

ApsArt Centar za pozorišna istraživanja

APSART & MURREY
Алтернативна академија

НАПРЕДНИ НИВО

Позориште осмишљавања / Devised theatre 1*

Основни принципи процесног, колборативног и партиципативног драмског рада са групом подразумевају отвореност у приступу и разумевање потреба групе.

У том смислу овај програм обуке је креиран на основу исказаних потреба учесника ИНФО сесија које је АпсАрт организовао али су сви они који се проналазе у њему такође добродошли!

Обука у Apsart & Murrey Алтернативној академији заснована је на радионичарском и искутвеном принципу рада.

ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА ПРОГРАМА:

Овај програм се фокусира на истраживање, стварање, обликовање и израду оригиналног извођачког дела - представе.

Многе особе које раде у областима образовања, психологије, здравства и осталим сличним професијама у Србији сада су веома добро упознате са позоришним и драматуршким методама, имају искуство са њима и са лакоћом их користе у својим професионалним активностима. Такве особе су посвећене тражењу колаборативних, демократских метода рада у својим изабраним областима рада и препознали су да методологија драме има потенцијал да потпомогне у развоју баш таквих средина. Многи такви професионалци (који немају формално образовање у области позоришта и драме) праве јавне представе са својим групама клијената, али сада траже начине да прошире своје стручно знање о прављењу представе како би даље развили потенцијал позоришта у својим сопственим праксама. **Овај програм обуке из области Позоришта осмишљавања је усмерен ка њима.**

Током трајања шестодневних радионица учесници ће имати прилику да истраже низ модела за стварање и развој оригиналног групног извођачког рада и од њих ће се очекивати да се укључе у истраживање различитих врста истраживачких метода о стварању представе, процесе изградње и облицима презентације.

www.apsart.org
office@apsart.org

Свака радионица састоји се од комбинације дискусија, практичних вежби и презентација учесника све са циљем да се пренесу практичне технике и методе на који начин олакшати групама људи да стварају и обликују драматуршки материјал у позоришни производ.

ШТА ЈЕ СВРХА ПОЗОРИШТА ОСМИШЉАВАЊА?

„Осмишљавање“ је процес којим се ствара оригинална позоришна представа само на основу идеја, вештина и искустава одређене групе људи која се налази у датој просторији. То је демократски процес у којој целокупан креативни тим развија идеју о представи међусобно сарађујући. Сви они који преузимају улоге фацитатора, режисера, глумца, техничара, драматурга, плесача, музичара подједнако су укључени у стваралачки процес и скоро сваки члан групе може да преузме скоро сваку улогу!

То је истовремено узбудљив начин рада, живописан и двосмеран, али је такође и застрашујућ пошто не постоји никаква сигурносна мрежа да вас придржи ако не успете у покушају, немате никога да окривите или иза кога бисте се сакрили ако доживите неуспех када ваш рад буде приказан пред публиком. Међутим, то је управо оно што чини Позориште осмишљавања тако приступачном и узбудљивом формом која се стално развија: његов резултат је дело које је истовремено и релевантно и тренутно.

Наставни план и програм ће обухватити следеће предмете:

ИЗРАДА ИЗВОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

То може да буде нека прича коју волите, нека неправда која вас је разбеснела или неко питање које вас преокупира – али то свакако мора да буде нешто чиме је и група толико фасцинирана и за шта је заинтересована. Ова знатижеља ће вас чинити пријемчивим за нове могућности, учиниће вас неустрашивим када ситуација постане тешка и довешће до тога да увек истражујете што дубље да проникнете у суштину ствари. Ако вама није стало до теме којом се бавите, зашто би и публика била заинтересована?

Изворни материјал за истраживање може да варира од искључиво политичких циљева до једноставне жеље да се направи радосно вече пуно забаве – а може и да се мења како пројекат буде напредовао. Научићете како да се осећате пријатно током стваралачког процеса и како да вежбате вештине које су потребне за обезбеђивање да се свако у том процесу у којем сте фацитатор осећа вредним и да све иде у истом смеру.

ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ

Без обзира на то шта је ваш изворни материјал, што га више истражујете, то је ваша машта слободнија са њим. Истраживање може да обухвати читање и теорију (ово настојимо да подстичемо кроз предлоге за читање код куће), међутим, радионице ће се фокусирати на практично истраживање засновано на играма и драматуршким/редитељским вежбама.

Научићемо да добро практично истраживање доноси обиље материјала за осмишљавање и даје аутентичност вашој финалној продукцији.

КАКО ЧВРСТО СТАЈАТИ НА НОГАМА И РАЗМЕНА ИСКУСТВА

Учење како да чврсто *стојите на ногама* спречиће да се упустите у претерано анализирање и натераће вас да стварате. Омогућиће вам да испробате материјал на вашим колегама са класе. Изнад свега програм ће створити (и научиће вас како да створите) неку врсту авантуристичке средине која пружа подршку која је потребна за развој узбудљиве представе.

БИТИ ОПУШТЕН И ИМАТИ ОТВОРЕН УМ

Једна од ствари које највише гуше креативност је ваша забринутости у погледу ваших „паметних“ идеја о томе шта ви мислите да ће имати успеха. Научићемо да је без обзира на то колико смо вешти као позоришни аутори, сваки процес јединствен и сви учимо „у ходу“. Више од позоришних метода (за које ћете научити да представљају грађевински материјал од кога се прави представа) важно је да као фацитатор будете спремни да признате када се осећате потпуно изгубљено и када немате никакве одговоре на креативне проблеме са којима се суочавате. Само са таквим стањем свести ваш ум ће бити отворен и моћи ћете да с пажњом слушате људе са којима радите. Чак и најситнији коментар може да доведе до тренутка надахнутог открића и нема тога што може да се протумачи као лоша идеја. Неке од најбољих идеја инспирисане су сићушним блиставим моментима у иначе ужасним импровизацијама. Често нам баш најкатастрофалније пробе покажу докле смо тачно стигли и у ком смеру би требало да наставимо. Све док одважно корачате ка непознатом, неуспех за вас не постоји.

РАЗУМЕВАЊЕ ДА ЈЕ ВАЖНОСТ ПРИЧЕ РЕЛАТИВНА

Неки се куну да је добра прича најважнија, међутим, то заиста зависи од врсте представе. Научићемо да су заплет и прича важни, научићемо драматуршке технике *причања приче*, и *кројење* неких позоришних формата, али ћемо научити и да опсесивна приврженост њима може да вас спречи да дођете до многих открића.

РАЗУМЕВАЊЕ ВАЖНОСТИ КОНТРАПУНКТОВА (СУПРОТНОСТИ), СВЕ ЈЕ РЕЛАТИВНО

Уколико је тема коју обрађујете озбиљна, потражићемо духовита места. А уколико је тема комична, морамо имати на уму да можда није смешна за актере у истој. Такође ћемо научити да су речи и дијалози тек мало оруђе у нашем позоришном прибору за рад; научићемо да је подједнако важно да причате причу и кроз акцију, покрет, музику, сценографију, звук и осветљење, као што је и изговарањем текста.

Разумевање да свако ради на другачији начин и да се то посматра као стваралачка предност.

Научићемо како да максимално искористимо потенцијал сваког учесника и да одговоримо на њихове специфичне потребе. Зато ћете проучавати читав низ средстава различитих позоришних почетних тачака и игара. Међутим, понекад морамо да пустимо људе да искористе материјал онако како им највише одговара. Неке од најбољих сцена настају када се људима да времена да ураде оно што осећају на начин који ви испрва не можете да разумете.

РАЗУМЕВАЊЕ ДА ЈЕ ОСМИШЉАВАЊЕ ПРОЦЕС

Научићемо да треба да имамо вере да одбацимо планове за извођење проба ако нису од помоћи, да завршну сцену пребацимо на почетак, да поједноставимо заплет, да поново извршимо поделу улога у последњем тренутку и да без жаљења скратимо представу што је могуће више. Уколико ствари постану сувише драгоцене, оне одумиру!

