[Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования, реабилитации и оздоровления»](https://corio48.ru/contacts#map) г. Липецк

Выступление на Всероссийском семинаре из опыта работы

Руководителя театрального коллектива "Непоседы" Федюкиной Л. П.

"Театральное творчество как средство социокультурной реабилитации незрячих и слабовидящих детей."

28.01.2021

Особенности при работе со слепыми детьми на сцене при постановке музыкального спектакля

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД СПЕТАКЛЕМ

Я работаю воспитателем и одновременно организовала театральный коллектив « Непоседы».Коллектив «Непоседы» создан более 20 лет в 1995 году. В своей работе я использую эффективный метод реабилитации детей со зрительной депривацией – театр-терапию.

В группе есть дети с незрелой эмоционально- волевой сферой. Часто бывают неуправляемыми, раздражительными, проявляют спонтанную агрессию, отсюда и трудности в общении с одноклассниками. Поэтому совместно с классными руководителями, учитывая психологические особенности детей, были поставлены коррекционно- воспитательные задачи:

1. Создание реальной сферы для улучшения физического и психического развития ребенка;
2. Создание условий для формирования духовно-нравственного здоровья;
3. Создание дружного, работоспособного, творческого коллектива.

Занятия в театре дают возможности:

1. Корректировать недостатки, связанные с нарушением зрения. Свободно владеть мимикой, жестами, пластикой, уметь ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах.
2. Корректировать различные психоэмоциональные расстройства детей.
3. Создание душевного комфорта, формирование адекватного поведения детей.
4. Совершенствовать коммуникативные навыки. Сценическое общение помогает объединить детей с различными интересами и возможностями, воспитывать в них дух коллективизма и ответственности за общее дело.
5. Развивать креативность и, в конечном итоге, добиваться успешной социализации и адаптации учащихся.

За годы существования театральный коллектив « Непоседы» гастролировал во многих городах России: Москва, Тула, Тамбов, Воронеж, Рязань. На Всероссийских областных и городских фестивалях и смотрах самодеятельного творчества неоднократно получал высшие награды.

В 2001,2004,2008г. коллектив театра занесен в сборник- реестр « Особых теватров России» на Всероссийском фестивале «Протеатр».

В 2014 году коллектив был представлен на молодежном фестивале особых театров « Парадельфийские вехи», который проходил в г.Москве и стал лауреатом фестиваля и награжден театральной «Никой», а всех участников премировали именными часами за актерское мастерство.

Я использую в своей работе эффективный метод реабилитации детей со зрительной депривацией театратерапию.

Из опыта работы можно уверенно оказать, что создание спектакля для наших детей - самое увлекательное, интересное, радостное и, конечно, полезное занятие. Известно, что совместная творческая деятельность вовлекает в процесс работы над спектаклем даже недостаточно активных, вялых, нерешительных детей, помогая им преодолевать зажатость, застенчивость, излишнюю скромность.

За годы работы по театральной деятельности неоднократно происходили «чудесные превращения» из тихих, зажатых, боязливых, несмелых детей в настоящих эмоционально-раскрепощенных, характерных героев наших постановок.

Таким образом, я придерживаюсь здоровьесберегающей системы отношений как на занятиях без работы над спектаклем, так и на протяжении подготовительной работы по созданию спектакля с детьми, т.к. личность ребенка превыше всего.

Итак, вот несколько правил, которые я стараюсь соблюдать в ходе подготовки к спектаклю:

1. Создать условия для возникновения интереса.
2. Участвовать вместе с детьми, по возможности предоставляя инициативу и им.
3. Не перегружать детей.
4. Не навязывать им своего мнения, не поправлять, а постараться выяснить и почувствовать, почему именно так сделал или изобразил, или сказал ребенок.
5. Не позволять одним детям вмешиваться в действия других.
6. Предоставлять возможность всем детям попробовать себя в разных ролях, а не поручать наиболее ответственные роли самым способным.

Т.к. все эти условия соблюдаются па протяжении всей работы над всеми постановками, паши дети с нетерпением, радостью ждут каждой репетиции. А один мальчик из старшей группы однажды сказал, придя в музыкальный зал:

«Знаете, какое у меня самое любимое занятие в школе?... Репетиция!».

Я с уверенностью могу сказать, что для ребят «театральные занятия» (как их называют дети)» - одни из самых интересных занятий в школе.

Начинается постановка спектакля е детьми е выбора произведения.

При выборе произведения для постановки я учитываю возрастные возможности детей, их знания и умения, которые в конечном итоге обогащают и расширяют их творческие способности и, несомненно, жизненный опыт. А сказочный спектакль - чудесный ключик, который открывает дверцу в окружающий мир образов, красок, звуков, музыки.

Любимые герои, которых изображают дети в спектакле, становятся образцами для подражания, «что формирует» у ребят умение поступать в соответствии е общепринятыми нравственными нормами.

Сказка - как волшебное лекарство, которое излечивает от обиды, неприятностей, помогает детям стать добрее, справедливее. Сказки пробуждают в детях сострадание, желание помочь, попять другого человека.

Поэтому «подсказкой» в выборе материала часто становится желание детей поиграть в эту сказку - сказку, которая для них самая любимая, самая интересная.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СОЗДАНИЕМ СПЕКТАКЛЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Выбор пьесы или инсценировки. Чтение.
2. Деление на эпизоды и пересказ детьми.
3. Работа в форме этюдов с импровизированным текстом над отдельными эпизодами.
4. Поиски музыкально-пластического решения над отдельными образами

в отдельных эпизодах. Постановка танцев, выбор и распределение

музыкального репертуара (песен, арий и т.п.).

1. Создание вместе с детьми эскизов, декораций, костюмов и атрибутов.
2. Работа над литературным текстом в эпизодах. Обсуждение и уточнение характеров героев, предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения персонажей.
3. Работа над образом (по 1-3 человека). Это:

- работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях;

- закрепление отдельных мизансцен.

1. Репетиции отдельных картин с деталями декораций и условным реквизитом, е музыкальным оформлением.
2. Репетиция всей пьесы целиком е элементами костюмов, декораций, реквизита. Уточнение темперамента спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизита.

10.Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми.

11.Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков по спектаклю, альбома с фотографиями сцен спектакля.

ПЕРВЫЙ ЭТАП работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя инсценировку сказок С.Я.Маршака «Кошкин дом», «Муха-Цокотуха» (по авторским сценариям), мы обговорили е детьми, каков уклад и быт деревни, её жителей, во что одеваются сельчане, какая должна быть музыка для таких сказок и т.д.

Более сложные спектакли, такие как «Золушка» по сказке Ш.Перро, «Снежная Королева» по сказке Г.- X.Андерсена требуют и более углубленной подготовительной работы. Такая направленная работа расширяет кругозор детей, активизирует их познавательный процесс.

Практически все спектакли, поставленные нашей студией - результат творческой работы по нашим же авторским сценариям.

Это спектакли:

- «Наши добрые соседи» по сказке С.Я.Маршака

- « Кошкин дом», «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро,

- спектакль по сказке С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»,

- музыкальный спектакль «Мама» по сказке « Волк и семеро козлят»,

- «Мерри Попинс , до свидания» по П.Л.Треверс,

-«Мир , который светится» по пьесе Ж.Б.Мольера.

Я выбираю для постановки такие сказки, которые имеют нравственную направленность - это: дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость, справедливость, что всегда побеждает зло во всех его воплощениях.

Интересной находкой для меня стала игра с детьми «Что было до сказки?», когда детям предлагается пофантазировать, сочинить, какой была жизнь героев до нашей пьесы? Игра проводится в вопросно-ответной форме, где, что интересно, ответы детей часто служат толчком к появлению новых вопросов, а иногда и являются элементом импровизации в сценарии. Например, «Что произошло с матерью Золушки?»,

ВТОРОЙ ЭТАП - деление пьесы на эпизоды. Мы предлагаем детям игру «Продолжи после меня», когда они по цепочке, друг за другом пересказывают детали эпизода и сами придумывают им названия. Например, «Мачеха и сестры», «Появление Феи», «Золушка па балу» и т.д. Такую игру следует проводить при подготовке к каждому спектаклю.

ТРЕТИЙ ЭТАП - работа над отдельными эпизодами в форме этюдов, упражнений, дающих детям определенные навыки и умения. Сюда входят упражнения и этюды по формированию и выразительности движений и мимики: «Угадай эмоцию», «Волшебники», «Различные походки», «Надень маску» и т.п., упражнения на развитие силы голоса, дикции и интонации, которые развивают и обогащают речь ребенка в целом, а также развивают умение сказать фразу в диалоге, текст в монологе, т.е. передавать словами характер какого-либо героя.

Затем начинается работа с импровизированным текстом над диалогами самой сказки. Здесь начальным этаном станови тся обыгрывание эпизода в виде настольного плоскостного или кукольного театра. Гак, я упражняю детей в смене интонации в соответствии с эмоциональным состоянием героев (а в группе это можно проследить как в самостоятельной деятельности).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП знакомит детей с музыкальным оформлением спектакля, с входящими в пего музыкальными произведениями, которые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле. Остановимся па музыкальном оформлении.

В спектаклях, поставленных по сказкам классиков («Золушка», «Снежная Королева») я использовала следующие музыкальные фрагменты и произведения:

1. Увертюра (звучит как при закрытом занавесе в театре)

1. Музыкальные антракты, которые излагают события, которых зритель нс видит (при смене декораций)
2. Музыкальный финал акта или всего спектакля (завершающий момент эмоционального восприятия)
3. Музыкальные номера но ходу сценического действия (песни, танцы, арии, композиции, музыкальные игры)

Музыка в спектакле может быть двух видов:

1. Сюжетная музыка

1. Условная музыка (шумы, звуки и т.п.)

Сюжетная музыка может:

* Характеризовать действующих лиц
* Указывать на место действия и время
* Создавать атмосферу сценического действия
* Рассказывать о действии, невидимом для зрителя.

Условная музыка может:

* Создавать атмосферу действия
* Эмоционально усиливать монолог или диалог
* Обострять конфликты
* Усиливать фантастические или сказочные моменты
* Усиливать эмоциональное восприятие зрителем.

При разучивании танцев, песен к постановке развивается умение создавать образ героя через движения, песенный репертуар. Такая работа проходит па музыкальных занятиях и на занятиях по хореографии, также и индивидуально.

Первым этапом работы над пластическим решением является простая импровизация. Гак как музыкальные образы яркие, характерные, то дети сами находят такое решение и самостоятельно отмечают наиболее удачные. Затем детям предлагается «превратиться» в какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, движения, наблюдая друг за другом. Вместе с ними мы выбираем более характерные и яркие образы, в которых «очутились» дети.

Попутно, па занятиях по изодеятельности детям предлагается придумать и создать эскизы декорации и костюмов.

ПЯТЫЙ ЭТАП - это постепенный переход к литературно-подлинному тексту пьесы. Такая работа проходит на занятиях еще задолго до репетиций, когда одна фраза или один отрывок, диалог повторяются разными исполнителями: «Сегодня все девочки будут Золушками. Это позволяет всем детям быстро запомнить практически все роли. В этот же период уточняются предлагаемые обстоятельства (где?, когда? зачем?), и подчеркиваются мотивы поведения героя (для чего, почему именно так?). Дети наблюдают за тем, как все остальные исполняю'!' какую-либо роль, сравнивают, а затем сами выбирают того, кто правдивее, эмоциональнее передаст образ героя. Ну а я, как педагог- режиссер, учитываю и выразительность исполнения, и пластичность, и речевые навыки, и, конечно, индивидуальные особенности того или иного ребенка, и только тогда распределяю главные роли.

ШЕСТОЙ ЭТАП - работа над ролью. Как говорилось выше, ребенок в силу возрастных психологических особенностей всегда играет самого себя, он еще не способен перевоплощаться, играть чувства, похожие па ощущения героев пьесы. Основываясь на личном опыте и памяти ребенка, я предлагаю ему вспомнить образ персонажа из мультфильма, сказки, картинки, фильма, хорошо знакомым ребенку. Также он может сам вспомнить ситуацию из своей жизни, когда ему пришлось пережить чувства, похожие па ощущения героев пьесы. Я ни в коем случае не навязываю ребятам-исполнителям своё мнение, образец поведения или пример поведения другого человека.

Важно «показать героя» не только движениями и мимикой, но и постараться правдиво отобразить его чувства, состояние. Как же э то сделать маленькому человеку?

Нужно помочь ему вспомнить, что чувствовал какой-либо персонаж из знакомой сказки, мультфильма, стихотворения. Например, котята в сказке С.Маршака «Кошкин дом»? - у них на протяжении сказки менялось настроение и менялись чувства - сначала их было очень жалко, но только не тёте Кошке, затем им стало обидно, и всё-таки они все равно пустили к себе и Кошку и Кота. Ведь котята добрые.

Как же теперь нам попять, что чувствует Золушка в сказке Шарля Перо? Просто нужно превратиться, перевоплотиться!

И искусство актера - эго искусство создания на сцене образа как внешне, так и внутренне (в душе) подлинного, настоящего. «Ты не играешь в Золушку, а превращаешься в неё. Что же ты чувствуешь теперь, ведь это уже не ты, а Золушка?»

Нельзя приказать ребенку: «Обрадуйся!» - или - «Испугайся!» - или показать личный вариант. Такое обращение приводит к механическому и бессмысленному повторению поведения. Здесь уместно предложить:

«Вспомни, что ты чувствовал, когда...». Ведь главная цель поведения и передачи образов героев па сцепе - правдивость, подлинность, естественность. Я также объясняю детям, что в спектакле все персонажи - единое целое, поэтому нужно добиваться взаимодействия с другими героями, учиться слышать и слушать друг друга и нельзя ошибаться и путаться, соответственно менять свое поведение. Это может испортить весь спектакль.

Альтернативой служит большое количество импровизаций детьми, поэтому я не устанавливаю линию поведения и движений па сцепе, а стараюсь, чтобы это происходило по инициативе детей. Ведь творческая фантазия каждого ребенка глубока, широка, подвижна. А я только корректирую, чуть подправляю.

Очень важно проанализировать с детьми характер каждого персонажа: его эмоциональный настрой, поведение, двигательные характеристики (походка, жесты), а также речевые характеристики. Кто говорит плавно, растягивая слова, другой очень быстро (нечётко), третий - уверенно, спокойно, четвертый - сердито, сварливо и т.д.

Таким образом, развивается монологическая и диалогическая речь, вырабатывается сосредоточенность, внимание, творческое отношение ко всему образу героя.

СЕДЬМОЙ ЭТАП- работа по сценам или репетиция отдельных картин.

Принцип такой работы - учить детей размещаться по сцене, не сбиваясь (не скучиваясь), не загораживая друг друга, и, конечно же, не спиной к зрителям.На этом этапе дети умеют пользоваться приобретенными навыками в передаче интонаций голоса, движений, жестов, мимики, что развивает у них не только память, воображение, но и дисциплину, и творческую активность.

ВОСЬМОЙ ЭТАП - сведение всех компонентов воедино, т.е. создание значимого художественного целого.

Для того, чтобы детям было интересно, я вношу новые условия: вместо предметов-заменителей, условных декораций, использую готовые специально созданные для спектакля реквизит, бутафорию и декорации, а также элементы костюмов.

