Играем в кукольный театр

Глава I. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА

1. Кукольный театр в детском саду

Театр кукол! Как много значит он для детского сердца, с каким нетерпением ждут дети встречи с ним!

Куклы могут все или почти все. Они творят чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности дошкольников, корректируют их поведение. Как сделать, чтобы радость от общения с нами стала ежедневной? Нужно создать кукольный театр в детском саду!

«Актеры» и «актрисы» в нем должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. Для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к импровизации на детских музыкальных инструментах.

По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми кукловод управляет из-за ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и тростевыми. Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими на глазах у зрителей. К напольными относятся марионетки и большие куклы.

Можно начинать знакомить детей с кукольным театром с 1-й младшей группы. Воспитатели, старшие дошкольники показывают малышам небольшие спектакли, используя для этой цели различные виды театров: хорошо всем знакомый театр картинок (фланелеграф), театр петрушек, в котором заняты перчаточные куклы. Сценарии спектаклей, способы изготовления «актеров» описаны в книге «Кукольный театр – дошкольникам».

С большим удовольствием следят малыши за движущимися на ярко освещенном экране фигурами. Театр теней приковывает их внимание, развивает умение сосредоточиваться. Способы изготовления теневого театра описаны в книге «Нам весело».

К концу года дети 1-й младшей группы, накопив определенный опыт, пытаются самостоятельно участвовать в кукольном спектакле. Это стремление необходимо поддерживать, развивать и укреплять. Для этой цели подойдет пальчиковый театр.

«Пальчиковые куклы предоставят вам замечательную возможность поиграть вместе с ребенком. Самых простых вы можете сделать сами: на бумажном или матерчатом чехольчике (по размеру пальца) нарисуйте лицо и волосы. Сделайте пару кукол для себя и одну поменьше для ребенка.

Игры с пальчиковыми куклами помогают малышу лучше управлять движениями собственных пальцев. Играя вместе с взрослыми, он овладевает ценными навыками общения. Разыгрывание различных ситуаций с куклами, которые ведут себя как люди, развивает воображение ребенка».

Для детей 2-й младшей группы *самый простой и доступный театр – это театр кукол на столе. Игрушки для него можно сшить из кусочков ткани, меха, кожи, поролона – они не должны быть большими. Технология и выкройки приведены в книге «Кружок изготовления игрушек-сувениров».*

При изготовлении необходимо учитывать соотношение игрушек по размеру (кошка должна быть выше и больше мышки, но меньше собаки) и фактуре материала (всех кукол для конкретного спектакля шьют либо из ткани, либо из поролона).

Забавных настольных актеров можно связать крючком или на спицах (чтобы они держали форму, их надевают на пластмассовые бутылочки или детские кегли). Схемы вязания и выкройки даны в книге «Забавные поделки крючком и спицами».

Для настольного театра подойдут «исполнители», вылепленные из глины по типу дымковской игрушки, а также деревянные, изготовленные по типу богородской игрушки. Со способами изготовления можно познакомиться по книге «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду».

Интересные куклы получаются из бумажных конусов, цилиндров, коробочек различной высоты. Варианты таких поделок описаны в статье Л. Кузнецовой «Изготовление детьми игрушек для кукольных театров».

В средней группе *переходим к более сложному театру. Знакомим детей с театральной ширмой и с верховыми куклами, основу которых составляет деревянный стержень – графит. Но прежде, чем малыши начнут работать на новой сцене, надо дать им возможность поиграть с игрушками, основу которых составляет деревянная ложка. Театр ложек, являясь упрощенным вариантом представления с участием верховых кукол, помогает детям освоить приемы кукловождения.*

В старшей группе *следует познакомить детей с марионетками, показать им кукол с «живой рукой».*

Марионетками называют кукол, которыми управляют чаще всего с помощью нитей. Изготовить их можно из разных материалов. Обычно марионеток шьют из ткани по принципу изготовления мягкой игрушки. Такая кукла приводится в движение с помощью ваги, то есть деревянной крестовины, к которой на ниточках подвешивается игрушка.

Способы управления куклами с «живой рукой». Обучаем детей способам управления большими напольными куклами. Высота театральной куклы системы «люди-куклы» зависит от роста ребенка. Ребенок надевает на себя костюм, огромную голову-маску, большие ладони, огромные ботинки и превращается в живую куклу. Голова, ладони, ботинки изготавливают из поролона и обтягивают тканью. Чтобы ребенок, находившийся внутри куклы, мог дышать и видеть, рот куклы делают приоткрытым на уровне глаз ребенка. Люди-куклы обладают яркими сценическими возможностями. Управление такими куклами доставляет детям огромную радость.

