

#2

ARTcoWORKers Newsletter

**Program: Erasmus+ KA2 Cooperation
for innovation and the exchange of
good practices, KA227 Partnerships for
Creativity**

**Duration: 01.04.2021. – 31.03.2023.
Contractor: Nationale Agentur Bildung
für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung, Germany**

**Contract No.: KA227-3E79C94F
Coordinator: Verein zur sozialen und
beruflichen Integration e.V., Merseburg,
Germany.**

ARTcoWORKers

artcoworkers.eu

Funded by
the European Union

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Creative Commons Copyright, 2021, Attribution-ShareAlike 4.0 International Licence, BY-SA. You are free to share, and adapt this material under the terms of the authors' Creative Commons Licence.

Почитувани читатели,

На драго срце ви го претставиме нашиот втор билтен. „ARTcoWORKers“ е кратенка за „Уметноста и лицата со попречености - преку дигитална и кооперативна соработка до инклузија во време на пандемија“. Станува збор за проект во рамките на Еразмус+ програмата за стратешки партнерства во креативните индустрии за справување со последиците од пандемијата. Обуката во Скопје е во фокусот на ова издание.

Првата обука на ArtCoWorkers се одржа во Скопје, Северна Македонија, од 4 до 8 април 2022 година, а присуствуваа 15 обучувачи од земјите-партнери на проектот. Учесниците имаа предизвикувачка задача да поминат низ агенда полна со размена на искуства, тестирање на нацрт-програмата на тренинг курсот и неизбежното вмрежување. Деновите беа полни со плодни дискусии и практични аспекти за тоа како уметноста и културата да станат што е можно поинклузивни.

Обуката беше во организација на Театар Сенки и Облаци, како организација со специфични знаења и искуства со театарски претстави, различните задачи околу аранжманот на една претстава, како пишување сценарија, креирање фигури, инсталации за игра со сенки итн. Методот на театар на сенки беше претставен на групата по што во рамките на пријатната атмосфера за време на обуката, учесниците беа поканети да креираат перформанс со сенки.

Тренинг курсот на ArtCoWorkers е со цел да се обучат идни тренери за возрасни од областа на театар на сенки низ инклузивна призма. Учесниците беа запознаени со содржината и методологијата на наставната програма и курсот за обука на еден кооперативен и експериментален начин. KHUF и VSBI го воведоа моделот FairShares и веќе развиените алатки како што се Платформата, Canvass и Planner.

Исто така, театарот „Сенки и облаци“ организираше претстава во нивниот независен театарски простор во срцето на Дебар маало. Студиската посета се случи во Колектив Ветерница и ги однесе учесниците на самоистражувачко патување низ сликарството, движењето и вокалните импровизации во нивниот простор. Резултатите беа исполнети со многу креативна енергија, живи спомени и договори за поинклузивна иднина.

Тимот на проектните партнери веќе се состана повторно на следниот транснационален состанок, кој се одржа во Лајден, јули 2022 година. Повеќе за тоа во следниот билтен, па останете во тек!

„Научив да ги гледам моите вредности преку другите“

Искусвата на учесниците со попречености од обуката во Скопје

ХИЛДА, ЖЕНА СО АУТИЗАМ

"Научив навистина вредни нови нешта, кои како жена со аутизам меѓу туѓите гледишта, никогаш не би ги дознала поинаку. Научив дека ќе ги осознаам моите граници и храбро ќе кажам кога ми треба помош или простор. Игравме забавна игра: сите добија лист хартија залепена на грб, а другите напишаа убави работи за таа личност. Мојата лекција од оваа игра: Имам вредности кои само другите можат да ги видат и јас ги ценам тие мислења. Ќе го закачам мојот лист со срдечни зборови на ѕидот во мојата соба."

МАРСЕЛ, СЛЕП МАЖ, АКТЕР АМАТЕР

"Стегнав неколку нови техники кои можам да ги користам во пракса, особено во областа на комуникацијата и маркетингот. Научив повеќе аргументи за тоа како да ги вклучам другите во уметноста. Како слепа личност, делот за обука за театар на сенки ми разви поинаков вид на визија за сенката што ја фрлаат предметите."