Чтобы уточнить темпоритм спектакля, пьеса проигрывается полностью, от начала до конца, включая всё музыкальное оформление, исполнение ганцев, песен. Как показывает мой опыт, не нужно бояться, что детям потом будет неинтересно, т.к. по-настоящему художественный материал с каждым разом воспринимается всё с большим пониманием и интересом. Более того, детская потребность в повторении любимых песен, ганцев, сказок так велика!

Сам характер общения па репетиции должен быть легким, чтобы создалась приподнятая творческая атмосфера. Искусство педагога заключается в том, чтобы дети ощутили, что всё эго они придумали сами. Ведь спектакль для них - чудо, волшебство, сказка!

Я, опираясь па опыт работы с детьми по театрализованной деятельности, остановилась на оптимальном количестве сводных репетиций - две или три.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП - премьера спектакля (для нас, педагогов - это генеральная репетиция).

Первыми зрителями здесь становятся наши педагоги логопед, которые, в отличие от родителей, объективны и справедливо оцепят наш с ребятами труд.

Премьера - это всегда волнение, но и конечно, приподнятое, радостное настроение.

Чтобы дети правильно настроились на выступление, мы проводим краткую подготовительную беседу – на 10 минут, в легкой, мягкой форме, индивидуально, давая последние цепные указания. И мои воспитанники к этому времени четко понимают, что такое коллективность театрального искусства, от которой зависит успех спектакля.

Обсуждение с ребятами проводим 'только на следующий день. До этого дети слишком возбуждены и не могут объективно оценить свои успехи и неудачи. В последующей беседе, отвечая на вопросы, что было хорошо, а что не удалось, дети учатся оценивать правдивость, естественность поведения на сцепе, отмечать выразительность отдельных исполнителей, выясняется, насколько критически они способны относиться к собственной игре. Но самое главное - даже при недостатках и промахах детей я однозначно хвалю их, повышая их творческую активность и работоспособность.

Последний этап - повторные показы спектакля. Премьера и ее единственный показ скорее интересен только зрителям. Для детей более важным и интересным становится возможность исполнять спектакль как можно чаще. Ведь принцип повторности является одним из важных принципов работы с детьми. Конечно, если в структуре спектакля вес четко запрограммировано, и дети слепо выполняют волю педагога-режиссера, им надоедает играть одно и то же. Но мы с ребятами нашли новые направления: внося элемент творческой импровизации в разных сцепах, либо повторные показы проходят с участием разных составов актеров. Ведь одна и та же роль в исполнении разных детей существенно меняется, приобретая новые окраски и звучания в передаче образов. Каждый ребенок индивидуален, поэтому он вкладывает свои эмоции, ощущения, переживания в одну и ту же роль. А моя задача - раскрыть эти индивидуальные особенности ребенка, научить его искать свои, неповторимые средства, а не подражать другим исполнителям. Ориентирами для этого стали принципы системности, повторности и индивидуальности.

Итак, вывод: получается, что театральная деятельность не только развивает эмоции, но и делает самих детей добрее, отзывчивее и справедливее.

Наши успехи напрямую зависят от родителей детей и всего педагогического коллектива. Разве получились бы наши праздники яркими и красивыми без декораций и костюмов, сделанных с любовью руками наших трудовиков и родителей. Вся деятельность, осуществляемая в классе, опирается на семью.

Замечательной традицией в нашем коллективе стало проведение совместных вечеров отдыха с родителями. Данная форма работы помогает детям, родителям и педагогам успешно сотрудничать, лучше узнать друг друга, отношения стали более открытыми и доверительными.

Считаю, что совместная увлекательная работа объединяет детей, родителей, педагогов, приносит эстетическое удовольствие, улучшает морально-психологический климат в группе. Все дети раскрепощены, общительны, увлечены любимым делом. И после каждого мероприятия появляется радость, единение, и, конечно же, желание творить! Это и является хорошим фундаментом социализации.

Спасибо за внимание!