMING ARTS**

**Кажется, все чувствуют себя хорошо?
Выводы и опыт одного пилотного проекта.**

Издано ShareMusic & Performing Arts в 2021 году
Текст, фото, дизайн и вёрстка издания: ShareMusic & Performing Arts

Материал и фотографии из этой брошюры могут быть использованы только в образовательных целях, с согласия авторов и должны содержать ссылку на первоисточник.

© ShareMusic & Performing Arts, 2021

Все права защищены.

Выражаем благодарность

- Секции народного здравоохранения региона Йёнчёпинг;
- Руководству, учителям и ученикам школы культуры в Вэрнамо, гимназии «Финнведен» и коррекционной гимназии «Финнведен».

Содержание

Обращение к читателю	01
ShareMusic & Performing Arts	03
Грантодатели и партнёры.....	03
Дизайн проекта	05
Основные этапы.....	07
Подготовка	09
Презентация результатов анкетирования и поиск темы.....	11
Проведение	13
Группа в центре внимания — создание предпосылок для инклюзии ...	15
Ощущение безопасности	15
Отважиться на встречу с другими.....	17
Равные условия.....	17
Единый взгляд на цель	19
Советы руководителю	24
Рабочий процесс — совместное творчество и репетиции	27
Погружение в тему	27
Вдохновить в процессе работы.....	27
Разные ожидания и потребности	28
Завершение — собрать все концы воедино	29
Разглядеть таланты всех участников	31
Терпение	31
Всё происходит всерьёз	32

Спектакль и беседа со зрителями	37
Концентрация, радость и тепло	37
За кулисами — как всё происходило?.....	46
Беседа со зрителями	46
Творческие руководители подводят итоги	47
Голоса о проекте	53
Полностью избавляешься от своих предрассудков	55
Музыка и искусство способствуют созданию общности	55
Никто не чувствует себя хорошо от издевательств	58
Вместе творчески работать — право каждого человека	59
Заключение	61
Удачи в работе!	63

Обращение к читателю

Согласно статье 12 Конвенции о правах ребёнка, каждый ребёнок имеет право свободно выражать свои взгляды по всем касающимся его вопросам. Мнение ребёнка должно быть учтено при принятии взрослыми решений, затрагивающих его интересы. В Регионе Йёнчёпинг каждый второй год проводится опрос среди учащихся 9-х классов средней школы и 2-го курса гимназии¹ об их здоровье и привычках. Результаты обобщаются в отчёте. Чтобы донести этот отчёт до как можно большего числа молодых людей, был начат проект «ФУНК»².

ShareMusic & Performing Arts стала одной из организаций, получивших задание провести свой пилотный проект в рамках проекта «ФУНК».

Идея состояла в разработке методики проведения мастер-классов. Планировалось, что в работе примут участие учителя гимназии «Финнведен» в городе Вэрнамо, которые в дальнейшем смогут этой методикой воспользоваться. Работа строилась на создании и показе нового творческого материала на основе результатов анкеты народного здравоохранения «Молодёжь». Была опробована концепция совместного творчества учителей и учащихся, где мы исходили из различных предпосылок участников. Для ShareMusic было чрезвычайно важным работать со смешанной группой, в которую входили ученики как с ограниченными возможностями, так и без таковых.

Обычно ShareMusic работает с творческим процессом, в котором задействовано много участников и каждый вносит свою лепту. Здесь встречаются люди с разными способностями, опытом и предпосылками, чтобы вместе творить и развивать свой потенциал. Совместное творчество³ с акцентом на процессе делает возможной работу в группах, где у каждого индивида свои собственные предпосылки. Этот подход означает создание инклюзивной среды, в которой работа строится, учитывая уникальный состав и потребности каждой конкретной группы. Такая среда способствует обучению. Когда встречаются разные люди, возникают и новые средства выражения. Метод работы состоит в том, чтобы воспользоваться идеями,

¹ Система среднего образования в Швеции состоит из обязательной 9-летней средней школы и 3-летней гимназии. В гимназию поступают в возрасте 15-16 лет, после окончания средней школы. При поступлении в гимназию учащийся выбирает направление обучения: теоретическое (естественные науки, эстетические дисциплины или др.) или практическое (профессии строителя, механика и т.д.) В коррекционную гимназию поступают 16-летние учащиеся с ограниченными возможностями после окончания коррекционной средней школы. В этом случае учащийся также выбирает интересующее его направление, но обучение адаптируется к индивидуальным потребностям.

² «ФУНК» — аббревиатура на шведском языке, означающая «Опрос молодёжи отделом народного здравоохранения через призму культуры».

³ Совместное творчество — способ работы, при котором творческий руководитель в большей степени направляет и вдохновляет, чем даёт чёткие указания, в отличие от традиционных ролей хореографа, режиссёра или дирижёра. При совместном творчестве на первое место выходит творческая коммуникация, и, например, виолончелист с академическим образованием может оказаться в дуэте с человеком без музыкального образования, играющим на планшете.

возникающими в группе во время обсуждений и репетиций, и реализовать их. Цель заключается в том, чтобы все почувствовали себя одинаково важными и в равной степени принимали участие в процессе. Чтобы все гордились тем, что могут творчески выразить себя, независимо от предыдущего опыта.

То, что дети с ограниченными возможностями имеют право на полноценную и достойную жизнь, а также право на помощь, чтобы активно участвовать в жизни общества (Статья 23 Конвенции о правах ребёнка), является одним из основополагающих принципов нашей работы. Для нас совершенно очевидно, что инклюзивный способ работы полезен для всех. Одним из направлений нашей деятельности является распространение знаний и опыта инклюзивной творческой работы в системе образования. Поэтому в данном случае важным было участие в проекте учащихся и персонала как коррекционной гимназии, так и эстетической программы.

Учащиеся были вовлечены в проект с самого начала. Именно они выбрали темы, исходя из анкеты, приносили идеи и предложения во время творческого процесса и участвовали, исходя из индивидуальных предпосылок. Творческие руководители ShareMusic выступали в роли проводников и вдохновителей, помогая советом и предлагая инструменты для воплощения идей участников. Образно говоря, творческие руководители создали раму для картины, а учащиеся наполнили её содержанием. Результатом стал спектакль «Кажется, все чувствуют себя хорошо?», который был показан другим учителям и учащимся.

В этой брошюре мы рассказываем, как проходил проект. Она может быть использована как источник вдохновения и педагогический материал для тех, кто хочет попробовать себя в подобной работе. Рабочий процесс был структурирован и поделён хронологически для облегчения восприятия. Материал основывается на интервью с творческими руководителями ShareMusic: композитором и музыкантом Томасом Хюленвиком Клингбергом и хореографом и педагогом танца Микаэлой Лотигиус, которые вместе руководили творческой работой в пилотном проекте. Интервью проводились несколько раз на протяжении проекта с целью максимально точно отразить процесс и размышления руководителей. В конце брошюры опубликованы интервью с учащимися и сотрудниками школы, чтобы показать работу с разных точек зрения, а также то, как проект повлиял на участников. Там вы также найдёте список музыкальных инструментов, подходящих для такой работы.