2. Как кукольный театр помогает в работе с неуверенными в себе детьми

Занимаясь театрализованными играми, были случаи отказа детей от участия в этом виде деятельности. Спрашивали ребят, почему не принимают участия в общей игре? Они мотивировали отказ тем, что им это не интересно. Однако из опыта работы мы знаем, что в общей игре хотят участвовать все дети, но некоторые из них в силу своих психологических особенностей боятся принимать участие в групповой деятельности. Как привлечь таких ребятишек к театрализованным играм? Как помочь им преодолеть неуверенность в себе, выучить их общаться со сверстниками и взрослыми?

Главное – создать между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви. Желание педагогов понять психологические проблемы ребенка, стремление помочь ему выйти победителем из тупиковой ситуации создают предпосылки для дальнейшей творческой деятельности. Надо вовремя помочь малышу справиться с возникшими проблемами. Иначе боязнь общения, замкнутость в своих переживаниях, страх быть осмеянным сверстниками, нежелание получить негативную оценку своей деятельности со стороны взрослых – все это как снежная лавина обрушивается на маленького человека, загоняя его в мир страхов и сомнений. В этой ситуации на помощь ребенку приходят театральные куклы. Они никого не могут оставить равнодушным, потому что напоминают малышу те привычные детские игрушки, с которыми он играет в повседневной жизни. Чем раньше начать заниматься с детьми кукольным театром, тем меньше маленьких людей придется впоследствии выводить из тупиковой ситуации.

Понимая огромное значение кукольного театра для всесто­роннего развития ребенка, мы стремимся к тому, чтобы театральная кукла стала для ребенка мостиком, соединяющим игру с творчеством. «Детям, пока они еще не совсем ушли из сферы игр и игрушек и полны творческой динамики, надо что-то переходное, ведущее их от игры к театру, так, чтобы последний являлся естественным следствием первой. К театру, как к таковому, как к «очень сильно действующему средству», необходимо подходить очень постепенно, чтобы не повредить нежных и оригинальных ростков детства: а повредить трафаретом изжитых уже переживаний взрослых весьма легко».

3. Театрализованные игры в детском саду

Занимаясь с детьми, главной целью мы полагаем развитие их творческих способностей средствами театрального искусства.

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов.

Важнейшим в театрализованных играх является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Таким образом, репетиции, работа над этюдами не менее важны, чем спектакль.

Мы стремимся к тому, чтобы театрализованные занятия сохраняли непосредственность детской игры, основанной на импровизации. Поэтому не заучиваем с детьми текст роли, не отрабатываем позы, жесты, движения, считая, что постановка нисколько не пострадает, если дети неточно произнесут реплику, менее удачно, с точки зрения взрослых, выстроят мизансцену и т. д. Главное – это понимание смысла и атмосферы театрального действа. Мы хотим, чтобы маленькие актеры, основываясь на хорошем знании пьесы, сами придумывали диалоги действующих лиц, самостоятельно искали выразительные особенности для своих героев, используя мимику, пластику, песенные, танцевальные и игровые импровизации.

«Заучивание слов роли, не всегда соответствующих пониманию и чувству ребенка, сковывает детское творчество. Гораздо ближе детское понимание пьесы, сочиненное самими детьми или сочиняемое и импровизируемое ими в процессе творчества. Такие пьесы будут неизбежно более нескладны и менее литературны, чем готовые, написанные взрослыми писателями, но они будут иметь огромное преимущество, заключающееся в том, что они возникают в процессе детского творчества».

Чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется в различных видах творческой деятельности. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, литературе, живописи. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть.

Выдающийся русский психолог Л.С. Выготский писал: «Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы его творческой деятельности».

Решению этой задачи способствуют театральные занятия, которые мы проводим два раза в неделю в каждой возрастной группе по программе «Театр – творчество – дети».

Знакомство детей с театрализованными играми начинается в 1-й младшей группе. Малыши смотрят небольшие кукольные спектакли и инсценировки, которые разыгрывают воспитатели и старшие дошкольники. Встреча с театральной куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми, мы стремимся вызвать у них положительные эмоции по отношению к театрально-игровой деятельности, побуждаем их общаться с куклой, хорошенько ее рассмотреть, не препятствуем стремлению поиграть с «актерами», участвующими в спектакле. Так, незаметно для себя малыши включаются в театрализованные игры.

Начиная со 2-й младшей группы и до выпуска, мы последова­тельно знакомим детей с различными видами кукольных театров. Для этого используем этюды, обучающие способам управления куклами различных систем.

После того как приемы кукловождения освоены, приступаем к постановке спектакля.

Параллельно в каждой возрастной группе обучаем детей основам актерского мастерства. Для этой цели используем этюдный тренаж, который способствует развитию внимания, памяти, мышления, воображения и восприятия. Развиваем также навыки выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.

Начиная со 2-й младшей группы, работу над кукольными спектаклями и театрализованными играми ведем параллельно.

