

EDITORIAL

By Penny Bundy and John O'Toole (Australia)

Welcome to the 10th edition of *The Applied Theatre Researcher* and the seventh edition of the combined *ATR/IDEA Journal*. We continue our commitment to creating an international peer-reviewed journal that profiles leading work and ideas in the areas of drama education/applied theatre and is accessible to scholars and practitioners throughout the world. As has occurred in a number of countries, Australian universities are currently subject to a research quality assessment exercise. Part of that process has been the assessment and ranking of scholarly journals. The Australian ranking system includes: A*, A, B and C. We were thrilled to learn that the *Applied Theatre Researcher* was accorded an A ranking!

IDIERI (The International Drama in Education Research Institute) was held in Sydney this year and offered the opportunity for the editors to meet with several of the international advisory committee members as well as with the Director of Publications for IDEA. You may notice changes in the journal as a result of decisions taken at those meetings. In the past, abstracts, biographies and editorial have been published in the three IDEA languages — English, Spanish and French. We will continue to publish abstracts and biographies in the three languages, but will also offer authors the opportunity to publish these in their first language if they so wish.

Another change was a review of the International Advisory Board. We thank retiring and continuing members and welcome new members. As the 2009 journal goes live, the following people have accepted appointment to the advisory board: Judith Ackroyd (UK); Syed Jamil Ahmed (Bangladesh); Michael Anderson (Australia); Naoko Araki-Metcalf (Japan); Michael Balfour (Australia); Hazel Barnes (South Africa); Beatriz Cabral (Brazil); John Carroll (Australia); Chan Yuk-lan (Phoebe) (Hong Kong); Kennedy Chinyowa (Zimbabwe); Robert Colby (USA); Christine Comans (Australia); Michael Finneran (Ireland); Kathleen Gallagher (Canada); Janinka Greenwood (New Zealand); Anthony Jackson (England); Lin Meichun (Taiwan); Mangeni, Patrick (Uganda); Laura McCammon (USA); Mok Chiu Yu (Gus) (Hong Kong); Warren Nebe (South Africa); Helen Nicholson (England); Peter O'Connor (New Zealand); Christopher Odiambo (Kenya); Anna-Lena Østern (Finland); Marcia Pompeo Nogueira (Brazil); Tim Prentki (UK); Bjørn Rasmussen (Norway); Juliana Saxton (Canada); Shifra Schonmann (Israel); Charru Sharma (India); Philip Taylor (USA); and James Thompson (UK).

As usual, the six papers featured in this journal show a little of the wide range of applied and educational theatre that is taking place and is constantly diversifying worldwide, with two articles focused on the health sector, two school-based articles and two that relate to the contexts and impact of war and violence.

ABSTRACTS

Article 1

SPECTACULAR VIOLENCE AND THE KACHAHARI THEATRE OF SINDHULI NEPAL

By Alberto Guevara (Nicaragua/Canada)

Abstract

This paper is based on field research conducted over the course of a year among Dalit theatre workers in Eastern Nepal. It explores how and why war factions direct states of fear in a garrison town in Eastern Nepal, and attends to the ways in which local theatre activists negotiate witnessed and rumoured violence within this context. As a study examining local reactions to national narratives of violence, this work contributes to understandings of the complex relationship between violence, theatre activism and performance theory.

Résumé

Cet article est basé sur des recherches menées sur le terrain pendant une année parmi les travailleurs Dalit de théâtre, dans le Népal oriental. Il explore comment et pourquoi les factions en guerre causent des états de crainte dans une ville de garnison dans le Népal oriental, et observe les façons avec lesquelles les activistes de théâtre locaux négocient des violences observées et supposées, dans ce contexte. En tant qu'étude examinant les réactions locales face à des narrations nationales de violence, ce travail contribue aux compréhensions de la relation complexe entre la violence, l'activisme par le théâtre et la théorie de la performance.

Resumen

Este artículo se basa en la investigación de campo realizada durante un año entre los trabajadores de teatro Dalit en el Este de Nepal, explorando cómo y por qué facciones bélicas controlan estados de temor en una ciudad con guarnición en el Este de Nepal, y atendiendo a los métodos con los cuales los activistas locales del teatro sortean, dentro de este contexto, las reacciones locales relativas a las narrativas nacionales de violencia, este trabajo contribuye a la comprensión de la relación compleja entre la violencia, el activismo teatral y la teoría de actuación.