SHAREMUSIC & PERFORMING ARTS

ShareMusic & Performing Arts — Шведский образовательный центр творческого развития и инклюзии. Организация является платформой для развития и ресурсом, сотрудничающим с творческими учреждениями и организациями, работниками культуры и артистами, а также с педагогами на всех уровнях. Это местная, региональная, национальная и международная платформа, которая оказывает поддержку и оснащает для длительной инклюзивной работы в области искусства и культуры. Одним из направлений работы образовательного центра является изучение возможностей, которые открываются благодаря использованию инноваций и распространению цифровых технологий, в виде расширенного активного участия в культурной жизни людей с ограниченными возможностями. Мы считаем, что все люди должны иметь возможность для творческого самовыражения в мире, где отличие считается ценностью.

ГРАНТОДАТЕЛИ И ПАРТНЁРЫ

Проект был реализован по заданию и при поддержке секции народного здравоохранения Региона Йёнчёпинг.

Соорганизатором была школа культуры в Вэрнамо, которая также предоставила свои помещения и музыкальные инструменты для проекта. Участниками были классы гимназии «Финнведен» и коррекционной гимназии «Финнведен». Вместе с учащимися коррекционной гимназии были их личные ассистенты и учителя, которые тоже участвовали в творческом процессе. Один из учителей музыки, работающий с обоими классами, был ответственным координатором.

Большое спасибо грантодателям, партнёрам и всем тем, кто сделал возможным этот проект и кто участвовал и вносил свою лепту в подготовку этой брошюры.

01

Дизайн проекта

Основные этапы

Пилотный проект продолжался пять дней и был разделён на два периода: предварительную подготовку и само проведение. Первый период длился один рабочий день. Во время него прошла вступительная встреча учащихся с представителем отдела народного здравоохранения Региона Йёнчёпинг и командой ShareMusic. Главной задачей было познакомить учащихся с результатами анкеты народного здравоохранения «Молодёжь», обсудить их вместе с ними и найти подходящие темы и вопросы. После этого творческие руководители собрали все предложения, отобрали некоторые из них и сформулировали на их основе несколько окончательных тем. Через неделю команда ShareMusic вернулась к учащимся для творческой работы. Этот этап продолжался четыре дня. Отправной точкой послужили выбранные темы. Процесс совместного творчества не обязательно должен занимать именно пять дней, подобную работу можно проводить как в более короткие, так и в более длительные сроки, исходя из ситуации. С тем же результатом можно сжать работу до одного дня, например, встречаться один раз в неделю в течение нескольких месяцев, как на занятиях в творческой студии. Метод работы очень гибок и может быть адаптирован с учётом имеющегося времени, помещений и участников группы.

Работа в проекте была распланирована следующим образом:

Подготовка:

- Презентация результатов анкетирования и поиск темы

Проведение:

- Группа в центре внимания — создание предпосылок для инклюзии
- Рабочий процесс — совместное творчество и репетиции
- Спектакль и беседа со зрителями

Далее мы более подробно расскажем о том, что содержала каждая из частей творческого процесса.

Поделиться результатом

Когда мы в ShareMusic проводим более длительные мастер-классы, как в пилотном проекте, творческие лаборатории, или что-то подобное, обычно мы заканчиваем работу тем, что делимся результатом, или устраиваем sharing (от англ. share — делиться чем-либо). Это возможность рассказать приглашённым гостям о том, чем мы занимались во время работы, часто в форме выступления. Это не обязательно должен быть торжественный концерт или спектакль, цель такого выступления — передача знаний и опыта. Для участников также важно знать, что их работа приведёт к какому-то результату, хотя начиналась она с нуля. Это становится общей целью, к которой мы вместе стремимся. Каким будет результат и в какой форме он будет представлен, отличается от проекта к проекту. В некоторых случаях может быть важным, чтобы среди приглашённых гостей были члены семей и коллеги. Но не менее ценным является и показ созданного друг другу в самой группе или, например, финальное исполнение сочинённой совместно с другими музыки. Выбор формата зависит от потребностей группы и других факторов.

Во время пилотного проекта руководители решили называть конечный результат спектаклем, чтобы молодые люди на самом деле почувствовали, что создали вместе нечто достойное. И чтобы они знали, что их творчество воспринимается всерьёз. Поэтому именно слово «спектакль» используется для обозначения исполнения того творческого материала, который был создан в рамках проекта. Но мы хотим подчеркнуть, что важно не столько фокусироваться на готовом результате или продукте в любой форме, сколько помнить, что самое главное — это процесс. Во время исполнения участники просто-напросто показывают свою работу, независимо от того, на какой стадии она находится. Если речь идёт о более длительном проекте, то можно устраивать показы и несколько раз, чтобы отразить разные этапы творческого процесса.

02

Подготовка

Презентация результатов анкетирования и поиск темы

В данном проекте в качестве вступления и с целью подготовки были организованы две отдельные встречи с учениками эстетической программы гимназии и с учениками коррекционной гимназии. Нужно было выбрать темы, которые они хотели исследовать и воплотить. Учащимся были представлены результаты последней анкеты народного здравоохранения, после чего творческие руководители ShareMusic обсудили их с ребятами и попросили их записать важные для них мысли и слова.

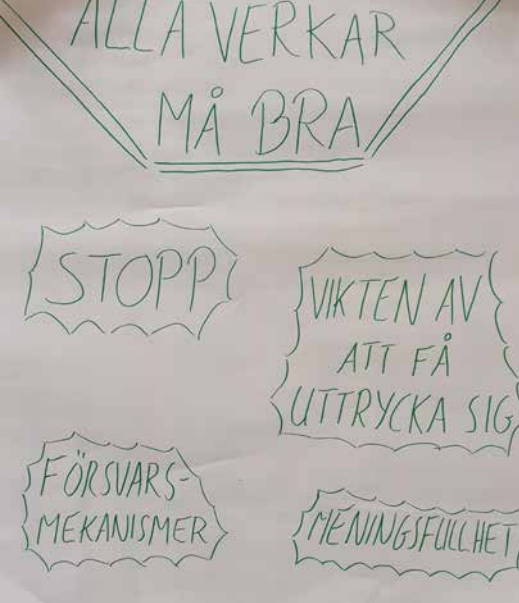
Исходя из обсуждений и записей учащихся, творческие руководители выбрали четыре окончательных темы: «Стоп», «Защитные механизмы», «Важно, чтобы каждый мог выразить себя» и «Наполненность смыслом». Под «Стоп» подразумевался, например, протест против издевательств и сексуальных домогательств, — явления, по мнению учащихся, омерзительного и на удивление весьма распространённого.