В средней группе и далее стремимся объединить кукольный спектакль и театрализованную игру в единое целое. Этот вид деятельности мы называем театрализованными играми с элементами кукольного театра. Он интересен тем, что одновременно одна часть детей играет с театральными куклами, а другая – подвизается в качестве актеров драматического театра. Малыши сами выбирают вид деятельности (кукольный театр или инсценировка) в соответствии со своим психологическим состоянием. Не уверенные в себе ребятишки чаще всего предпочитают кукольный театр, так как кукла для них является ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в стрессовой ситуации (выступление перед зрителями).

Дети, преодолевшие себя или не имеющие психологических проблем, обычно хотят участвовать в спектакле в качестве актеров драматического театра.

В старшей группе все детсадовские питомцы освобождаются от комплексов, активно участвуют в театрализованных играх, поэтому роль кукольного театра несколько уменьшается.

Навыки кукловождения, приобретенные детьми за три года обучения, позволяют объединять в одной театрализованной игре несколько видов театральных кукол различных систем. Так, в «Путешествии в страну сказок» участвуют куклы настольные, верховые, напольные, куклы с «живой рукой». В «Белоснежке и семи гномах» дети используют марионеток и кукол с «живой рукой». В подготовительной группе театрализованные игры отличаются более многоплановыми характеристиками героев, трудными для разработки мизансценами, в них действуют наиболее сложные в управлении куклы. Так, в «Приключениях Буратино» дети использовали тростевых кукол с «живой рукой», а в «Щелкунчике» применяли кукол с «живой рукой», мягкую игрушку и «людей-кукол». Театрализованные игры дают детям возможность применить полученные знания, проявить творческие способности в различных видах деятельности.

Сохраняя здесь принцип импровизации, мы сознательно делаем наши спектакли менее театральными, менее зрелищными, чем постановки, целиком подготовленные взрослыми, в которых творчество детей сведено к нулю, но зато ярко и пышно продемонстрированы творчество и таланты педагогов.

Мы стараемся увести детей от театра, в котором роли ребенку диктуют, где его заставляют принимать заученные позы, рабски повторять движения, зазубривать реплики и т. п. «Кажущуюся радость детей в подобных спектаклях мы, взрослые, создаем сами, волнуем и нервируем их своим возбуждением, и почти всегда кажущаяся самостоятельность в проведении роли ребенком настолько нашпигована взрослыми, что все дело в большинстве случаев равносильно самообману. Вместо здоровой радости идут тоскливые репетиции, а за ними и самый спектакль, который дает массу чисто нервных переживаний. Такие представления лишь по названию театр, а, в сущности, они лишены самого главного, без чего театр не может существовать, – творчества».

Используя импровизацию, мы тем самым уходим от рутинного труда, от зубрежки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Однообразие убивает желание играть в театр, делает это занятие скучным и неинтересным. Дети быстро утомляются, их внимание рассеивается. Они не могут в силу своего возраста долго сосредоточиваться на чем-то одном. Творческий подход к работе с малышами дает возможность развивать одновременно их всех, независимо от уровня подготовленности. Нам не приходится ориентироваться на среднего ребенка, тем самым тормозя развитие одаренного. Каждый развивается в том темпе, в каком он может. Например, на одном театральном занятии мы создавали танцевальную характеристику Белоснежки. Звучала музыка, все девочки одновременно импровизировали. У наиболее продвинутых танец получался ярче, выразительнее, менее подготовленные стремились подражать им, используя в своей импровизации что-то, найденное подругами. Так общими усилиями рождалась танцевальная характеристика персонажа.

Все девочки хотели исполнять роль Белоснежки. Как быть в таких случаях? Нужно разделить роль главной героини на несколько фрагментов. Если на один эпизод претендовало несколько участниц, то дети сами выбирали лучшую. Малыши редко ошибаются, их выбор чаще всего совпадает с выбором взрослых.

Мы избегаем назначения на ведущие роли одних и тех же детей. Считая, что каждый ребенок талантлив от природы, каждому и стремимся помочь раскрыть свои способности. В наших театральных играх, прежде чем выбрать роль, ребенок пробует себя во всех других, и таким образом сознательно определяет ту, которая ему ближе. Так, в спектакле «Приключения Буратино» главного героя играли шесть мальчиков, причем каждый в зависимости от сценических обстоятельств поворачивался к зрителям одной из граней своего собственного характера (озорной мальчишка, испуганный деревянный человечек, доверчивый несмышленыш, негодный озорник, заботливый и любящий сын, верный, преданный друг).

Используя в работе с детьми театрализованные игры, мы основываемся на представлениях выдающегося русского психолога Л.С. Выготского: «Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его вопло­щении».

Занимаясь с детьми театром, мы ставили перед собой цель сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни.