Автор:Тихонова Юлия Николаевна

ГБОУ Пушкинская школа 1500, Москва

Тематическая рубрика: *начальная школа.*

Слово.Музыка.Тишина.

(Как мы создавали сказку)

Наблюдая человеческое поведение, можно проследить полифонию различных смыслов, заложенных в двигательных, пластических, мимических рисунках его тела. Для нас это еще один язык - наша видимая речь. Пластические и двигательные рисунки очень связаны со словом, хотя связь эта достаточно свободная. Одни из них имеют словесный эквивалент («улыбка», «оскал» и др.), другие - словом выразить невозможно (тогда в романах пишут: в лице его что-то изменилось»). Мы употребляем слова в прямом и переносном значении, в причудливых, иной раз «метафорических» соединениях, рождающих новый, неповторимый смысл. Так и язык нашего тела: помогает понять не только слова, но и то, что не сказано.

Порой мы замечаем, как у одного и того же человека выражение лица говорит одно, слова - другое, руки - третье и т. д. И все это проходит мимо его сознания и воли. Да и вообще, всякое в е выразительное движение представляет собой не столько собственно двигательный процесс, сколько процесс взаимодействия «слоев сознания». И отражая, таким образом, картину внутреннего мира человека, пластические знаки выполняют основополагающую роль в самоощущении, самовыражении, самопереживании и самопонимании.

Иногда так случается,что думая о каких-то важных для меня вещах, я случайно нахожу «свои» же мысли у писателя, поэта, философа или композитора. Но такие «совпадения» и приносят удивительную радость открытия: «Понять человека значит вместить его в себя… Понять человека, значит также быть им самим…» Эти слова О. Вейнингера однажды помогли мне открыть особый смысл моей работы.

«Гениальный человек… … тем гениальнее, чем больше отдельных людей он в себя вмещает и чем живее, чем сильнее он включает в себя этих людей… Амплитуда этих периодов, в течение которых в нем в последовательном порядке выступают разные стороны его существа и нравственные личности, в нем заключающиеся, настолько велика, что такая смена периодов отражается даже на их физиономии».

Вероятно, про таких людей говорят, «Они меняют маски». При этом и сам человек может удивляться: «Какой же я на самом деле?» Это беспокоило и пятнадцатилетнего Гете («Я изрядно похож на Хамелеона»"), и меня…

Однако, есть психологическая необходимость маски, и она в том, что почти автоматически отодвигает в тень наше обыденное «Я» и открывает свободное пространство для обнаружения другого - идеального «Я», «…Ваше высшее «Я» вызывает и гасит творческие чувства, двигает вашим телом, говорит вашим голосом - становится вашим вторым сознанием…»

И все же хочу уточнить один момент: говоря о масках, я подразумеваю органичные, живые перемены в человеке, а отнюдь не притворство, где под маской - пустота, где внутреннее хорошо спрятано за внешним. «Для того, чтобы носить маску и оставаться при этом искренним, правдивым … надо перевоплотиться в эту маску, стать ею. Только они, эти своеобразные маски, дают нам подлинную возможность каждый раз выражать себя заново, с максимальным своеобразием и максимальной изобретательностью».

Как не позавидовать человеку, который и в тридцать восемь считает: «Я всегда новорожденное дитя» (а это все тот же Гете). А уж кто, как не дети (и какое имеет значение, большие они или маленькие), способны к превращениям!

Хотя, «каждый обладает этой способностью к превращениям, каждый ее применяет, каждый считает это совершенно естественным, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что ей они обязаны лучшей части своего существа» (Э.Каннети).

Для меня магическое слово «превращение» имеет особый смысл (по Ожегову «превратиться» - эначит принять иной вид, перейти в иное состояние, качество, стать чем-то иным). Превращение… в другое, в другого, обретение душой нового тела?

Движение души-вот в чем открывается для меня суть превращения. И это долгий и трудный путь к человеческому пониманию любви.Именно эту науку мы постигаем на наших уроках музыкального движения: чувствовать, понимать и любить друг друга. А музыкальная сказка, родившаяся на уроках музыкального движения,-это наша длинная дорога через превращенья к самому себе.

Музыка своими тайными путями воздействует на нас, вызывая те или иные образы, и неуловимо меняет наше отношение к себе, к миру; именно музыка помогает нам понять тайну превращений. Идея создать сказку средствами музыки и движения появилась момент работы над образами обитателей леса: Волка, Лисы, Зайцев, Медведя и Птички. Да, это те самые маски, с которыми ребятам предстоит срастись до ощущения: «Я - Лиса», «Я - Волк» и т. д.

Ребятам была предложена музыка по принципу контраста, в качестве музыкальных загадок. Отгадки («кто бы это мог быть?») ребята должны были дать не словами, а своими движениями. При достаточно выразительной музыке для ребят это почти не составило труда (тем более, что я намеренно определила ситуацию: «вы в зимнем лесу»).

В первый раз я сама не двигалась с ребятами, только наблюдала. После каждого фрагмента они останавливались и замирали в ожидании следующего. Этот момент я считаю принципиально важным, так как ребята этого класса практически не умеют пользоваться паузой как переходом из одного состояния в другое. Они ее используют как момент отдыха, как «микроперемену». Эту проблему нам постоянно приходилось преодолевать, даже тогда, когда шла работа непосредственно над сказкой. Выполняя задание под музыку, к сожалению, не многие из ребят «оторвались» от традиционного косолапого шага при показе медведя, прыжков на месте - зайца. Безошибочно определив музыку Лисы, Птички и Волка, не все ребята смогли передать их характерные движения (некоторые под музыку Волка просто ходили, правда, с выразительным лицом).

Самостоятельные решения многих ребят не отличались особой изобретательностью и дальше показа отдельных характерных движений зверей не пошли. Лишь у некоторых наметился целостный образ. Попутно замечу, что важным для меня моментом является именно то, когда порой из одного лишь движения рождается образ, и в связи с этим возникают определенные ощущения как бы изнутри этого образа. «Постарайтесь, чтобы у каждого был свой Волк, своя Лиса, непохожие на других. Для начала выберите какую-то одну черту животного, его походку, наклон головы, взгляд, повадку (свирепый волк, замерзшая птичка и т. д.)…» При этом, каждый ребенок, сохраняя самотождественность, может чувствовать в себе черты другого существа.

Я умышленно втягиваю их в процесс имитирования животных. Это заставляет ребят делать те движения, которые им не свойственны и даже не соответствуют их эмоциональной природе (так необщительные дети самозабвенно резвятся в роли зайцев с другими зайчатами, а агрессивный ребенок превращается в трогательного птенца с перебитым крылом). Я прошу не изобразить Волка, Медведя и др. а стать ими! И ценным для меня здесь является не видимое внешнее, а невидимое внутреннее движение.

Прежде чем дать возможность попробовать еще раз, прошу внимательнее прислушиваться к музыке, обратить внимание на характер каждого персонажа, который подскажет именно музыка. На этот раз я тоже двигаюсь вместе с ребятами. Каждый из нас имеет свой образ. Интересно, что уже на второй раз можно было наблюдать определенную избирательность в выборе героя: мальчишки, например, проигнорировав Лису и Птичку, с полной самоотдачей импровизировали под музыку Волка, Медведя. Я не противилась их выбору, так как главный принцип на наших уроках - чувство комфортности в пространстве и внутри себя.

На следующем занятии мы пробовали поставить наших зверей в определенные условия. В этом нам помогла музыкальная игра «Лиса и зайцы», где сочетаются свободная импровизация в движении и четкие правила самой игры.

В дальнейшем наша игра разрослась до формы Рондо, рефреном была тема зайцев, а эпизодами - музыка Волка, Лисы, Медведя, Птички. Здесь же ребята самостоятельно разошлись по группам в соответствии с выбранным образом (героем).