Article 2

POWER IN THEIR HANDS: THE OUTCOMES OF THE ACTING AGAINST BULLYING RESEARCH PROJECT

By Bruce Burton and John O'Toole (Australia)

Abstract

Bullying in schools is an ongoing issue of international concern and, despite more than three decades of concerted attempts in many countries to deal with it, extensive research continues to reveal increasing levels of persistent bullying — with serious consequences for students — in schools worldwide. This article reports on the outcomes of an innovative applied theatre research project that, over a decade, used a combination of process drama and forum theatre interwoven with peer teaching to empower students of all ages to manage the bullying situations they encounter in their schools. Earlier phases of this project were reported on in the *Applied Theatre Researcher*, vol. 3 (O'Toole and Burton, 2002). The

more recent successful outcomes of the project and the constraints and problems encountered in the research are analysed here.

Résumé

L'intimidation dans les écoles est un sujet contemporain d'ampleur internationale et, malgré plus de trois décennies de tentatives concertées dans de nombreux pays pour y faire face, des recherches approfondies continuent à révéler des niveaux croissants d'intimidation persistante — avec des conséquences sérieuses pour les étudiants — dans des écoles dans le monde entier. Cet article traite des résultats d'un projet de recherche innovateur en theater appliqué qui a utilisé, pendant une décennie, une combinaison de théâtre de processus et de théâtre de forum entremêlé avec l'enseignement entre pairs pour rendre les étudiants de tous âges plus forts pour mieux gérer les situations d'intimidation qu'ils rencontrent dans leurs écoles. Les phases précédentes de ce projet furent traitées dans la revue *Applied Theatre Researcher*, vol. 3 (O'Toole et Burton, 2002). Les résultats positifs récents du projet ainsi que les limitations et difficultés rencontrées au cours de la recherche sont analysés ici.

Resumen

La intimidación en los colegios sigue siendo una preocupación internacional y, a pesar de más de tres décadas de intentos concertados en muchos países de hacer frente a la misma, las investigaciones exhaustivas continúan revelando niveles crecientes de intimidación persistentes — con graves consecuencias para los estudiantes — en colegios alrededor del mundo. Este artículo informa sobre los resultados de un proyecto innovativo de investigación teatral aplicada que, durante una década, utilizó una combinación del proceso de drama y teatro-foro entrelazado con enseñanza grupal para capacitar a los estudiantes de todas las edades a manejar las situaciones de intimidación que encuentren en sus colegios. En el '*Applied Theatre Researcher*' (*Investigador de Teatro Aplicado*), vol. 3º (O'Toole y Burton, 2002) se informó acerca de etapas anteriores del mismo proyecto. Aquí se analizan los resultados fructuosos más recientes del proyecto así como limitaciones y problemas encontrados durante la investigación.

ARTICLE 3 THE DIFFICULT RETURN: CONTEXTS AND DEVELOPMENTS IN DRAMA-BASED WORK WITH RETURNED MILITARY PERSONNEL

By Michael Balfour (Australia)

Abstract

This article offers an overview of how drama-based work has responded to the needs of military veterans returning from war. The article briefly traces how conditions such as 'combat stress' and 'shell shock' in World War I have evolved into clinically accepted terms such as Post-Traumatic Stress disorder (PTSD) as a result of the Vietnam War. The implication of these contexts will then be considered in relation to the current generation of military personnel, specifically those from Australia and New Zealand. The article assesses the first stages of Young Diggers, a support website for veterans and their families. Currently, it is one of the few forums where serving and ex-military personnel can seek independent advice and guidance. The article outlines how digital storytelling will be used as a component of the website to help develop a creative online space that enhances engagement and communication with veteran communities.

Résumé

Cet article propose une vue d'ensemble de la façon dont le travail basé sur le théâtre a répondu aux besoins de vétérans rentrant de la guerre. L'article indique brièvement la façon dont des problèmes physiques tels que le 'stress causé par le combat' et le 'traumatisme dû aux bombardements' lors de la Première guerre mondiale ont évolué pour devenir des termes acceptés sur le plan clinique comme le

syndrome de stress post-traumatique (SSPT), suite à la guerre du Vietnam. L'implication de ces contextes sera alors considérée en lien avec la génération actuelle de soldats, en particulier ceux venant d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'article évalue les premières étapes de 'Young Diggers' (Jeunes soldats), un site internet de soutien pour les vétérans et leurs familles. Il constitue actuellement l'un des rares forums où des anciens combattants et des soldats d'active peuvent obtenir des conseils et soutiens indépendants. L'article expliquera comment le fait de raconter des histoires numériques sera utilisé comme composant du site internet pour aider au développement d'un espace en ligne créatif qui améliore la participation et la communication avec les communautés de vétérans.