ЖУЖА, ТЕАТАРСКИ КУКЛАР, ЛИЦЕ БЕЗ ПОПРЕЧЕНОСТ

"Презентацијата со сенки што веќе ја направивме во Унгарија добро се вклопува во проектот во неговиот дух и решенија. Техниките, алатките и пристапите што ги научивме на обуката обезбедија дополнителна инспирација не само за креирање на одредено парче, туку и за идните обучувачи. Ги развив овие предлози и со задоволство ги пренесувам на групата."

Мислења од перспектива на иден тренер

Скопје, прекрасни креативни личности, ArtCoWorkers обуката: коктелот за една совршена недела. Влегов со отворен ум и огромна љубопитност и заминав со многу нови пријатели, богати искуства во светот на уметноста и попреченостите.

Програмата за размена на Еразмус+ формирана од четворица партнери, VSBI и KHuF од Германија, People First од Унгарија, Shadows and Clouds од Македонија и VitalPed од Холандија, има за цел да создаде заедно комбинирано инклузивно учење за сите со или без попреченост кои сакаат да ја развиваат сопствената креативност и да го зајакнат независното живеење преку богатите уметнички можности на театарот на сенки.

Беше на прагот на пролетта, првата недела од април. Се сеќавам дека пристигнавме од дождливата, студена Холандија во топлото Скопје, каде нашите колеги од Сенки и Облаци од Македонија, најдобрите домаќини досега, ни го покажаа градот ноќе и ја вкусивме локалната кујна. Следното утро, во првиот час почнавме со програмата. Беше строг, полн распоред, немаше време за губење. Почнавме со загревање и игри за запознавање. Убави луѓе со убави приказни, сите ние со чувствителност кои отворено ги споделувавме еден со друг. Единствено беше што половината од групата се познаваа, другата половина беше сосема нова. Ние, новите, имавме многу додека постасавме. Нè чинеше многу енергија и мислам дека сите пропуштивме повратни информации поради ова. Следниот пат си рековме дека треба да закажеме информативна сесија за да можеме сите да започнеме на исто ниво. Авторите на комбинираното учење и идните обучувачи ги доживеаја модулите и помогнаа да се подобрат со давање повратни информации, што кулминираше со претстава во театар на сенки на крајот на четвртиот ден, претстава која ја создадовме во четири тима. Сите тимови го ставија на сцена животот на една капка воеда во една од четирите сезони. На мене и на мојот тим ни беше дозволено да ја претставиме вербата на капката во жешкото лето. Слободното време беше исто така исполнето со одлични екскурзии, како прошетки низ богатата историја на градот, студиска посета во атељето Партизанска Штампа и последно, но не и најмалку важно, посета на театарот на сенки каде ни ја претставија "Алиса и чудата" од Театар Сенки и облаци во нивната мала, но многу влијателна театарска локација во центарот на градот.

Се надевам дека ќе можам да придонесам за оваа обука со моето искуство со инклузивност и уметност. Многу сум благодарна што имав можност да учествувам во оваа програма. Тоа ми донесе многу, ми даде алатки, инструменти, увиди за тоа како да основам креативна работилница користејќи театар на сенки во инклузивна група учесници, каде што секој од нас учествува на еднакво ниво за да се постигне заедничка уметничка цел. Нестрплива сум да ги применим учењата, наесен со групите во Холандија и во Романија за време на Аутсајдер уметничкиот камп. Многу ми е чест што нашите пријатели од Македонија ми го подарија креативниот сет "Театарче за игра со сенки" кој дефинитивно ќе го користам и во двата кампа наесен, но и во мојата библиотечна работа. Во театарот сите треба да придонесеме и секоја улога е подеднакво важна.