У ребят появилась возможность взаимодействовать друг с другом, не переключаясь с образа на образ, а оставаясь каждый в своей роли. Последовательность музыкальных фрагментов варьировалась, поэтому взаимоотношения героев строились спонтанно, образуя произвольный сюжет. Вот тут-то все и началось. Герои ожили, и теперь их нужно было «выпустить на волю», в лес. Я пошла к ребятам в класс, на урок русского языка, где мы все вместе фантазировали на зимнюю тему:

- придумывали ассоциации на тему «Зима»;

- из них выбирали слова. Которые помогут создавать зимнюю сказку;

- подбирали определения к выбранным словам - «Какой снег?», «Какое дерево?», «Кто придумает больше и интереснее?»

 Вслед за этим уроком - музыка. Наши словесные образы должны зазвучать. Это Огонь, Дерево, Облака, Пурга, Снег, Сугробы (частично - импровизирую либо играю фрагменты из того, что вспоминается в связи с этими образами). Прошу детей, в свою очередь, подбирать ассоциации к звучащей музыке.

- Какой образ оживает?

 Так музыка нам нарисовала целые музыкальные картины и даже добавила новые образы, новых героев. В качестве домашнего задания прошу придумать на основе музыкальных картин сказку.

Следующий урок музыки: пришли с листочками что-то сочинили. Предлагаю такой вариант: я играю музыку, вы выбираете фрагменты из своей сказки, созвучные тому, что я буду играть. По ходу сочинилась «классная» сказка, в которой детей всего класса объединило соавторство, а их героев - (порой совершенно несовместимых) - музыка.

На этот раз домашнее задание получаю я. Фрагменты из сочинений, которые не прозвучали, а их хотелось бы включить в сказку, требуют своей музыки (момент замерзания зверей, образ Дерева, Облака, Сугробов).

Следующая наша встреча на уроке движения: музыка подобрана, но все фрагменты звучат в свободном порядке, вне сюжетной линии. Ребята имеют право быть кем угодно, исполнять много ролей, но при этом искать: «Где я лучше себя чувствую, в каком образе, с какой музыкой?»

То, что музыкальные фрагменты звучали без перерыва, создало удивительный (для этого класса) эффект: с окончанием музыки ребята замирали на месте, ожидании следующей. При этом каждый оставался в той позе, в которой его оставила музыка.

Теперь Лисы, Снежинки и другие работают по очереди, а остальные в этот момент внимательно смотрят и думают: «Что мы можем посоветовать лисам, они же со стороны себя не видят!?» Надо сказать, что советовать оказалось не менее интересно, чем двигаться. Да и как не прислушаться к советам таких тонких знатоков звериных повадок.

Однако те, чье время истекло (т. е. те дети, чей музыкальный фрагмент уже прозвучал), вовсе не выключаются из работы. В зале есть много потайных уголков, где можно, хотя и без музыки, додумать и поискать движения своего персонажа; поупражняться в косолапом шаге.

Еще один очень важный момент коллективных работах (имеется в виду - всем классом): выделились солисты - ребята, создающие образ на ходу и развивающие его на протяжении всей музыки (так возникли образы Огня и Пурги).

В нашей сказке нет ни ничего отрепетированного, чем ближе была работа к завершению, тем больше появлялось интересных находок. Так, например, в самом конце родился вариант с тянущимися к Огню руками - звери греются, а Пурга их отбрасывает в сторону и закручивает в вихрь.

Однако у ребят возник вопрос: «А будет ли другим понятно то, что мы делаем? Ведь мы же не говорим, и у нас нет даже костюмов?» Моя же задача - доказать им обратное и направить на то, что они должны быть максимально выразительны в своих движениях, чтобы без костюма было понятно: «кто ты и какой ты».

Здесь же мы решили использовать элементы костюмов, а еще в нашей сказке будут живые декорации! Лес, сугробы, снег-это все мы, в любой момент готовые ожить и перевоплотиться в другой образ. А теперь посмотрим, можно ли выразительно рассказать нашу сказку без слов? Я читаю литературный вариант сказки, а они - бесшумно - показывают все, что там происходит.

