

Елена Аккуратова,

кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории дополнительного образования и культурной интеграции Московского института развития образования

БАЛЕТ ЧАЙКОВСКОГО В ДЕТСКОМ САДУ?!

Да, это возможно...

если дети самостоятельно готовят роли

Когда ставишь с дошкольниками спектакль, то перед тобой глыбой встают вопросы, и главный среди них: **как избежать давления на детей?** Того самого давления, которое – увы! – присутствует сегодня в организации театрализованной деятельности дошкольников даже в работе тех воспитателей и музыкальных руководителей, коих с уверенностью можно назвать «добрыми» (ёмкое определение детей).

Спектакль – дело серьёзное, потому что и движения нужно выучить, и текст – а как? И начинается бесконечная череда нудных повторений одного и того же: «иначе дети не запомнят». Так давайте же все помучаемся и друг друга помучаем! Меня убеждали (я новичок в дошкольной театральной педагогике): многочисленные повторения необходимы, иначе дети ничего не запоминают!

Однако самостоятельный опыт работы с подготовительной группой над спектаклем «Спящая красавица» по балету Чайковского убедил меня в обратном! За 12 репетиций (включая генеральную) был поставлен этот спектакль. Репетировали в течение двух месяцев. Сначала раз в неделю по 30-40 мин., в последнюю неделю – несколько раз по часу. Всего один раз взяла детей (исполнителей фей, принца Дезире и Авроры) на индивидуальные репетиции. И отдельно работала с самой взрослой испол-

нительницей роли Феи Карабос. Это нужно было для того, чтобы на репетициях с детьми та уже уверенно ориентировалась в своём рисунке роли.

Но всё по порядку. Наш ударный «прорыв» был подготовлен всей предыдущей театральной работой группы в течение года. Это несколько этапов, в каждом есть составляющие всех трёх этапов, но педагогический акцент делается на что-то одно.

Этап 1. ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

Формируем умение быть внимательным к другому, к подробностям и особенностям поведения.

Проводились разнообразные тренировки и упражнения: «эстафеты», «разведчики», «копирование животных» (по фотографиям и видеозаписям), «копирование картин художников» (например, «превратитесь в предметы, изображённые на этом натюрморте»), и другие упражнения, которые можно найти в ХРЕСТОМАТИИ игровых приёмов обучения на сайте openlesson.ru.

Этап 2. ТВОРЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Для пробы мы поставили симфоническую сказку Прокофьева «Петя и волк». Команда педагогов

Спектакль – дело серьёзное: и движения нужно выучить, и текст – а как? И начинается бесконечная череда нудных повторений одного и того же: «иначе дети не запомнят». Так давайте все помучаемся и друг друга помучаем! Большинство педагогов уверены, что иначе нельзя. Оказывается, можно! Перед вами рассказ о том, как подготовку любого спектакля, праздника или детского утренника сделать радостной.

была готова, что получится маловыразительно и не очень интересно. Не это главное! Главное – чтобы у детей была возможность самостоятельно придумать роль и чтобы их кто-то похвалил (лучше, если сверстники, а не взрослые), тогда появятся «крылья» и желание сделать лучше.

Что значит **«ребёнок самостоятельно готовит роль»**?

Во-первых, взрослые удерживаются от того, чтобы показывать, каким должен быть зайчик, волк и т.д.

Во-вторых, взрослые задают детям вопросы, чтобы выяснить их представление о чём-либо. Например, «Как, по-вашему, что такое гордый человек? Можете превратиться в гордого человека?.. Можете придумать, как волк съел утку?..»

В-третьих, вести занятие нужно так, чтобы возможность придумывать была у всех детей. Можно придумывать и выполнять задание всем одновременно, но эффективней – показывать друг другу. Группа на группу (показ), или группы по очереди выступают со своим замыслом, а зрители смотрят. Обязательно с каким-то заданием для зрителя: что именно наблюдать в том или ином показе.

В-четвёртых, необходимо обеспечить детям условия для приобретения опыта. И режиссёрски это организовать. Например, сначала дети копируют разных животных по фотографиям или картинкам из книжек (делают моментальные фотографии и придумывают, как продолжить движение их фотографии). Затем копируют показы друг друга (группа на группу), советуют друг дугу. Потом придумывают, как «поставить животных на две ноги». Затем, все одновременно выполняют заданное **«превращение» в волка**. А как волк утку догоняет? А как утка убегает от волка? «Превращаемся» в хищную птицу, в домашнюю, в певчую.

Если дети видели изображаемых животных на фотографии, потом на видео, сразу попробовали копировать, то затем они легко при-

думают, как персонажи выполняют те или иные действия. Так постепенно рождается самостоятельный образ исполнения роли. Он очень скромный. Взрослым нужно постараться отнестись к этому с уважением и **не пытаться ничего добавить от себя**. В следующем спектакле всё будет гораздо богаче!

Предварительная работа по превращению в животных плавно переходит в игру всей сказки всеми одновременно под музыку (одна половина группы играет эпизод, другая половина их копирует). В этом возрасте ребёнок легко схватывает характер музыки и двигается в её ритме.

Когда уже наигрались в сказку и знаем все нюансы (и как петля на волке сжимается, и как он пытается птичку поймать, и как утку съедает, и как охотники по лесу ходят и пр.), выстраивается окончательный рисунок сказки.

Текст читает взрослый. Повторю: рисунок выстраивает режиссёр – куда пойти, откуда выйти и т.д. А вот КАК пойти, КАК выйти, побежать, прыгнуть и т.д., придумывает сам исполнитель!

Этап 3. СТИХИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА

В нашем случае это был стихотворный текст (стихотворение Э. Успенского «Сердитый день»), и все трудились над одной ролью – рассказчика, когда нужно поддержать другого, поймав окончание его строчки и продолжить рассказ. Это был ответ на вопрос: могут ли дети выучить текст, «не уча его специально»? Оказалось, могут, и ещё как!

Я несколько раз прочитывала текст и давала задания во время слушания. Например: «Как только слышите название персонажа, которого можно сыграть, встаньте и скажите это название воспитательнице», а та записывает всё на отдельных бумажках. Потом все вытягивали по бумажке и превращались в этих персонажей. Кстати,

в персонажи дети записали и окно, и солнце, и небо, и ветер, и книжку.

Потом я читала стихотворение, а дети его играли все одновременно, а затем коллективно пытались вспомнить текст. Далее каждый выбирал себе строчки, а потом опять я читала стихотворение, а тот, кому строчка принадлежит, выходил на сцену в порядке произнесения или перебежал на другое место. И вскоре дети стихотворение и прочитали, и сыграли сами.

УЧАСТИЕ ВЗРОСЛЫХ

Параллельно с театральными занятиями на занятиях по программе «Классическая музыка в детском саду» вместе с педагогом Татьяной Рубан дети слушали фрагменты балета, говорили о прослушанном, смотрели видео-версии спектаклей, учились определять, какие звучат инструменты. Рисовали музыку на интегрированных занятиях изостудии и слушания (педагог Марина Зубарева).

Команда взрослых перед началом репетиций должна была сделать следующее.

1. Выбрать **основные эпизоды балета**, необходимые для разворачивания сюжета.
2. Сделать **нарезку** из музыки Чайковского на 20–30 минут звучания (для этого лучше брать начало и использовать финалы, где есть чёткое музыкальное завершение).
3. Разделить будущий спектакль **на эпизоды**, удобные для репетиций.
4. Написать **тексты для ведущего** (взрослого), которые будут звучать между музыкальными кусками.

Ещё до начала работы над спектаклем мы договорились с музыкальным руководителем Натальей Шайдеровой, что **танцы** она придумает сама и поставит их с детьми. Это «Белая кошечка и Кот в сапогах», «Красная Шапочка и Серый волк» и вальс на дне рождения Авроры. В вальсе необходимо было придумать общий (не парный) рисунок движений.

К началу репетиций с танцами у нас с детьми уже была эскизно готова половина сцен. Танцы дети не сами придумали, но всё остальное же в спектакле – сами! Так что репетиция прошла радостно, исполнители схватили движения на лету.

А моя задача, как режиссёра, состояла в том, чтобы организовать работу по созданию общего рисунка действий (партитуры) и **конструированию заданий для самостоятельного придумывания детьми** всего остального. Для этого выделенным эпизодам были придуманы названия, отражающие суть действия: «Страшный лес», «Вход гостей на бал» и т.д. Эти эпизоды необходимо было разделить на ещё более короткие куски. А потом уже собирать из них целую сцену.

СЦЕНА «СТРАШНЫЙ ЛЕС»

Нужно придумать, как деревья выйдут на сцену, какие они будут делать движения. Сначала музыка медленная, а потом всё быстрее и активней. Школьникам можно дать задание: превратитесь в страшный лес, и они это сделают, но в случае с дошкольниками необходимо каждое такое задание разбить на короткие куски и придумать названия для конкретных действий-движений, которые могут наполнять этот «страшный лес».

Репетиция сцены «Страшный лес» началась с задания: **рассыпаться** по всей площадке, чтобы не было мест пустых и густых. Несколько раз тренируем, как заполнить равномерно комнату, каждый раз вставая на новое место (ведь лес должен занять всё пространство сцены).

Для формирования у детей более точного понимания, как превратиться в толстые деревья, использую принцип **задания на «противоположность»**: сначала предлагаю превратиться в тоненькие лёгкие берёзки, где руки – это веточки. И лишь затем – в толстые деревья. Теперь руки уже не тонкие веточки, а толстые сучья, а тело – толстый тяжёлый ствол. Пробуем ходить

по площадке тяжёлыми широкими ногами – это деревья так ходят, так ветками двигают. «Превращаемся» в непроходимый вековой лес, который защищает замок со спящей Авророй от посторонних взоров.

Что могут делать деревья и как это действие назвать, чтоб **двигательная фантазия** дошкольников заработала и они придумали нечто интересное? Я придумала сказать задание так: руки заворачиваются вокруг тела то в одну, то в другую сторону – сначала медленно, потом быстрее, а теперь руки превратились в роботов.

Такое короткое, понятное, хоть и с небольшой заковыркой, задание – тот **отрезок самостоятельности**, который дошкольнику вполне доступен, и решить его он уже может довольно оригинально. Финальное движение я показала – как бросать тело в свободном полёте в стороны.

Мы «взяли в тело» деревья, придумали движения для веток и наконец можем слушать музыку, под которую будем сделанный рисунок действий выполнять. Необходимо придумать такое задание, чтобы дети самостоятельно поняли, услышали и запомнили, в каком музыкальном моменте нужно переходить от одного действия к другому. Например, вставать или садиться, когда слышишь изменение в музыке. Движение для тела нужно задавать простое, над которым не задумываешься.

Нельзя представить себе более внимательно слушающих музыку детей, чем дети, у которых есть двигательное задание по этой музыке!!!

А теперь меняем движения, но с условием – **синхронно и в опре-**

делённых местах. Сначала деревья закручиваются медленно вокруг своей оси. Затем быстрее... Потом договорились, в каком музыкальном моменте руки превратятся в роботов. Там, где музыка усиливается, начинаем бросать тело в разные стороны. В финале, когда принц срубает деревья, падаем на пол. И «укатываемся» за кулисы...

СЦЕНА «ВХОД ГОСТЕЙ НА БАЛ»

В эпизоде два маленьких куска: сам вход и построение в диагонали для встречи Короля с Королевой и маленькой Авророй. Ничего про бал детям не говорю. Они не знают, что уже начались репетиции «Спящей красавицы».

Предлагаю сделать несколько превращений в «особенного человека»: удивлённого, непонимающего, испуганного, иностранца, в старушку или старичка, в гордого, подозрительного, хитрого, важного, грозного...

Попробовали...

– А теперь каждый выбирайте, **в какого человека вы превратитесь** в следующий раз? Или придумайте что-то своё.

Каждый выбрал, в кого он превращается. Половина группы выходит за дверь и получает задание: войти так, чтобы оставшиеся в зале поняли, в кого ты превратился.

Исполнители входят. Зрители угадывают. **Задания для зрителей** в социоиговой педагогике – обязательная часть конструирования заданий. Зрители не должны себя чувствовать отдыхающими, ведь

внимательно наблюдая за работой партнёров – сам учишься! Но это внимание нужно специально организовывать.

А затем пробуем сделать «вход гостей» под музыку. Гоша придумал, что он будет **скороход**, и мы с ним договорились, что он очень быстро будет вбегать последний. Мы придумали, как входим, и вход каждого гостя получился отличный от другого. Теперь делаем эпизод: куда встать «в ожидании короля с королевой».

Когда гости входят из-за кулис в «бальный зал», у них маршрут следующий: нужно пройти к зрителям через центр, вернуться к занавесу и **встать в две диагонали**, развернутые к зрителям. Построение в диагонали – это повод, чтобы научить детей ориентироваться в пространстве и устроить азартное перемещение по залу.

Возникает необходимость поговорить с детьми: как построить диагональ, если заранее не определено точное месторасположение каждого?

Когда что-то не получается – это повод для особенной тренировки.

Договариваемся, что эти «две диагонали» – это (дети предложили) «когда все стоят в одну линию» и ты, не поворачивая голову, «боковым зрением видишь соседа и справа, и слева». А концы диагонали (моё добавление) смотрят в разные углы.

Пробуем строить диагонали на счёт, подбегая с разных мест на новое место, а не на то, которое запомнил. Получается!

СЦЕНА «ПРОКЛЯТИЕ КАРАБОС»

Задание для всей группы – показать четыре моментальных фото: вы увидели страшного тигра, великана, крысу, кто-то упал в речку. Это называется четыре **«позы ужаса»**. Когда Карабос произнесла страшное заклинание, что Аврора умрёт, едва лишь ей исполнится 16 лет, все приходят в ужас. Вот здесь и делаем четыре «позы ужаса» под музыку.

Затем перестроения: одни убегают от Карабос, другие бегут спасать короля и королеву, теперь эти в страхе прячутся за трон короля и королевы, а вторые (поначалу испугавшиеся) бегут защищать короля и королеву. А Карабос их всячески пугает. Затем все толпой ползут на коленях к Карабос, умолять её отменить заклятие, подползают к ней на коленях и тянут к ней умоляющие руки.

Заканчивается всё «точкой»: Карабос простирает руки победителя над придворными и Королём с Королевой, а они тянут руки к ней. Но тут выходит фея Сирени и все с надеждой следят за ней глазами – она изменяет судьбу Авроры.

СЦЕНА «ПОБЕДА ФЕИ СИРЕНИ»

Взрослые участники нашей творческой команды считали: поскольку Карабос играет взрослая исполнительница, роль феи Сирени должна играть воспитательница. Мол, иначе «взрослая Карабос» ребёнка переиграет.

Конечно, такая опасность была, но... **мы рискнули** доверить роль феи Сирени Саше. И Саша сыграла удивительно: в ней было столько

достоинства и силы, что победа над Карабос совершилась на наших глазах вполне!

Мы применили особенные режиссёрские хитрости: «уменьшение Карабос в теле». Сначала была идея, чтобы фея Сирени выросла в росте. Например, её бы поднял за занавесом кто-то из взрослых мужчин и она стала бы выше Карабос. Но обошлись тем, что взрослая исполнительница стала «уменьшаться в теле». Получилось вполне убедительно.

ПРОГОНЫ С ОСТАНОВКАМИ

Когда эскизный этап завершился и начались прогоны придуманного, случилось так, что я не могла вспомнить, как мы делали приближение гостей к уснувшей во время бала Авроре. Тогда Ася (фея Канарейки) напомнила, что мы делились на «первый-второй», и одни шли к Авроре удивлённые, другие – испуганные. А ещё говорят, что дети ничего не могут запомнить!

Начались прогоны, с остановками и отработкой отдельных моментов. Взрослые уставали, а дети хоть бы что. И **самое интересное** – что они всё запомнили! Но для этого взрослым пришлось попотеть, придумывая задания для прогонов, чтоб у детей **возник азарт** в ходе отработки тех или иных сцен. Собраться в такую-то фигуру за 10 счётов! А за 7 сможете? Так, например, тренировали мобилизованность на перестроениях.

В течение года дети на музыкальных занятиях с Натальей Владимировной изучали различные вальсовые движения. Эти умения пригодились на репетициях! Всего

в спектакле было два вальса, один постановочный, другой импровизационный. **Импровизационный вальс** получился замечательно – порядок движений в нём дети сочиняли на ходу, общаясь глазами, телом пытались угадать следующее движение партнёра. Наргисс с Таней на спектакле просто летали в весёлом общении танца. А с какими глазами мальчики шли приглашать девочек, как они их вели в танце, или, наоборот, в некоторых парах девочки задавали тон. Но главное, на сцене происходило **живое общение** между детьми: смотрели друг на друга в танце, ловили движения друг друга, а не просто выполняли отрепетированные па.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ

Обычно воспитатели заранее знают, кто будет играть главную роль, и говорят детям. Но лучше этого не делать, а подбирать исполнителей **во время этюдных работ**. Исполнительница роли Авроры, Наташа, поймала характер движения своей героини ещё до того, как узнала, что будет играть главную роль. Всей группой танцевали-импровизировали одновременно под музыкальную тему Авроры, и видно было, что у неё **точней всех** получается нужный для спектакля образ.

Так мы попробовали в движении всех персонажей, и многие исполнители проявились во время импровизации и придумали частично свою роль, даже не зная, что будут

её играть. Когда ребёнок не знает, какую роль будет играть, он придумывает гораздо интересней, так как его существование **свободно**: он просто выполняет задание вместе со всеми. Зато в дальнейшей работе более вероятен его исполнительский прорыв, так как верный подход к роли уже найден.

Не стоит на хрупкие детские плечи сразу «вешать роль», особенно главную – это **неподъёмная тяжесть**. Груз ответственности часто и взрослым мешает сыграть роль. Чтобы роль начала получаться, нужно сначала меньше о ней задумываться. Вот все одновременно импровизируют в роли фей, принца, Авроры и даже Карбос. А мы, взрослые, ловим удачу и **неожиданные импровизации!**

Конечно, в условиях детского сада всегда сложный вопрос: кому доверить главную роль? Все девочки до начала репетиций хотят играть Аврору! Начинается эскизная работа, и вдруг всем – и детям, и взрослым – становится видно, что вот эта маленькая роль у такого-то исполнителя получается лучше всех! Да он и сам это однажды понимает и тогда уже хочет играть только эту свою любимую роль!

Начинали репетиции спектакля мы так: ничего не объясняя, я включала подряд все музыкальные темы действующих лиц, и дети импровизировали, а мы с воспитательницей Еленой Владимировной Козловой внимательно наблюдали.

Один раз мы решили, что танцевать женские партии (танцы фей) будут только девочки, а мальчики будут выбирать, отмечать самое интересное движение, которое придумают девочки под музыку, и копировать его. Однако объективного отбора не вышло: мальчики выбирали только тех девочек, к которым у них есть определённая симпатия. Хотя главное было сделано: девочки так старались перед мальчиками, что придумали много интересного для своих ролей.

Исполнительница главной роли определилась быстро. Пока Наташа не знала, что будет Авророй, она очень вдохновленно и сосредоточенно двигалась под музыкальную тему Авроры. Но когда начала репетировать осознанно, всё ушло: Наташа хихикала на площадке и не могла справиться с собой. Или, играя сцену, смотрела на меня в страхе, что что-то не так делает.

На индивидуальной репетиции мы попробовали с ней упражнение: сосчитай, сколько будет 5 + 8? Задумалась. Поймай это внимание. Так можно помочь ребёнку понять, что значит **«держат внимание в себе»**.

А дальше только подправляешь: вот Аврора укололась спицей и смотрит, не отводя глаз, на уколотое место на пальце. А вот она прислушивается к себе, вот она обращается за помощью к окружающим, и внимание уже совсем другое...

ПРЕМЬЕРА

На премьере нянечки и воспитатели, которые не были на репетициях, плакали. Плакали и некоторые родители.

А я всё вспоминала, как на генеральной, мне вдруг подумалось, что **радостно-добровольное** участие детей в постановке спектакля обеспечило-таки нам отсутствие на репетициях этой обязательной и жутко грозной фразы взрослых:

– Вы что, хотите, чтоб мы всё отменили?!

АВРОРА