КАКО ЗАДРЖАТИ ОПТИМИЗАМ И ПРЕПУСТИТИ СЕ УЖИВАЊУ

У нашим професијама па чак и на овом програму обуке, неизбежно је да ће многе ствари кренути у погрешном смеру, али ћемо покушати да запамтимо да треба да наставимо да трагамо за радосћу и инспирацијом за стварање. Шта да радимо када тапкамо у месту и недостају нам идеје? Да научимо како да се забављамо са овим менталним блокадама је вероватно најважнија лекција коју треба да савладамо током трајања овог програмаа.

Истраживање, стварање, обликовање и изградња оригиналне представе у ПОЗОРИШТУ ОСМИШЉАВАЊА

РЕЗУЛТАТИ ОБУКЕ:

На крају овог програмаа учесници су развили следеће вештине:

- Теоретско разумевање историје и савремене употребе Позоришта осмишљавања
- Вештине и методе практичног стварања драматуршког материјала
- Фацилитаторске вештине (напредни ниво)
- Израда података
- Пракса као методологија истраживања
- Вештине и методе обликовања драматуршког материјала у форму представе
- Основе позоришне режије (простор, време, ликови, кратак осврт на историју позоришне режије)
- Физичко/невербално позориште
- Кловновске вештине
- Вербатим позориште
- Драматургија у позоришту осмишљавања
- Форум позориште (напредне технике, примери из праксе)
- Первазивне игре (прожимање са реалношћу)
- Импровизација
- Коришћење сценарија

- Личне преносиве вештине
- Остати опуштен, задржати оптимизам и прихватити неуспех
- Развијање и прекидање прича
- Израда мало позоришног дела

ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ

НАПРЕДНИ НИВО ОБУКЕ се углавном одржава **НЕДЕЉОМ**, по шест радних сати (укључујући паузу), а термини се утврђују накнадно.

Цео програм обуке је конципиран као једна целина и није могуће присуствовати само појединим сегментима!

СЕРТИФИКОВАЊЕ

Обзиром на веру у слободу која нам је неопходна за слободан развој ми не спроводимо процењивање, оцењивање, сертификавање, класификовање, бодовање већ се ослањамо на личну мотивацију и капацитете за самопроцену сваког учесника. Из тог разлога нисмо део никаквог државног или страног сертификованог програма. Не спроводимо ничију агенду.

Али ради ваших потреба и система у којем функционишете добићете сертификат АпсАрт-а за сваки од постојећих нивоа програма обуке. Кроз све потребне задатке и вештине које треба да савладате и испуните водићемо вас поступно и спонтано.

ЦЕНЕ

Цео програм обуке од четири месеца тј. 30 ч обуке, плус додатна појединачна супервизија припреме, руковођења и рефлексива на драмске уратке износи **укупно 150ЕУР** у динарској противредности. Можете платити у ратама динамиком која Вама одговара или цео износ на дан почетка обуке умањен за **аванс од 30 ЕУР најкасније 15 дана пре почетка обуке.**

ГДЕ СЕ ОДРЖАВА ОБУКА

Обука се у одржава у просторијама **АпсАрт Позориште заједнице**, ул. Народних хероја бр. 30/II, на Новом Београду.

ApsArt Centar za pozorišna istraživanja

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

на емаил: office@apsart.org, са насловом ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ

---

*У припреми је и програм обуке:

ПОЗОРИШТЕ ОСМИШЉАВАЊА 2 / DEVISED THEATRE 2 - ОСМИШЉАВАЊЕ У КОНТЕКСТУ

Овај програм је намењен онима који су завршили програм обуке **Позориште осмишљавања 1/Devised Theatre 1** и пружа им се прилика да дугорочније и озбиљније користе овај метод у раду у својим групама.

Са малим бројем едуканата одлазићемо на терен, у групе и различите контексте и пружати савете, подршку и неко време асистирано вођство кроз ваше радне процесе.