Линии и форми

Работилници за комбинирано учење за лица со оштетен вид и лица со оштетен вид

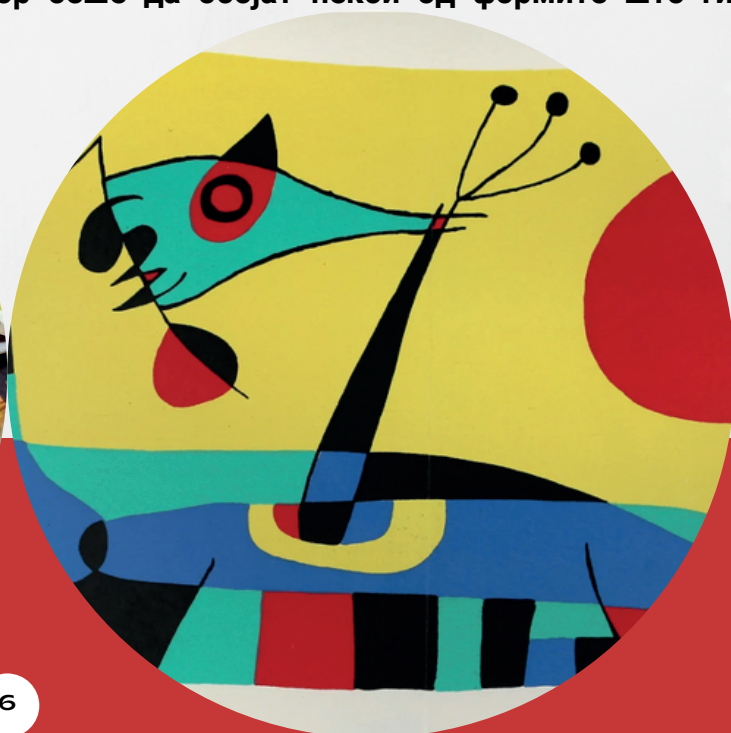
Се покажа дека комбинираните формати (е-учење) можат флексибилно да се прилагодат на потребите на лицата со попреченост / различни групи. При подготовката на работилницата, важно е да се осигура дека секој учесник има пристап до потребните материјали (во овој случај компјутер, Miro пристап, пенкала, хартија) и дека планирањето на времето е доволно флексибилно. Сите чекори треба да се дискутираат потоа за да се илустрираат резултатите на учесниците со оштетен вид.

Учесниците требаше да го состават своето омилено животно од геометриски форми на таблата Миро. За овој чекор, на слепиот учесник му беа дадени геометриски форми направени од картон, кои можеа соодветно да се почувствуваат и состават. Овој работен чекор функционираше како загревање за креативната работа. Беа опишани создадените фигури.

Во последниот дел од работилницата, осврнувајќи се на насловот на работилницата (Облици и линии), накратко беше претставен уметникот Миро. Неговите слики и цртежи се состојат речиси исклучиво од линии и геометриски форми. Како претставник на надреалистичката уметност, тој претставува висок потенцијал на апстрактни простори кои нудат интересни теоретски и практични точки на допир во однос на инклузијата. Еден учесник со вид беше замолен да опише слика од Миро, додека другите не ја видоа сликата и се обидоа да го следат описот. Во последниот чекор, учесниците беа поканети да стуткаат лист хартија и сега да го користат моливот за да следат различни линии и форми што можат да ги видат и да ги почувствуваат на хартијата. Последниот чекор беше да обојат некои од формите што ги пронајдоа.

Annika Hirsekorn, KHuF.

Моќта на театарот на сенки

Визуелната и експресивна изведувачка техника со светлина и сенки, со користење на различни предмети, кукли и тела чии сенки се живо проектирани на екраните се нарекува театар на сенки. Најчесто погрешно се смета дека е театар само за деца, сенките можат да нурнат длабоко во душата на публиката на која било возраст. Играта со сенки е меѓу првите форми на игра што бебето ја препознава во својата најмала возраст, преку подвижните сенки на ѕидот. Во подоцнежна фаза накратко ги среќаваме сенките во училишната програма, во некои земји во градинка додека кај други во основно училиште. Со историја која датира од 1-ви милениум п.н.е. и техниките од Кина, Индонезија, Египет, Турција се меѓу вообичаените традиционални практики во сенка што се користат дури и денес. Додека изработката на кукли од сенки и сценографијата во голема мера се потпираа на рачно изработени алатки, користејќи природни извори на светлина како свеќа, природни материјали како животинска кожа, денес има многу електрични и дигитални алатки кои ни се достапни. Од проектор, графоскоп, рефлектор, рачни ламби, led и UV светлина, па сè до блицот на вашиот телефон. Кукли и комплекти може да се направат од кој било материјал што ќе ви текне, хартија, картон, пластика, ткаенина, метално дрво, но и од кој било рециклиран материјал.