Эти темы были предложены всем учащимся в начале творческой работы. Вместе все договорились об обобщающей теме «Кажется, все чувствуют себя хорошо?», которая позднее и стала названием созданного группой спектакля.

Помимо беседы первая встреча положила начало и креативному совместному творчеству. Учащиеся попробовали поиграть на планшетах, используя музыкальные приложения, и создали композицию, используя поверхность стола с прикреплённым к ней маленьким микрофоном, усиливающим звук от прикосновений к этой поверхности. Композиция получила название «Чувствительный стол».

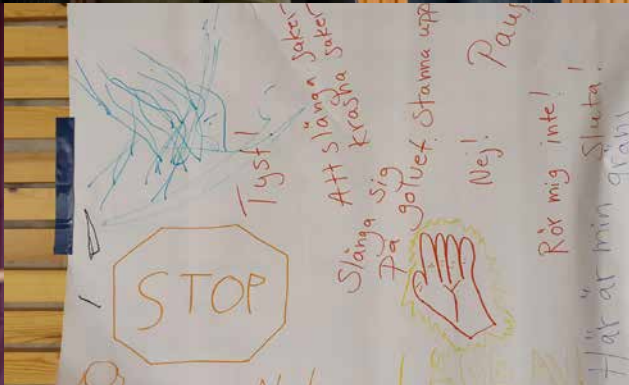
Опрос молодёжи отделом народного здравоохранения

Опрос молодёжи отделом народного здравоохранения — это анкетирование о здоровье и привычках, которое проводится раз в два года во всех муниципалитетах Региона Йёнчёпинг среди учащихся 9-х классов средней школы и 2-го курса гимназии. Анкета затрагивает такие темы, как «Жизнь и будущее», «Ты и твоя семья», «Школа и свободное время», «Здоровье и образ жизни», «Табак, алкоголь и наркотики». Результат используется как база знаний для работы с молодёжью в муниципалитетах и в Регионе Йёнчёпинг.

» Если ты чувствуешь себя в безопасности, ты всей душой отдаёшься делу.

Томас

03

Проведение

Группа в центре внимания — создание предпосылок для инклюзии

ОЩУЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вначале важно было создать соответствующую атмосферу, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно друг с другом и доверяли тем, кто вёл работу. Нужно было дать почувствовать участникам, что процесс продвигается, а не стоит на месте, и поощрять совместное творчество, которое со временем должно было привести к спектаклю.

Учащиеся эстетической программы и коррекционной гимназии работали вместе впервые. Творческие руководители ShareMusic помогали, направляли и вдохновляли, а участие личных ассистентов и учителей создавало чувство безопасности и способствовало слаженной работе всей группы. Руководители мастер-класса Томас Хюленвик Клингберг и Микаэла Лотигиус выделяют следующие важные моменты на начальной стадии создания группы:

Доверие и безопасность

Важно, чтобы все участники группы чувствовали себя комфортно друг с другом и доверяли творческим руководителям. Чтобы группа знала, что руководители могут дать им что-то нужное, полезное.

Общее стремление

С самого начала поддерживается стремление вместе создать что-то творческое, в нашем случае спектакль. Крайне важно, чтобы все понимали, что совместное творчество приветствуется, однако при этом не требуется доказывать, что ты в чём-то лучше других.

Уделять внимание каждому

Для руководителей очень важно уделить внимание каждому ученику, познакомиться с ним поближе.

Разминка

Ознакомление группы с ежедневной разминкой. Внимание на дыхании и на том, чтобы подстроиться друг к другу. Разминка способствует созданию ощущения присутствия и безопасности: «Это я, это моё тело, я пришёл сюда, я здесь».

” Ключевое слово — безопасность для всех.

Микаэла

ОТВАЖИТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ С ДРУГИМИ

Для достижения слаженности в группе можно использовать упражнения, способствующие пониманию самого себя и своего расположения в пространстве. Двигаться по комнате и взаимодействовать друг с другом важно для усиления ощущения принадлежности к группе. Микаэла объясняет, что это один из способов познакомиться друг с другом, отважиться приблизиться друг к другу и понять, что встретиться взглядом с другими — совсем не опасно, что можно поприветствовать другого человека каким-то жестом или движением. Она подчёркивает, что при проведении упражнения, в котором участники группы контактируют друг с другом, прикасаются друг к другу, очень важно выполнять его продуманно, то есть так, чтобы никого не обидеть и не нарушить личного пространства, поскольку какая-то часть тела для кого-то может быть слишком интимной. Чувство личного пространства у всех отличается, и его нужно уважать, чтобы создать ощущение безопасности и доверия.

” Довольно хорошо подходят для этого локти, это ведь не что-то за гранью допустимого. Обычно всем становится весело, люди начинают смеяться.

Микаэла

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Томас подчёркивает, что сперва он хочет, чтобы все почувствовали любопытство, радость и желание участвовать. Поэтому он оставляет на потом проверку того, что участники умеют или каков их уровень знаний. Такой подход создаёт равные условия для начала работы и даёт общую исходную точку.

” Постарайтесь соблюдать спокойствие и избегать стресса. Если вы говорите слишком быстро, скорее всего вам придётся повторять инструкции дважды. Лучше говорить медленнее, но один раз. Говорите чётко и размеренно, это поможет создать ощущение спокойствия и надёжности в группе.

Томас

” Я делаю упражнение «Имя и движение» очень часто, поскольку оно очень ценное. Мы встаём в круг, где все видят друг друга и у каждого есть место. Каждый по очереди называет своё имя и делает движение, а все остальные повторяют имя и движение вслед за ним, словно эхо. Упражнение создаёт ощущение «мы тебя увидели — мы произносим твоё имя и выполняем твоё движение». Это упражнение укрепляет самооценку участников и, может быть, становится особенно важным для тех людей, которым сложно выразить себя. Мы в каждом человеке всегда находим что-то, что можно отразить — это показывает, что все одинаково важны и являются частью команды.

Микаэла

ЕДИНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЦЕЛЬ

Когда нет конкретного произведения со сценарием или партитурой, творческим руководителям намного сложнее завоевать чувство доверия участников и убедить их в том, что они на самом деле смогут создать что-то вместе. Существует неуверенность, поскольку цель довольно абстрактна. В пилотном проекте спектакля изначально не было, он должен был создаваться. Если сравнить с классической театральной постановкой, где предусмотрен долгий репетиционный период, этот способ работы, при котором в центре внимания находится непосредственно процесс, намного более интенсивен. Участники могут предъявлять к себе высокие требования, а задача творческих руководителей — предотвратить это с помощью обсуждения общих целей и достижения единого взгляда на них.

” У меня был такой случай, когда один из учащихся хотел подойти ко мне и быть со мной рядом, но учитель не разрешил. Мне было жаль того ученика. Я не вижу проблемы в том, что кто-то из учащихся хочет находиться рядом со мной. Это показывает, как важно, чтобы с нами были учителя и личные ассистенты, которые чувствуют себя уверенно в ситуации и по отношению к нам, творческим руководителям. То, что участники перемещаются по залу, порой могут выйти из помещения или присесть, потому что чувствуют в этом необходимость, для нас совершенно нормально.

Микаэла

” Когда мы оказываемся лицом к лицу с музыкальной или другой творческой деятельностью, у многих сперва вырывается фраза: «Я не умею». Человеку проще сказать так, чем: «Я хочу» или «Я хочу попробовать». Поэтому я часто начинаю с общего музицирования. Желательно в форме дуэтов, где пары по очереди играют, используя какое-нибудь музыкальное приложение на планшете, — для участников это непривычно. Тогда требований к себе становится меньше, на смену им приходит любопытство, радость и желание попробовать вместе со всеми. Я часто дирижирую такими короткими дуэтами. После этого группа может исследовать различные способы игры и экспериментировать. Уже на этом этапе можно начинать вести творческую беседу о музыкальной форме, структуре и сыгранности. На ранней стадии предыдущая музыкальная подготовка участников не столь важна, гораздо важнее, чтобы все хотели пробовать играть. Это создаёт более щедрую атмосферу, в которой всем хочется делиться творчеством с другими.

Томас

СОВЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ

- **Старайтесь находиться на шаг впереди** и осознавать, куда вы двигаетесь и как вы создаёте чувство доверия у разных участников. Все они — люди с разными потребностями, личным пространством и предпосылками.
- **Важно вовремя реагировать**, если что-то идёт не совсем по плану, и всё время адаптировать работу, чтобы у группы не иссяк запас энергии. Это вопрос равновесия. Если вы руководите вдвоём, хорошо иногда делать паузы для коротких бесед и вместе решать, как вы будете двигаться дальше.
- **Нужно иметь в запасе много материала** (в первую очередь в форме разных упражнений) на всякий случай. Тогда есть запасные варианты, которые могут пригодиться, если возникнет непредвиденная ситуация.
- **Необходимо позволять некоторые отступления от плана** и иметь возможность уделить время тому участнику, которому требуется больше внимания и который, может быть, хочет подойти к руководителю и пообщаться с ним. Возможно, именно это сейчас необходимо этому участнику. Дайте ему немного времени, посмотрите, что ему нужно, после чего спокойно и без стресса продолжайте работу со всей группой. Вы только выиграете, уделив каждому время и установив с ним визуальный контакт, а также дав понять, что намереваетесь работать как с каждым по отдельности, так и с группой в целом.

Рабочий процесс — совместное творчество и репетиции

ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ

Работа построена на инклюзивных методах, которые ShareMusic использует в различных ситуациях. Учащимся было предложено изучить четыре выбранные темы и воплотить их в словах, движениях и звуках. Это стало творческим рабочим материалом, некоторые части которого позднее составили основу для композиции. Материал в виде музыки и движений получил дальнейшую обработку для использования в будущем спектакле.

Учащиеся музыкального класса играли на своих музыкальных инструментах, а остальным было предложено использовать музыкальные приложения на планшетах и такие инструменты, как терменвокс, барабаны и другие ритмические инструменты.

ВДОХНОВИТЬ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Частью спектакля помимо живого выступления стал и заранее записанный материал. Например, Томас решил создать композицию для музыкальных колонок. Она состояла из голосов и фраз, которые придумали учащиеся. Запись была сделана на начальной стадии проекта, Томас её смонтировал и отредактировал, чтобы учащиеся смогли услышать свою композицию уже на следующий день после записи. Благодаря этому они узнали, как звучит их совместное творчество. Позволить участникам группы таким образом видеть или слышать результат незавершённой работы может подействовать на них ободряюще. Учащиеся в Вэрнамо были горды, когда они услышали эту композицию, и у них зародилось ощущение, что сотрудничество в течение недели сможет привести к конечной цели — к спектаклю. Такая «проба пера» порождает доверие к тому, что с помощью этих методов работы можно достичь результата в разных формах: музыки, танца, начитанного текста и движений. В этом плане важно установить доверие, чтобы все участвующие понимали, что группа сможет достичь поставленной цели, даже если пока у неё нет готового материала. Также было важно, чтобы учащиеся почувствовали себя активными участниками процесса, — поэтому у них была возможность привносить свои идеи, способы выражения, опыт и знания уже на ранней стадии.

РАЗНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

У учащихся были разные ожидания в начале работы. Некоторые были очень заинтересованы и позитивно настроены, другие более осторожны и насторожены. Со временем атмосфера в группе стала более доброжелательной. Все решились всё больше и больше выражать себя и общаться с теми, с кем раньше не были знакомы. При подведении итогов проекта многие отмечали, что совместная работа многое им дала, вдохновляла и была ценной.

” Творческому руководителю важно слушать тех, кто говорит, разумеется. Но не менее важно увидеть и постараться услышать и тех, кто явно не выражает, чем бы они хотели заняться. Дав участникам свободу экспериментировать, руководитель через некоторое время поймёт, кто чем интересуется.

Томас

В этой части процесса руководители посвятили один день различным потребностям каждого из двух классов. Классу эстетической программы был предложен вызов — поработать с танцем и движениями вместо исполнения музыки, в то время как второй группе была дана возможность самостоятельно углубиться в изучение музыкальных инструментов. Микаэла и Томас считают, что важно не ограничиваться одним лишь профильным направлением учащихся, а дать возможность исследовать новые способы выражения.

Внимание было сосредоточено и на сборе материала. Вместе с руководителями группа продолжила работу над дальнейшим погружением в тему, развитием и добавлением нового содержания. Учащиеся придумали, например, новый танец. Уже спустя пару дней работы группа создала часть материала для своего спектакля!

ЗАВЕРШЕНИЕ — СОБРАТЬ ВСЕ КОНЦЫ ВОЕДИНО

На завершающем этапе проекта, перед публичным выступлением творческие руководители постарались создать подходящую атмосферу в группе. Много работы было также связано с логистикой спектакля, то есть, с чего он начнётся, и последовательного проигрывания каждой сцены.

Разные танцевальные и музыкальные номера, созданные совместно участниками группы, были собраны в единый спектакль. Было определено, в каком порядке показывать каждый из номеров, и группа несколько раз отрепетировала его, чтобы все чувствовали себя уверенно. Порядок номеров в спектакле является своего рода сценарием, содержащим ключевые слова, такие как названия сцен и простые инструкции о том, что должно происходить в каждой сцене. Это своего рода вспомогательный документ, поясняющий последовательность действий.

Во время пилотного проекта новый материал создавался даже на заключительном этапе, творческий процесс был по-прежнему в центре внимания. Теперь речь шла о дополнении уже созданного материала.

