

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

4. Exemple Practice de Laboratoare de Teatru

Cuprins

4.1 Studiu de caz

Scopul acestui capitol este de a investiga temeinic un subiect de analiză pentru a descoperi o nouă înțelegere a problemei cercetării și, în acest fel, a contribui la o nouă perspectivă de cunoaștere a ceea ce este deja stabilit din abordarea anterioară. În acest capitol, prezentăm concluziile obținute în două laboratoare de teatru. Explicăm modul în care a fost efectuat laboratorul și rezultatele specifice obținute.

4.1.1 Metodologia primului caz (context, caracteristici, metode de cercetare și proiectare)

4.1.2. Metodologia celui de-al doilea caz (context, caracteristici, metode de cercetare și proiectare)

4.2 Rezultatele studiilor de caz

În acest capitol, prezentăm rezultatele a două laboratoare de teatru și rezultatele obținute. Descriem rezultatele descoperite din activitatea pe care am efectuat-o în cadrul grupului în timpul laboratoarelor de teatru. Evidențiem toate constatările neașteptate sau deosebit de profunde.

4.2.1. Rezultatele primului caz

4.2.2. Rezultatele celui de-al doilea caz

4.3 File descriptive ale Laboratorului Teatral

O colecție de 15 exemple de tablouri descriptive specifice laboratorului teatral:

4.3.1 Mobilier corporal

4.3.2 Punctul de contact cu solul

4.3.3 Manechinele

4.3.4 Căderile

4.3.5 Oameni și statui

4.3.6 Dusmanul meu, războiul meu

4.3.7 Obiectele prind viață

4.3.8 Fiecare câte o poveste

4.3.9 Ritualul primitiv

4.3.10 Ridica-te! Stai ghemuit!

4.3.11 Batul / bagheta

4.3.12 Stolul

4.3.13 Ghidul

4.3.14 Teatru și radio

4.3.15 Mers în ritm

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

4.1 Studiu de caz

4.1.1 Metodologia primului caz (context, caracteristici, metode de cercetare și proiectare)

O școală secundară (denumirea italiană: Scuola Secondaria di Primo Grado "Meda-Ferrarin" dell'Istituto Comprensivo "Madre Teresa di Calcutta") situată geografic în zona de sud-est a suburbiilor orașului Milano (caracteristicile economice și sociale pot fi găsite la Resursele Online pentru punctul 4.1.1) a decis să înceapă o serie de proiecte menite să rezolve problemele de abandon școlar și să încurajeze procesele de integrare în mediul școlar.

Contradicțiile economice și sociale ale zonei geografice în care se încadrează proiectul, conviețuiesc chiar și în interiorul școlii, ca și fenomenul devianței și dificultății de incluziune. În plus, din cauza vârstei elevilor, ele reflectă, de asemenea, dificultățile tipice preadolescenței. O criză de identitate fiziologică, care duce adesea la atitudini comportamentale provocatoare, este tipică pentru faza de preadolescență.

În acest context, și în cadrul proiectului, au fost introduse laboratoarele teatrale (ale tipologiei specificate în proiectul OFF-Book). Școala a instituit Laboratorul de Teatru cu cursuri după-amiaza, pe o perioadă lungă de timp, ținute de profesori interni. Profesorul însărcinat să conducă laboratorul de teatru era Fiorella Merlin. Toți profesorii interni implicați au efectuat preliminar cursuri de pregătire și formare și, pentru a activa în cadrul laboratorului de teatru.

Aceste proiecte educaționale au fost finanțate în proporție de 75% de Primăria orașului Milano 4, de Teatro Stabile di Grosseto prin "Premiul Giorgio Gaber pentru generațiile noi" și, în anul școlar curent, prin Fonduri Structurale Europene.

În anul școlar curent, școala promovează un laborator de teatru cu tema "confuzia minții: dificultatea de a vă accepta pe voi înșivă și pe alții". Elevii au numit proiectul "Confus @ mente".

Adeziunea la proiect s-a produs în mod spontan, fără nicio selecție.

Laboratorul, pentru orele din anul III, a fost deschis tuturor elevilor înscriși pentru o perioadă prelungită de timp, în cadrul unui orar decent, și este considerat o "prelungire a ofertei educaționale".

Cursul a implicat 22 de elevi, dintre care 13 fete și 9 băieți în jurul vârstei de 13 ani.

Concursul a fost complex: unii elevi cu nevoi educaționale speciale, elevi cu probleme de comportament (sanțiuni disciplinare pentru abateri comportamentale serioase și incapacitatea de a controla emoțiile negative), elevi cu dificultăți la domiciliu, cum ar fi familii cu părinți aflați în arest la domiciliu; elevi cu tulburări de învățare sau tulburări emoționale severe; tineri care au imigrat recent și cazuri de sănătate clinice foarte complexe.

Cursul a început pe 27 septembrie 2017 și s-a încheiat pe data de 4 mai 2018.

Frecvența întâlnirilor a fost săptămânală, timp de două ore fiecare întâlnire.

Participarea elevilor la lecții a fost de 95%.

Spațiul fizic al proiectului este reprezentat de un coridor larg, special acoperit, fără mobilier, cu lumină artificială și fără scena. Muzica este reprodusă cu un sistem simplu de amplificare. Este, de asemenea, utilizată și o cameră numită "sala de teatru", unde se găsesc materiale de orice fel, cum ar fi țesături, obiecte vechi, măști, obiecte de sunet de diferite feluri, umbrele, scaune de diferite forme și mărimi și multe altele.

Prima fază a Laboratorului a constat în cunoașterea grupului de participanți și verificarea faptului că statutul lor de membru este liber și nu forțat.

Elevii se așteptau ca un teatru să se axeze pe recitarea unui scenariu prestabilit cu personaje principale și secundare, iar majoritatea dintre ei se temeau că nu ar fi în stare să facă acest lucru, sau ca ar fi alesi mereu în rolul cel mai neînsemnat.

De asemenea, din acest motiv, primul scop este acela de a le diminua anxietatea de a performa pe scenă și de a face ca teatrul să fie perceput ca o limbă în serviciul lor, un instrument care răspunde nevoii lor de creștere și cunoaștere de sine. Este vorba de munca asupra persoanei și nu asupra personajelor.

Laboratorul de Teatru este întotdeauna o oportunitate de a investiga zilnic adolescenții, acordând o atenție deosebită disconfortului emoțional și social. Astfel se creează produse de scenă și, în acest fel, elevii dau glas problemelor lor, cum ar fi creșterea, relația cu corpul, relațiile cu părinții, rețelele sociale și multe altele.

Acesta este singurul mod în care o poveste personală devine o poveste comună.

Spațiul comun de viață este un spațiu liber în care toată lumea poate să-și aducă contribuția. Gândurile elevilor devin imagini emoționale, acțiuni libere, metafore, poezii.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

Aceasta este baza dramaturgică, conținând imaginile și gândurile grupurilor.

Pentru a stimula imaginile și gândurile, formatorul / profesorul cere elevilor să definească:

- "Un băiat bun "
- "Un băiat rău"

Sau îi cere elevului să se descrie în anumite situații, cum ar fi:

- "Sunt invidios când ..."
- "Sunt iubit când ..."
- "Sunt dezamăgit când ..."
- "Aș vrea să vă pot spune ..."
- "Eu nu spun nu ..."

Textul final este rezultatul complex al răspunsurilor.

Formatorul / profesorul, mereu în contact cu elevii, poate parcurge cu atenție o viziune foarte adevărată a problemelor adolescenței, care se schimbă în fiecare an prin asumarea unor nuanțe diferite a noilor generații. Odată ce se focusează pe problema comună și se găsesc câteva răspunsuri, toate mesajele își asumă structura unei reprezentații teatrale reale.

Resurse online

Concurs școlar

<https://off-book.pixel-online.org/files/guidelines/4.1 Milan Background.pdf>

Descrierea contextului social și economic în care a avut loc Laboratorul de Teatru

4.1.2. Metodologia celui de-al doilea caz (context, caracteristici, metode de cercetare și proiectare)

Într-o școală secundară lângă Vicenza (I) există o experiență interesantă de laborator de teatru în stilul OFF-Book. Este o școală de comerț, cu discipline tehnice, economice, tehnologice, industriale și comerciale. Este unică în zonă și astfel primește mai mult de o mie de elevi cu background social de nivel mediu și de origine etnică diferită.

Există băieți și fete care au nevoie de aptitudini profesionale, pentru a obține un loc de muncă în cea mai mare parte în firmele și fabricile din zonă; fii de parinti care lucrează în birouri și firme și fii ai imigranților.

Există multe probleme familiare, cum ar fi părinții separați, instabilitatea, șomajul dur. Compoziția este multifacetată, amestecând dificultăți de învățare, grupuri etnice, probleme ale adolescenței.

Abordarea metodei, acum propusă ca Laboratoarele de Teatru Off-Book, se dovedește a fi de succes; munca bazată pe întâlniri, simțul echipei, empatia. Astfel încât toată lumea permite trăsăturilor specifice să iasă la suprafață, le permit să se învețe să crească.

Laboratorul de teatru, în stil OFF-Book, este foarte rar în Italia într-o școală de comerț și a fost introdus în acest institut din 2012, grație entuziasmului directorului și profesorului. Ei recunosc valoarea educațională a laboratorului de teatru, importanța acestuia în incluziune, agregare, dezvoltare socială și culturală pentru școală și teritoriu.

La început a fost un experiment, dar foarte curând proiectul de teatru a devenit foarte reușit în mediul școlar și în comunitate, cu un feedback special din partea Premiului Giorgio Gaber pentru generațiile noi, din partea Festivalului de Teatru Școlar din Bologna și din partea Micului concurs de Scenă de la Veneția. Contribuțiile financiare din premii garantează reînnoirea proiectului an de an.

Experiența de laborator la care ne referim a avut loc săptămânal, din noiembrie 2015 până în mai 2016 (20 de întâlniri). Au fost doisprezece participanți voluntari, care au aderat gratuit la laborator, provenind din clase diferite. Nouă băieți și trei fete, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani. 50% din componență au constituit-o elevii italieni, iar cealaltă jumătate a fost alcătuită din albanezi, ruși, indieni și africani. Frecvența a fost optimă, având în vedere că unii elevi lucrau sau trebuiau să-și ajute rudele acasă. Lucrul a avut loc la școală, în sala principală. Această cameră era mobilată, avea un sistem de sunet și era posibilă obscurizarea ei. A trebuit ca participanții să amenajeze spațiul înainte de a începe să lucreze, prin înlăturarea scaunelor și a altor obiecte și prin curățarea acestuia, iar la sfârșitul sesiunii de lucru trebuiau să stranga totul. Prezența a

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

doi profesori de referință a fost constantă și prețioasă.

Tema a fost "Voiaj pe mare", concentrându-se asupra problemelor migrației și acceptării. Analizând un subiect relevant al evenimentelor curente, se poate găsi cu ușurință ocazia de a lucra avându-se ca material pe sine.

De la început, lucrul s-a dezvoltat ca un proces de grup, lucru în echipă. Primele patru întâlniri s-au axat pe cunoașterea celorlalți și a propriei persoane. Exerciții fizice bazate pe grup, pe spațiu; mișcarea corpului împreună, experimentarea contactului, a vocilor, a ritmului, toate acestea sunt tehnici care permit elevilor să înțeleagă energia echipei, încrederea în oameni și încrederea în sine, puterea de a asculta.