Боите во театарот на сенки се постигнати со прозирни материјали како што се насликани фолии, филтри за боја, стакло, резултати од рендген, дури и некои ткаенини и тенка хартија. Сјајната хартија за завиткување или огледалата можат да направат чиста магија на екранот!

Еден од клучните елементи на театарот на сенки е инклузивната димензија, која исто така е под центарот на вниманието на ArtCoWorkers. Оваа изведувачка уметност вклучува актери, музичари, уметници и режисери со какво било потекло, физички или ментални способности. Дава простор за креативно истражување и значаен придонес на толку многу нивоа, бидејќи сенката не се разликува. Движењето на куклата во сенка бара многу малку труд и солидна техника, но исто така е отворено и за слободно толкување што значи дека секој може да настапи со кукла. Актерите практикуваат да ги држат и манипулираат куклите во рамките на режираните насоки, но често претставите со сенка се плод на заедничка креативна иницијатива, која лесно може да биде инклузивна и да го земе предвид аспектот на вклучување во самата изработка на претставата. Бидејќи оваа уметничка форма е главно визуелна, не мора да бара употреба на зборови, затоа е многу вообичаено претставата на театарот на сенки да биде без зборови.

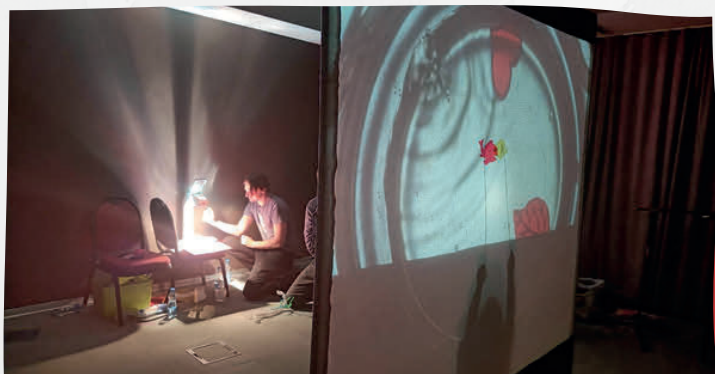
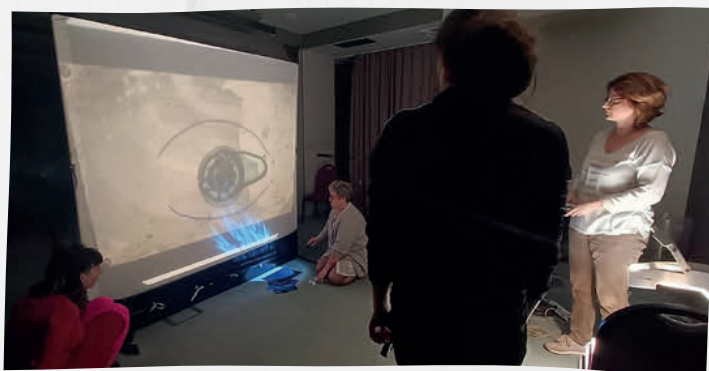
Многу малку театарски друштва во светот настапуваат само со сенки, додека поголемиот дел од куклените и драмските театарски куќи ги користат сенките како придружен сегмент во одделни сцени или прикажуваат некои од ликовите во претставата. Кога се комбинираат со други форми на визуелни и изведувачки уметности, обично зборуваме за анимација, танц, филм, театар со предмети итн.

Александра Стојановска, Театар Сенки и облаци.

Следете го белиот зајак (за да го запознаете Театарот на сенки)

На нашето авантуристичко патување во Скопје, можевме да го следиме белиот зајак низ неговата зајачка дупка за да дознаеме повеќе за креативната уметност на театарот на сенки. Белиот зајак креативно не водеше низ пролет, лето, есен и зима.

И Зајакот ни покажа едно важно правило за Театарот на сенки -
не може да има сенка без ...

Matthias Piel, VSBI