” Мы хотели закончить спектакль песней. Мы сочинили музыку, оставалось придумать текст. Мы выбрали одно предложение: «Что нам нужно?» Перед этим мы сочинили другую песню, которая исполнялась в спектакле раньше. Когда мы сочиняли эту песню, мы обсуждали, какие строки мы хотим использовать в тексте. Мы выбрали две строчки: «устанавливать границы» и «уважать слово «нет». Я спросил учеников, не использовать ли нам эти строчки или лучше придумать что-то другое, если эти слова звучат слишком резко. Один из учеников ответил, что эти строчки хороши именно своей прямотой.

Томас

- 1 INTE MOBBA (Ljud)
2. FISKSTIM/HUR MÅR DU?
3. ÄNDRA/FLYTТА
4. TALKÖR(-STOPP)+SÅNGSOLO
5. STOPPDANS
6. FILM
7. INSTRUMENTAL LÅT
- 8 ALLSÅNG

Сценарий (в пер. со шв.): 1. Нельзя издеваться (звук) 2. Стая рыб/Как ты себя чувствуешь? 3. Изменить/Перенести 4. Разговорный хор (Стоп) и сольная песня 5. Стоп (танец) 6. Фильм 7. Инструментальная композиция 8. Общая песня

РАЗГЛЯДЕТЬ ТАЛАНТЫ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

Одна из трудностей в проведении многодневного мастер-класса заключается в том, что не всегда можно контролировать, сколько участников будет приходить изо дня в день. Когда мы находимся в процессе совместного творчества, гибкость и открытость являются преимуществом. Микаэла говорит, что чаще всего руководитель успевает воплотить всё задуманное, хоть и немного по-другому. Но если слишком многие отсутствуют, необходимо придумать, как поделиться результатом, в данном случае, как показать спектакль. Томас подчёркивает, что это также во многом зависит от взгляда руководителя на группу.

» Ошибкой будет, если вы сфокусируетесь на удивительных талантах одного участника, а он на следующий день вдруг не появится. Нужно быть начеку, чтобы вдруг не оказаться с тремя провалившимися идеями только потому, что кто-то не пришёл. Поэтому я считаю, надо рассуждать так: «Да, понятно, что этому участнику нравится вот это занятие, хорошо, буду иметь в виду». Тогда мы можем это отложить, чтобы увидеть, какие ещё есть интересы и таланты в группе, которые мы раньше не заметили?

Томас

ТЕРПЕНИЕ

На финальном этапе задача руководителей заключалась в том, чтобы пройти с группой всё представление и переходы между сценами в нём. Во время представления учащиеся чередовали танец и исполнение музыки. Поэтому для Микаэлы и Томаса было важно хорошенько проработать всю логистику, чтобы подготовиться ко встрече с группой для дальнейших репетиций. Они также хотели выкроить какое-то время, чтобы просто спеть вместе несколько любимых песен участников, что до этого не успели. На одном из учащихся был свитер с изображением из «Короля Льва», поэтому естественным было вспомнить несколько песен из этого мультфильма.

Для Томаса и Микаэлы совершенно очевидно, что во время репетиций может потребоваться много терпения. Но несмотря на длительные ожидания, которые непременно возникают во время репетиций, всё прошло хорошо. Микаэла подчёркивает, что как учащиеся, так и учителя говорили о том, что все участники проявили удивительное терпение. Такого результата удалось достичь за счёт подготовительной работы с группой. Благодаря инклюзивной атмосфере и установившемуся доверию как между членами группы, так и по отношению к руководителям, участ-

ники чувствовали себя комфортно и уверенно. Они увидели, что различные потребности учтены творческими руководителями, что им позволено отсутствовать или приходить и уходить в зависимости от собственных сил и уровня концентрации. Доверие и совместное творчество привели к тому, что возникли любознательность, желание принять участие и увидеть, что произойдёт, быть частью группы и внести свою лепту в достижение общей цели.

ВСЁ ПРОИСХОДИТ ВСЕРЬЁЗ

Вот и наступило время показа спектакля публике. Томас подчёркивает, что на этой стадии очень важно передать ощущение, что всё происходит всерьёз. В пилотном проекте важно было называть возможность поделиться результатом с другими именно спектаклем, а не просто выступлением. Была выпущена афиша, обсуждалось, когда можно будет приглашать зрителей в зал, время начала и каким должно быть вступление к спектаклю. Те важные моменты, которые сопутствуют постановке спектакля и создают ощущение профессионального подхода. Молодым людям необходимо было почувствовать, что они сами, их идеи, мысли и творчество воспринимаются всерьёз.

» Важно создать особое, необычное освещение, чтобы помещение не воспринималось как класс, спортивный зал или в нашем случае танцевальный зал, где мы играли наш спектакль. Тогда оно перестанет быть обычным помещением для учёбы, а превратится в театральные подмостки. Если есть возможность подвесить осветительные лампы, можно работать с ними. Если нет, то даже небольшие изменения в комнате могут сильно изменить восприятие. Это поднимает статус постановки и создаёт особое чувство как среди участников, так и среди зрителей — что всё происходит по-настоящему.

Томас

Я думаю, возможно на этом этапе учащиеся разных классов ценят друг друга ещё больше. Атмосфера стала ещё более спокойной и расслабленной, все познакомились друг с другом, сработались. И между учащимися установился более тесный контакт.

Микаэла

” Мне понравился замысел нашего спектакля и мысли, которые мы вложили в него. Как, например, сцена со статуей, когда мы изменяли позы друг друга. Мы хотели передать идею о влиянии общества на людей, когда мы перестаём быть самими собой в угоду кому-то другому.