Scopul, care urma să fie dezvoltat în cea de-a doua parte a cursului, era deconstrucția: eliberarea de judecăți și reguli, pentru a se asigura că mintea și rațiunea nu guvernează întotdeauna acțiunile și sentimentele unui individ. Acesta a fost obiectivul cel mai dificil de atins, însă a fost util ca exercițiile privind ascultarea și încrederea să fie repetate în această parte.

Chiar la jumătatea drumului, a fost momentul potrivit pentru a prezenta lucrarea de teatru pe tema aleasă. Modul de a face acest lucru a fost să pună participanților câteva întrebări la care aceștia ar fi trebuit să răspundă în moduri diferite: fizic, în scris, improvizând, selectând un obiect, cântând ... lucrând singur sau în echipă.

Cine sunt străinii pentru mine? Când mă simt străin? Când m-am simțit străin? Oamenii mă marginalizează? De ce? Unde este refugiul meu? Care este voiajul meu de mare?

Acestea au fost întrebările la care am lucrat pentru a construi spectacolul final. Fiecare scenă a fost construită împreună cu elevii, cu ideile și propunerile lor. Creșterea și repetițiile pentru spectacolul final au impulsionat echipa și le-a dat satisfacția de a face ceva împreună cu propriile idei și energii.

Resurse Online

Prezentarea pe site-ul școlii a spectacolelor de teatru.

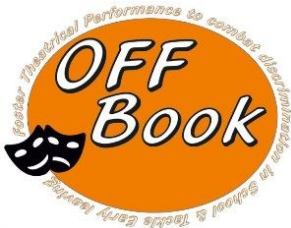
<http://festivaldelle Scuole.it/site/lang/it-IT/page/39/show/690#.WP3QNYjy9A>

Descrierea reprezentațiilor finale pregătite în laboratoarele de teatru de liceu. Pe acest site, spectacolul din Laboratorul de Teatru OFF-BOOK descris la punctul 4.1.2. va avea loc în 2018.

Piccoli Palcoscenici.

<http://www.culturaspettacolo venezia.it/node/30988>

Piccoli Palcoscenici este un concurs de spectacol de teatru și s-a născut pentru a spori activitatea de pregătire și cercetare teatrală și reunește eseurile produse în activitățile de laborator promovate de școli.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

4.2 Rezultatele studiului de caz

4.2.1. Rezultatele primului caz

Proiectul "Confus @ mente" a generat mai mult decât un rezultat final, atât din punct de vedere al performanței actoricești, cât și al rezultatelor educaționale. Putem, într-adevăr, să considerăm că este un succes chiar și în percepția elevilor.

Enumerăm următoarele căi educaționale activate ca rezultate ale proiectului:

- Participarea la un atelier de "scenă";
- Producerea unui film scurt împotriva agresiunii: "spune-mi de ce trăiesc" (Vezi: Resurse Online pentru Punctul 4.2.1 Rezultatele primului caz)
- Realizarea unui laborator de citire expresivă: "Tare";
- Realizarea unui atelier de poezie: "fragmente de lumină";
- Atelier educațional privind prevenirea agresiunii și intimidării online;
- Laboratorul de mediere a conflictelor;
- Atelierul de teatru "Umbre";
- Laboratorul de ritm și "percuția corpului".

Pentru a spori solicitarea elevilor, școala a creat mai multe oportunități, inclusiv participarea elevilor la evenimentele educaționale de teatru național. Proiectul a realizat, de asemenea, unele rezultate care nu au fost incluse în buget.

Aproape de sfârșitul Laboratorului de Teatru, de exemplu, noii elevi s-au alăturat laboratorului ritmic nr. 4. Ei au reușit să adauge sens la performanța finală, prin sunete și ritmuri. Putem să o tratăm ca pe un rezultat educațional bun, deoarece a arătat cum a putut grupul să se deschidă și să integreze noi actori acceptând sugestii constructive de la ei.

Valoarea adăugată realizată de proiectul "Confus @ mente" a fost, de asemenea, rețeaua mare creată în instituțiile publice. Mulțumită Primăriei Milano, au fost invitați și implicați în proiect un criminolog și un specialist din cadrul Departamentului de Justiție. Dr. Walter Vannini și Dr. Piero Oven și-au depus eforturile pentru a construi o rețea eficientă între instituții, iar un alt mare rezultat al proiectului a fost participarea cadrelor didactice "neexpertizați în laboratoare de teatru". Profesorii s-au alăturat proiectului ca observatori, creând o oportunitate reală de instruire pentru ei înșiși. Obiectivul de interes a fost focusarea Laboratorului pe creșterea motivației elevilor în școală și reducerii riscului de abandon școlar.

Acum vom rezuma evenimentul de întâlnire dintre personalul proiectului și public:

- 23 februarie 2018 - prezentarea spectacolului la Teatro Delfino di Milano (public țintă: elevii din teritoriile milaneze și familiile lor).
- 3 aprilie 2018 - participarea la cea de-a 9-a ediție a premiului "Giorgio Gaber pentru generațiile noi" (audiență țintă: elevi cu vârste omogene în vârstă de pe întreg teritoriul Italiei).

În timpul reprezentației finale, prezența tuturor familiilor și a prietenilor a fost foarte importantă.

Famiile au descoperit, pentru acest eveniment, pentru prima dată, unele probleme legate de adolescență, unele emoții implicate și câteva modalități de a face față acestei perioade dificile de timp cu care se confruntă fiii lor. Familiile au înțeles motivele tăcerii și tristeții ascunse.

În unele cazuri, discuția finală despre performanță a creat dialoguri semnificative în cadrul familiei.

Un pas în plus a fost activarea unui grup WhatsApp dedicat proiectului, care a devenit un spațiu de întâlnire și relație, un "loc" în care elevii ar putea să mențină relații și să dezvolte o comunicare ulterioară.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

Resurse Online

Raport de proiect școlar

<http://www.mtcalcutta.it/teatro11.htm>

Pagină web de la Istituto Comprensivo Statale Madre Teresa di Calcutta. Aici există câteva rezumate de proiecte derulate de școală.

Rezultatul final al filmului scurt: Spune-mi de ce viața mea?

<https://www.youtube.com/watch?v=ufUWRCrySDE>

Rezultatul final al spectacolului din proiectul "Confus @ mente".

4.2.2. Rezultatele celui de-al doilea caz

Spectacolul final „Voiaj pe mare” a debutat în aprilie 2016, la teatru. Evenimentul a fost gratuit și deschis tuturor cetățenilor. A fost promovat de școală, de municipalitate și de adolescenții înșiși.

La final, elevul a vorbit cu publicul prezentând lucrarea și a povestit procesul de creare a spectacolului. În unele cazuri, această discuție a deschis dialoguri importante cu prietenii, profesorii și familia.

Atât spectacolul, cât și discuția finală s-au întâmplat a doua zi după aceea, cu un al doilea spectacol special pentru elevii din primul și al doilea an școlar.

Proiectul „Voiaj pe mare” a participat, de asemenea, la o selecție pentru spectacolele elevilor din Mestre, în apropiere de Venezia.

Întregul grup a mers la Mestre, pe 18 mai, pentru a participa la un concurs de teatru școlar și a câștigat premiul întâi. În timpul acordării premiilor, elevii au avut ocazia să vorbească cu audiența (alcătuită din alte grupuri teatrale din școală) despre experiența lor în laborator.

În această perioadă a fost creată o pagină despre laboratorul de teatru de la școală, pe site-ul web al institutului, precum și o pagină Facebook. Mai mult, un grup WhatsApp a fost activat și a devenit un spațiu în care elevii au avut posibilitatea de a menține relații și dezvolta o comunicare ulterioară.

Rezultatele obținute în urma formării sunt semnificative. Cei care au participat la aceste proiecte nu abandonează niciodată școala, dezvoltă relații de lungă durată cu prietenii și cunoscutii, datorită competențelor de încredere și de comunicare obținute.

Profesorii au raportat un control emoțional crescut, participarea la școală și ora de clasă, o mai bună conștientizare a aptitudinilor și a beneficiilor în echipă.

Părinții au raportat îmbunătățiri în gestionarea emoțională a copiilor lor și abilitățile de comunicare.

Mai mult, obținerea de pasiune pentru un proiect face un adolescent mai puțin letargic și mai proactiv în școală și în general.

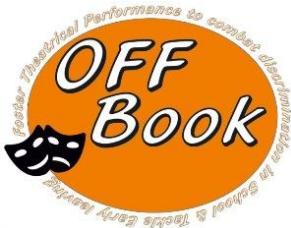
Există, de asemenea, multe alte rezultate, mai greu de definit, deoarece sunt intime și legate de creșterea emoțională, psihologică și socială a fiecărui individ.

Resurse Online

Premiul Giorgio Gaber în Noile Generații - Libertatea este participarea

<http://www.premiogaber.it>

"Premiul Giorgio Gaber în Noile Generații - Libertatea este participare" găzduiește anual trei experiențe de ateliere pentru fiecare din cele 20 de regiuni italiene, pentru un total de 60 de proiecte educaționale teatrale, acoperind întregul sistem școlar italian în funcție de fiecare clasă. Grupuri de mii de elevi și sute de profesori își schimbă experiențele într-o sesiune comună de trei zile, ceea ce reprezintă un moment important de întâlnire, dialog, schimb de oameni și formare.

Proiectul Nr.: 2017-1-LT01-KA201-035235

4.3 Filele descriptive ale Laboratorului Teatral

Pentru a finaliza mai bine rezultatul proiectului OFF-book, acum descriem exemplele filei descriptive (TAB) a laboratorului teatral nr. 15.

Tabelele sunt descrise după următoarele criterii specifice:

- Scop general
- Provocările care trebuie abordate
- Obiectivul propus
- Procedura de exercițiu - rolul studenților
- Faza de laborator
- Dimensiunea grupului
- Rolul liderului
- Setarea
- Echipamentul necesar
- Posibile greșeli
- Siguranță
- Dezbateri finale

Filele descriptive reprezintă un instrument pentru educator și pot fi implementate în funcție de nevoile specifice ale grupului implicat.

Implementarea se face, în mod discreționar, prin adaptarea managementului laboratoarelor și datorită competențelor specifice ale educatorilor.

Cadrele didactice care doresc să folosească filele și să înceapă un studio de teatru OFF-book propriu au nevoie de un curs de formare și o pregătire în faza de lucru.

Cursul de formare și instruirea în faza de lucru reprezintă două aspecte fundamentale ale pregătirii cadrelor didactice, ele nu sunt separate unul de celălalt, ci sunt complementare: toate sunt necesare pentru a permite profesorului să dobândească tot mai multe competențe în dezvoltarea unor sisteme eficiente împotriva cheltuielilor de dispersare în școli prin utilizarea unui laborator de teatru OFF-book.

De exemplu, în cazul utilizării unei anumite activități destinate să ajute la includerea membrilor clasei, informațiile din pasajul ulterior și erorile pe care trebuie să le evite sunt cuprinse în filele descriptive; formarea constă în dobândirea de abilități de a utiliza și de a se descurca cu succes iar instruirea de la locul de muncă se efectuează pentru a se concentra pe stilul care trebuie păstrat, precum și pe și pe măsurile de precauție și detaliile care urmează să fie implementate.

O formare specifică permite cadrelor didactice să dobândească abilitățile necesare pentru a-și îndeplini în mod corespunzător îndatoririle în cadrul proiectului; formarea, totuși, constă în învățarea concretă a utilizării corecte a filelor, punerea în practică a ceea ce este indicat în fila propriu-zisă.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.