Resumen

Este artículo ofrece una visión de conjunto sobre la manera en que el trabajo dramático ha respondido a las necesidades de ex combatientes regresando de la guerra. El artículo brevemente expone como condiciones en la Primera Guerra Mundial, tales como el 'estrés de combate' y la 'neurosis de combate', se han convertido en términos clínicamente aceptados tales como Síndrome del Estrés Postraumático (SEP) a consecuencia de la Guerra de Vietnam. La repercusión de dichos contextos se estudiará entonces en relación a la generación actual de personal militar, en particular aquellos procedentes de Australia y Nueva Zelanda. En primer lugar, el artículo evalúa las primeras etapas de 'Young Diggers' (Soldados Australianos), una página web de soporte para ex combatientes y sus familias. Es, en la actualidad, uno de los pocos foros donde tanto el personal militar en activo como ex combatientes puedan pedir consejos y orientación independientes. El artículo explicará como la narración digital de historias se utilizará como un elemento de la página web para ayudar a desarrollar un espacio creativo en línea que mejore la relación y comunicación con agrupaciones de ex combatientes.

Article 4

THEATRICAL REFLECTIONS OF HEALTH: PHYSICALLY IMPACTING HEALTH-BASED RESEARCH

By Julia Gray (Canada)

Abstract

This article explores the intersection of theatre performance and the dissemination of health research. A collaboration between health scientists and theatre artists to develop *After the Crash*, a play about brain injury based on health research knowledge, highlights differing methodological approaches and expectations of the ultimate theatrical outcome. Specifically, this article discusses how performed representation of the body contributes to the dissemination of health research through the lens of *After the Crash*. This relationship is explored in two ways: first, how embodied performance strays from traditional science-based dissemination methods; and second, the use of abstract movement in the context of a theatrical performance to reflect scientific health-based research. Future directions are also discussed to continue to draw parameters around the formal connection between theatre performance and health research.

Résumé

Cet article explore l'intersection entre la performance théâtrale et la dissémination de la recherche sur la santé. Une collaboration entre les scientifiques de la santé et les artistes théâtraux pour développer *After the Crash* (Après l'accident), une pièce sur les lésions cérébrales basée sur la connaissance actuelle en santé, met l'accent sur les différentes approches méthodologiques et les attentes des résultats théâtraux ultimes. En particulier, cet article discute de la façon dont la représentation par le comédien du corps contribue à la dissémination de la recherche sur la santé à travers le prisme de *After the Crash*. Cette relation est explorée sous deux aspects : d'abord, la façon dont la performance physique s'éloigne des méthodes de dissémination traditionnelle basées sur la science ; et ensuite, l'utilisation du mouvement abstrait dans le contexte d'une performance théâtrale pour refléter la recherche scientifique basée sur la santé. Les directions futures sont également discutées pour continuer à tracer des paramètres autour de

la connexion formelle entre la performance théâtrale et la recherche sur la santé.

Resumen

Este artículo examina la intersección de la actuación teatral y la difusión de la investigación sanitaria. Una cooperación entre científicos sanitarios y artistas teatrales para desarrollar '*After the Crash*' (*Después del accidente*), una obra dramática sobre lesiones cerebrales basada en los conocimientos derivados de la investigación sanitaria, destaca los enfoques metodológicos y expectativas discrepantes del resultado teatral fundamental. En particular, este artículo estudia como la representación interpretada del cuerpo contribuye a la difusión de la investigación sanitaria a través de la lente de '*After the Crash*'. Esta relación se estudia de dos

formas: primero, como se aparta la actuación corporizada de los métodos de difusión tradicionales basados en la ciencia; y segundo, el uso de movimientos abstractos en el contexto de una actuación teatral para reflejar la investigación científica basada en la salud. Se estudian también proyecciones futuras para continuar trazando parámetros en torno a la conexión formal entre la actuación teatral y la investigación sanitaria.

Article 5 BEYOND THE DANCE OF LIFE

By Anna-Lena Østern (Norway)

Abstract

This article explores the meaning potential of the concept of transformation in arts education. The examples are taken from a working process with student drama teachers from two universities in Finland, producing a performance inspired by the painter Edvard Munch's (1863–1944) paintings and diary fragments. The specific painting used was *Dance of Life*. Examples from the working process of two different groups are intended to illuminate a discussion about learning processes informed by the notion of transformation as a key concept in arts education. This is done explicitly in order to enhance reflections on pedagogical and aesthetic choices in a teacher- thinking perspective. The two groups represent different aesthetic responses to the challenges of the course task. The theme of the course in question was an exploration of the relationship between life and art.

Résumé

Cet article explore le potentiel de sens du concept de la transformation dans l'enseignement des lettres. Les exemples sont pris d'un processus de travail avec les élèves-professeurs de théâtre de deux universités en Finlande qui produisent un spectacle inspiré par les peintures et les extraits de journal du peintre Edvard Munch (1863–1944). La peinture précise qu'ils ont utilisée s'intitule la *Danse de la Vie*. Des exemples du processus de travail des deux groupes différents ont pour but d'éclairer une discussion sur les processus d'apprentissage, informés par la notion de transformation en tant que concept clé dans l'enseignement des lettres. Cela est fait de manière explicite pour améliorer les réflexions sur les choix pédagogiques et esthétiques du point de vue de la pensée de l'enseignant. Les deux groupes représentent des réponses esthétiques différentes face aux défis de la tâche requise par le cours. Le thème du cours en question était une exploration de la relation entre la vie et l'art.

Resumen

Este artículo investiga el potencial en el significado del concepto de transformación en la educación del arte. Los ejemplos se toman de un proceso de trabajo con profesores de drama en formación de dos universidades en Finlandia poniendo en escena una actuación inspirada por los cuadros y fragmentos del diario del pintor Edvard Munch (1863–1944), siendo '*Dance of Life*' (*El baile de la vida*) el cuadro específico utilizado al respecto. Los ejemplos del proceso de trabajo de dos grupos diferentes están

destinados a aclarar un debate acerca de procesos de aprendizaje al corriente de la idea de transformación como un concepto clave en la educación del arte. Esto se hace explícitamente para mejorar las reflexiones acerca de opciones pedagógicas y estéticas desde una perspectiva relativa al pensamiento del profesor. Los dos grupos representan respuestas estéticas diferentes a los desafíos de la tarea del curso. El tema del curso en cuestión fue una exploración de la relación entre vida y arte.

Article 6

CREATING THE SIMULATED PATIENT THROUGH DIALOGUE: AN APPROACH BASED ON BAKHTIN'S DIALOGICAL THINKING

by

By Torild Jacobsen, Målfrid Råheim and Bjørn Rasmussen (Norway)

Abstract

Simulated patients (SP) are being used in medical communication training worldwide. The character of an SP will be trained in advance. However, the dialogue with the student is never fully predictable. The aim of this study was to explore the impromptu interaction between the student and the SP with a focus on the *in situ* building of the SP's character. Three features from Bakhtin's theory of the utterance — addressivity, change of speaking subjects and finalisation — were applied in an abductive analytic approach. We found that the impromptu dialogue between the SP and the student provided different possibilities that may stimulate the creative process in SP character-building. The appliance of the dialogue as part of the simulated character- building may strengthen the simulation and thereby increases students' learning outcomes.

Résumé

Des patients simulés (PS) sont en train d'utilisés dans l'enseignement de la communication médicale partout dans le monde. Le personnage d'un PS sera formé d'avance. Pourtant, le dialogue avec l'étudiant n'est jamais totalement prévisible. Le but de cette étude était d'explorer l'interaction entre l'étudiant et le PS avec une emphase sur la construction *in situ* du personnage du PS. Trois caractéristiques de la théorie de l'énoncé de Bakhtin — l'adressivité, le changement de sujets qui parlent et la finalisation — ont été appliquées selon une approche analytique abductive. Nous avons trouvé que le dialogue impromptu entre le PS et l'étudiant fournissait des possibilités différentes qui pouvaient stimuler le processus créatif dans la construction du personnage du PS. L'application du dialogue comme partie de la construction du personnage simulé pourrait renforcer la simulation et donc augmenter les résultats d'apprentissage de l'étudiant.

Resumen

Este artículo investiga el potencial en el significado del concepto de transformación en la educación del arte. Los ejemplos se toman de un proceso de trabajo con profesores de drama en formación de dos universidades en Finlandia poniendo en escena una actuación inspirada por los cuadros y fragmentos del diario del pintor Edvard Munch (1863–1944), siendo '*Dance of Life*' (*El baile de la vida*) el cuadro específico utilizado al respecto. Los ejemplos del proceso de trabajo de dos grupos diferentes están destinados a aclarar un debate acerca de procesos de aprendizaje al corriente de la idea de transformación como un concepto clave en la educación del arte. Esto se hace explícitamente para mejorar las reflexiones acerca de opciones pedagógicas y estéticas desde una perspectiva relativa al pensamiento del profesor. Los dos grupos representan respuestas estéticas diferentes a los desafíos de la tarea del curso. El tema del curso en cuestión fue una exploración de la relación entre vida y arte.