Участница

Спектакль и беседа со зрителями

КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАДОСТЬ И ТЕПЛО

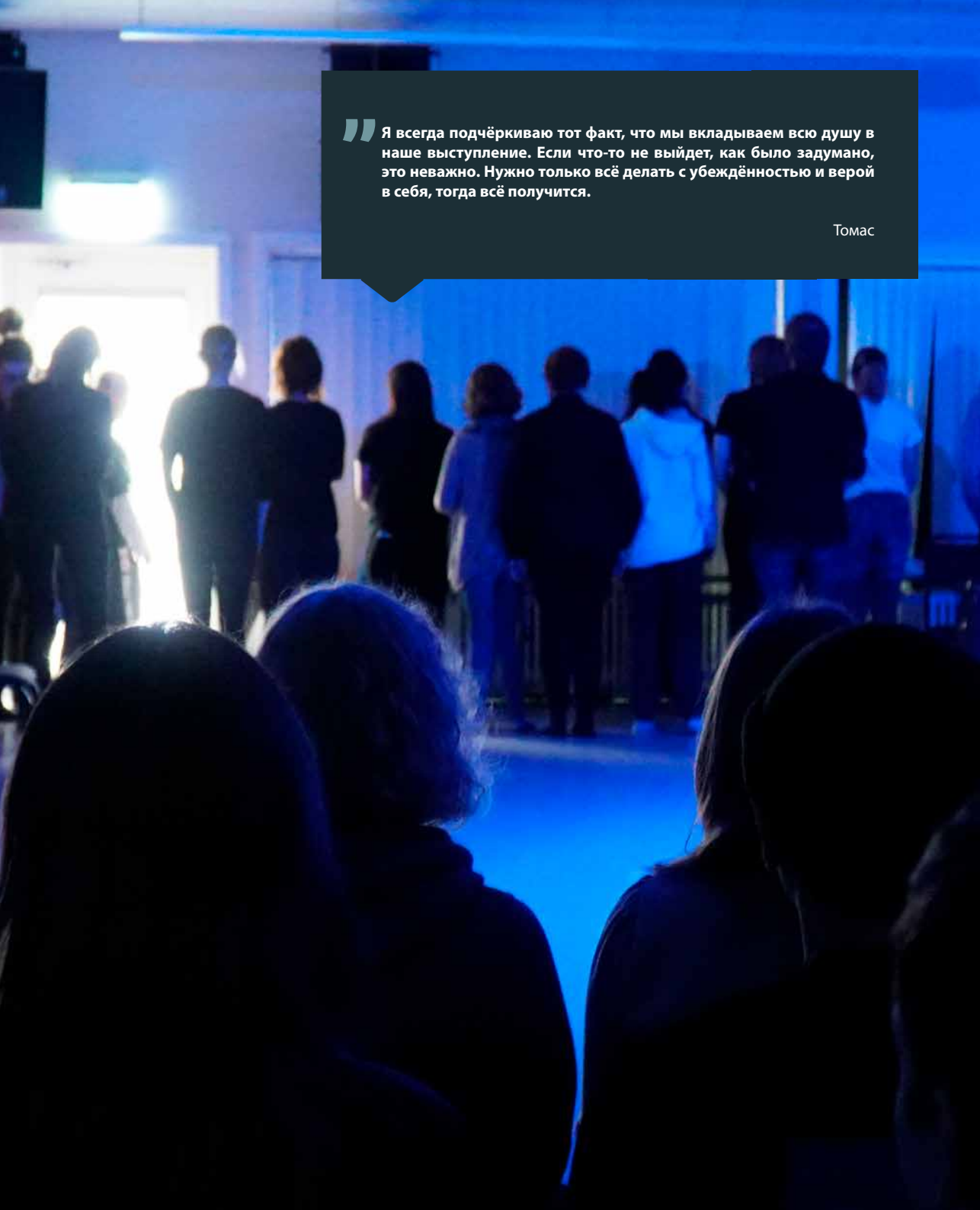
Перед спектаклем особенно важно поддержать чувство общности в группе. В день спектакля так же важно начать с разминки, чтобы все почувствовали уверенность, принадлежность к группе и сняли напряжение. Микаэла рассказывает, что один из учащихся неожиданно взял на себя роль руководителя разминки, что привело к весёлой и расслабленной атмосфере. После этого группа несколько раз прогнала спектакль и улучшила несколько переходов между номерами.

Главная задача руководителей перед выступлением состояла в том, чтобы придать учащимся уверенность в том, что спектакль пройдет хорошо и что они могут им гордиться.

В день спектакля всегда царит напряжённая атмосфера. Для руководителя самым трудным испытанием является сохранять спокойствие и видеть перед собой общую картину происходящего, отмечая при этом мельчайшие детали. Это рождает среди участников чувство доверия к вам, подтверждая, что вы видите их и заботитесь о них, не теряя при этом контроля над ситуацией в целом.

Советуем во время репетиционного периода постараться найти кого-то в группе, кому вы как творческий руководитель можете доверять и наделить ответственностью за какие-то моменты. Таким образом, улучшится рабочая атмосфера в группе, учащиеся почувствуют себя важными, и ваша роль руководителя как движущей силы уменьшится. Так несколько человек из группы могут, например, самостоятельно начать работать с музыкой или движениями в определённое время, не дожидаясь команды руководителя.

Перед спектаклем группа собралась в уже хорошо знакомом кругу, и руководители произнесли подбадривающее напутствие о том, что участники могут гордиться тем, что ВСЕ они внесли свою лепту и творили вместе.

” Я всегда подчёркиваю тот факт, что мы вкладываем всю душу в наше выступление. Если что-то не выйдет, как было задумано, это неважно. Нужно только всё делать с убеждённой и верой в себя, тогда всё получится.

Томас

” Замечательная атмосфера!

Участник

” Мне понравилось, что мы пробовали разные инструменты и играли в ансамбле!

Участница

” Я был в предвкушении выступления. Было здорово работать, зная, что мы покажем спектакль зрителям!

Участник

ЗА КУЛИСАМИ — КАК ВСЁ ПРОИСХОДИЛО?

После того, как спектакль был сыгран и очень тепло принят зрителями, мы поговорили с Томасом и Микаэлой, попросив их подвести итоги дня.

Какие ожидания и сложности были у вас в связи со спектаклем?

Т: Очень здорово, что столько людей пришли на наш спектакль — и учителя, и учащиеся.

М: Среди участников царило спокойствие. Все выступали, и у всех хватило сил — тем более, что прогон состоялся дважды: сначала генеральная репетиция, а потом показ зрителям. Потрясающе, что ребята справились!

Прекрасной частью спектакля стал небольшой фильм. Как появилась идея показать его?

М: В первую очередь, таким был творческий замысел. Во-вторых, мы снимали учащихся, когда не были уверены, смогут ли они принять участие в самом спектакле. Чтобы они точно были частью спектакля, даже если они не будут находиться на сцене во время показа.

Т: Фильм во многом дополнял живое восприятие, поскольку зрители не могли чётко видеть лиц выступавших на сцене. Одновременно фильм стал документацией проекта.

БЕСЕДА СО ЗРИТЕЛЯМИ

Спектакль закончился беседой со зрителями, где обсуждались такие вопросы как: «О чём на ваш взгляд был спектакль?» и «Что нам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо?». Речь шла о том, что все люди разные, что очень важно встречаться и узнавать друг друга, что необходимо уважать друг друга и не допускать издевательств. После этого Томас и Микаэла вместе с одним учителем коррекционной гимназии и двумя учащимися эстетической программы рассказали о предыстории спектакля. Среди прочего они углубились в историю возникновения темы «Защитные механизмы». Идея, лежащая в основе темы, заключалась в том, что люди склонны подстраиваться под других и в такие моменты перестают быть самими собой. Тема была представлена учащимися эстетической программы в танце, где они поправляли друг друга и изменяли позы своих одноклассников. Музыка, исполняемая остальными учащимися, была создана как аккомпанемент

к танцу и в данном случае представляла собой «рубящие» звуки, которые прерывались одновременно с движениями. Одним из наблюдений учащихся эстетической программы было, что музыка и искусство могут создаваться разными способами, не существует жёстко очерченных рамок. Каждый день они узнавали про новые способы самовыражения, что делало весь процесс особенно захватывающим. Для учащихся было особенно важным в конце проекта показать, чего они достигли.

После спектакля артисты услышали много положительных комментариев от зрителей. Учителя, находившиеся в зрительном зале, спрашивали, будет ли продолжение проекта и выражали интерес поучаствовать, если такая возможность появится.

ТВОРЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Мы продолжили беседу с Томасом и Микаэлой, чтобы собрать все впечатления воедино и поразмышлять о проекте в целом. Мы говорили о сложностях, участии и чуде совместного творчества.

Что было самым лучшим в проекте?

М: Было потрясающе видеть, как учащиеся из обоих классов взаимодействовали друг с другом. Это вышло очень хорошо.

Вы получили много похвал от участников за создание атмосферы, в которой все чувствовали себя причастными. Как вы этого достигли?

М: Думаю, здесь важны открытость и принятие других.

Т: Мы стремимся создать атмосферу добра и спокойствия.

М: Отчасти проявился наш характер. Но во многом повлияла и концепция ShareMusic, то, как мы обычно работаем. Например, мы никогда не начинаем с обучения технике танца или музыкального исполнения. Мы задаём рамки, которые участники наполняют содержанием. При этом мы можем внести свой вклад, чтобы сделать творческий процесс совместным. Я не говорю, что здесь должно быть столько-то тактов или что учащиеся должны повернуться направо или налево. Это не тот вид обучения. Мы вдохновляем ребят самим находить творческие решения. Один из участников поделился, что действительно ощущал себя причастным к созданию спектакля, и понял, что творчество может создаваться самыми разными способами.

Т: Самое важное, захватывающее и интересное задание — сделать так, чтобы каждый чувствовал себя активным участником и знал, что его вклад заметили и оценили. Исполнение уже написанных песен или музыки под чьим-то руководством — это один способ работы. Но в нашем случае мы стараемся максимально вовлечь участников уже на начальной стадии.

Текст должен стать совместным творением всей группы. Инструментарий тоже должен базироваться на мечтах, желаниях и способностях участников. Мелодии должны сочиняться вместе, что мы здесь и делали. Мы коллективно выбрали, какой должна быть мелодия. В обсуждениях пришли к общему решению, где она начинается, куда движется и что происходит между этим.

Это что-то волшебное, когда за столь короткое время создаются мелодия и текст, которые все поют, но никто не может утверждать: «Это написано только мной», потому что на самом деле НАМИ. Тогда все могут испытывать одинаковую гордость как за создание, так и за исполнение.

Музыкальные инструменты

Инструменты, используемые в пилотном проекте, были привезены командой ShareMusic или имелись в школе культуры. Школа предоставила пианино, цифровое пианино, виолончель (один из учащихся был виолончелистом), электрическую гитару, акустическую гитару, барабаны, электрическую бас-гитару и разные ритмические инструменты. ShareMusic привезла с собой терменвокс, контактные микрофоны, которые монтировались на предметы, мебель или другие инструменты, а также планшеты с музыкальными приложениями. Контактный микрофон можно подключить к педали эффектов, чтобы создать эхо или что-то подобное. Используемые приложения: Bloom, Bebot, Thumb Jam, Air и Thrope.

04

Голоса о проекте

ПОЛНОСТЬЮ ИЗБАВЛЯЕШЬСЯ ОТ СВОИХ ПРЕДРАССУДКОВ

Ученик эстетической программы

Каково твоё впечатление от проекта?

Участвую в таком проекте впервые, он проходил прекрасно. Я считаю, мы выбрали для спектакля очень актуальные темы.

Чем он отличался от твоих учебных будней в гимназии?

В этом проекте я ощущал, что передать чувства или какой-то посыл было основным. И я считаю, мы с этим отлично справились. Не было завышенных требований, что должен получиться музыкальный хит, хотя я и считаю, что наша песня очень хорошая! Но в данном случае самым важным было прочувствовать сердцем то, что создаёшь.

Чему ты научился?

У меня улучшилось понимание того, как мы видим других людей. Так просто иметь предвзятое мнение о многих вещах. Но здорово, когда ты полностью избавляешься от своих предрассудков: «А, вот оно как, оказывается! Совсем не так, как я думал!» Вовсе не обязательно, что всё так, как говорит кто-то другой, ты можешь получить собственное представление. Мы видим учеников коррекционного класса на переменах или в коридоре, но не так уж часто. Работать с ними оказалось очень здорово.

МУЗЫКА И ИСКУССТВО СПОСОБСТВУЮТ СОЗДАНИЮ ОБЩНОСТИ

Софи Роман, учитель коррекционной гимназии

Какие уроки вы вынесли из проекта?

Слово из проекта, которое останется со мной — единение. Для учащихся с ограниченными возможностями было важно встретиться с учащимися эстетической программы, хоть иногда это было нелегко, и они уставали. Я вынесла из проекта, что действительно все могут выражать себя творчески, и что музыка и искусство способствуют единению, просто потрясающе! Это крайне полезно для всех, что каждый находит себя.

Что было наиболее интересным и новым для учащихся, как они восприняли мастер-классы?

Ощущение единения было важным для них. Наблюдать эти встречи с учащимися эстетической программы было очень здорово! По нашим ребятам было видно, что они уставали, и это неудивительно. Но я видела, что они были полны ожиданий и терпеливы. Я также заметила, что они с радостью приходили на занятия каждый день. У нас ни с кем не было проблем, наоборот, ученики искренне радовались, услышав о ShareMusic. Я считаю, что это было полезным и для учащихся эстетической программы. Я поняла по ним, что они не знали, чего им ожидать, а потом мы стали свидетелями этих чудесных встреч.

С какими сложностями вы и ваши коллеги столкнулись в этом проекте?

Сначала сложно было приходиться вовремя. Мы в коррекционной гимназии придерживаемся неизменного расписания. Нужно делать всё так, как мы делаем всегда. Даже перенести перерыв на другое время уже было трудным процессом, но всё возможно! Это очень полезно для наших учащихся, они должны учиться. Иногда смена помещения вызывает эмоции, переход может быть несколько сложен, даже если он короткий. Требуется много энергии и не обойтись без вспомогательных картинок. Ещё мне как учителю сложно было отказаться от мысли о том, что нам надо держаться вместе, группой и что мы должны стараться быть на высоте. Но Микаэла и Томас с самого начала показали, что дело не в престиже, а главное, чтобы учащиеся сами создали что-то прекрасное.

Были ли какие-то практические моменты или вещи, которые вы сможете использовать в дальнейшей работе?

Я много думаю о тех музыкальных инструментах, с которыми познакомились наши ученики: терменвоксе и других. Наши ребята такие музыкальные! Потом Микаэла начинала каждый день с упражнений, чтобы разбудить организм на утренней разминке. Это очень хорошо, мы действительно чувствовали разницу. Было заметно, какие эмоции все испытывали в тот момент, например: «У меня нет сил так тянуться» и «Я почувствовал порыв и начал танцевать». Всё сотрудничество было прекрасным. Микаэла и Томас на самом деле смогли подобрать ключик к каждому! Многие моменты навсегда останутся в моём сердце.

НИКТО НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО ОТ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

Ученик эстетической программы

Не мог бы ты сравнить участие в проекте с буднями в гимназии?

Я узнал много нового, открыл для себя много новых инструментов, а также познакомился с новыми людьми и с новыми способами работы. Например, с новыми способами исполнять музыку, создавать спектакли и танцевать. Было очень много импровизации, но вместе с тем мы придерживались определённых тем, — хорошее сочетание. Я оценил, что мы, учащиеся, сами решали, как мы будем играть на инструментах. Руководители только давали некоторые общие направления, а потом мы делали по-своему и показывали друг другу. После этого музыку и движения свели воедино.

Какие чувства были у тебя накануне и во время спектакля?

Перед выступлением у меня было много ожиданий. Особенно здорово было работать, зная, что покажем это другим. И даже если что-то во время спектакля получилось не так, как я планировал, в целом всё вышло хорошо.

Что тебе дало участие в творческом воплощении разных вопросов анкеты?

Я считаю, что выбранные нами темы и правда важны. Они затрагивают нас всех. Никто не чувствует себя хорошо от издевательств. Во время наших мастер-классов я также понял, что существует множество разных способов самовыражения и что каждый может выразить себя по-своему — а значит, каждый может творить.

Каково было сотрудничать с другим классом?

Я не знал, что должно произойти, и благодаря сотрудничеству с другими результат получился иной, по сравнению с тем, что я делал бы сам. Даже если не всегда можно было понять, что учащиеся коррекционной школы имеют в виду, можно было догадаться. Для меня работать с ними было новым и очень захватывающим опытом.

ВМЕСТЕ ТВОРЧЕСКИ РАБОТАТЬ — ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Стина Блум, учитель музыки в коррекционной и средней школах

Были ли какие-то практические моменты или вещи, которые вы будете использовать в вашей дальнейшей работе?

Мы уже работали с тем, чтобы играть и дирижировать, но здорово было видеть, как захватили учащихся коррекционного класса музыкальные технологии. Я подумываю приобрести планшет, другие инструменты и контактный микрофон — было бы здорово!

Какие преимущества инклюзивной работы вы заметили?

У неё одни лишь плюсы! Прекрасно, например было наблюдать за тем, как учащиеся коррекционного класса были увлечены встречей с учащимися эстетической программы. И здорово было слышать, как учащиеся эстетической программы во время подведения итогов выражали свой восторг от работы вместе с другим классом. Я считаю, что это право каждого человека — творчески работать вместе. Мы все люди, и важно, что мы встречаемся. Это должен почувствовать каждый.

А каковы были сложности?

Привлечь людей в эту работу было вызовом. Люди немного побаиваются. В принципе, это просто проявление незнания. Важно было помочь преодолеть страх. Мы начали с того, что пригласили учащихся эстетической программы на урок музыки в коррекционной гимназии. От них требовалось быть открытыми, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями не чувствовали неловкости. Решаясь объединить людей, вы постоянно находитесь в поиске равновесия.

Каким вы видите будущее этого проекта?

Несколько учащихся, которые видели спектакль, спрашивали меня, будет ли у проекта продолжение. Скажем, если проводить его ещё раз, уже с другими классами, то им будет легче войти в работу, так как они уже видели этот спектакль. Очень бы хотелось, чтобы было продолжение. И я уверена, что мы охотно примем участие, если проект будет вновь организован. Кроме того, здорово было видеть реакцию зрителей, что их это действительно тронуло и что у нас получилось обсуждение.

05

Заключение

Удачи в работе!

В этой брошюре мы собрали мысли и размышления о пилотном проекте в рамках проекта «ФУНК». Мы хотели, исходя из нашего опыта, поделиться тем, как может выглядеть процесс инклюзивного и совместного творчества. Названия глав вы можете использовать как ориентиры в вашей творческой работе, чтобы создать атмосферу, в которой люди как с ограниченными возможностями, так и без таковых будут чувствовать себя свободно, комфортно и будут с радостью творить вместе.

Основной задачей проекта было дать возможность участникам выразить своё мнение, понять их точку зрения в вопросах, которые их волнуют, творчески переработать этот материал и показать в форме спектакля.

Мы увидели, как важно возвращаться к базовым упражнениям, например, к разминке, чтобы сохранить единство, доверие и чувство безопасности в группе. Возвращение к тому или иному упражнению также даёт участникам возможность освоить упражнение и отважиться на эксперименты — как в примере, когда один из учащихся в Вэрнамо взял на себя роль руководителя! Это может также быть прекрасным источником вдохновения в творческом процессе.

Многое в инклюзивной творческой работе зависит скорее от подхода, нежели от особых упражнений. Роль творческого руководителя предполагает такие качества как открытый взгляд на вещи, любознательность и умение замечать каждого человека и работать с группой в целом. Вместо того, чтобы прийти с готовыми идеями или собственным произведением, позвольте «взойти» идеям участников, и вместе вы вырастите из этих идей что-то прекрасное. Когда вам удастся создать доброжелательную и спокойную атмосферу без конкуренции и высоких требований, всё будет хорошо.

Кроме этого, в творческой, спокойной и безопасной атмосфере исчезают предрассудки, стереотипы и боязнь выделиться. Работая в расслабленной и непринуждённой манере, участники узнают самих себя и других. В центре находится общее созидание, а не различия и углублённые знания или навыки.

В заключении мы хотим подчеркнуть, что предпосылки, благодаря которым все чувствуют взаимное уважение, можно создать очень малыми средствами. Не думайте о том, каких инструментов или компьютерных программ вам не достаёт. На самом деле, люди в группе — это единственное, что вам необходимо. Ваша задача и почётное задание — найти применение всем талантам и сделать участников заметными — в этом и кроется секрет успеха.

Как мы можем донести мысли детей и молодёжи и отразить их точку зрения на те вопросы, которые их затрагивают? Как мы можем сделать понятными отчёты и статистические данные, а также передать знания и увлечь социально важными темами молодых людей и девушек?

ShareMusic & Performing Arts предлагает способ работы, в основе которого лежит инклюзивное и совместное творчество. Каждый человек, независимо от возможностей и предыдущего опыта, может внести свой вклад и почувствовать гордость за свою индивидуальную манеру творческого самовыражения.

SHAREMUSIC
& PERFORMING ARTS