Выпал первый снег… Обрадовались звери, все сбежались на поляну: озорные Зайчишки, и Медведь; Лиса с подругами - лисами в снежки играют, даже Волк с семьей на снежок полюбоваться прибежал…

Но вдруг налетел сильный ветер, закружилась поземка, забушевала Пурга: зверей разметала в разные стороны, снегом засыпала, лишь немногие сквозь пургу отправились к Старому дереву, в котором жил гномик Тук-Тук. У него был волшебный фонарь, свет которого мог победить Пургу и всех согреть. Добрались звери до дерева - зовут гномика друзей спасать. А огонь в фонаре трепещет, будто волнуется. Отправились; гном впереди - дорогу освещает, Пургу разгоняет.

Но вдруг перед ним возник его двойник, злой гном, и выхватил из рук волшебный фонарь. Звери ринулись вдогонку, и скоро огонь снова освещал им путь.

Вскоре звери снова были на поляне, только Пурга разозлилась не на шутку. Вихрем закручивает зверюшек, снежным ветром преграждает дорогу. Не удержал гномик фонарь уронил в снег, но звери тянутся к нему, пробираются сквозь Пургу, помогают друг другу и протягивают руки к Огню, защищая его от ветра. Вот все снова вместе. Подняли звери фонарь высоко над головой, взметнулось пламя. И - рухнула Пурга, рассыпалась снежными хлопьями.

И снова в воздухе закружился белый снег. Сюжет этой сказки, созданной с самими ребятами, живет в каждом из них. Именно поэтому каждый мог предвидеть и предчувствовать ход событий.

В нашей музыкальной сказке невозможно было что-либо перепутать, забыть. Дети настолько погрузились в музыку, что, если фрагменты звучали бы в ином порядке, ребята тут же создали бы новый сюжет - полное доверие к музыке!

Казалось бы, сказка готова. Но у меня почему-то нет ощущения целого. Это скорее музыкальные картины, объединенные одним сюжетом. Чего-то не хватает.

На уроке музыки у нас получилась очень интересная работа, которая, в итоге, и разрешила мои сомнения.

 Я обозначила на доске две точки: «Начало» и «Конец». И попросила вспомнить, чем они являются в сказке; по сюжету и по настроению.

Начало: выпал первый снег. Тишина. Конец: все затихло. Тишина. Прошу назвать самый острый момент, самый напряженный.

 - Это когда злой гном выхватил из рук гномика Тук-Тук фонарь с волшебным огнем.

- А когда это произошло, в самом начале?

- Ближе к концу. Нет, в середине!

- A теперь попробуем расположить события так:

Начало (тишина) - Развитие - Гном - Спад - Конец (тишина).

Я попросила называть событие и музыку одновременно, точнее настроение в музыке. В итоге дети выстроили, говоря профессиональным языком, сложную концентрическую форму.

ГНОМ

ОГОНЬ____ОГОНЬ

ПУРГА________ПУРГА

НАЧАЛО____________КОНЕЦ

(ТИШИНА) (ТИШИНА)

Вот она. Форма!

Остались только значительные события и связанная с ними музыка.Теперь осталось назвать главное действующее лицо - музыку и порученные ей роли (образы):

Снег - C. Рахманинов. Этюд Es dur

Лиса – Б.Барток «Румынский танец»

Волк, Медведь - импровизация концертмейстера

Зайцы - В.Косенко. «Полька»

Пурга - С.Прокофьев. Соната №2, 1 ч. (разработка)

Огонь – К Дебюсси. Прелюдия «Фейерверк»

Волшебное дерево -П.Чайковский «Танец феи Драже»

Злой Гном – Э. Григ. «В пещере горного короля»

И, конечно, свечи в темноте-это тоже музыка. И веточки еловые гостям - тоже музыка и тоже сказка.

А я все-таки не забыла их вопрос: «А нас поймут?» И в качестве доказательства они услышали свою собственную Сказку от зрителей, которые оказались с очень чуткими и вживчивыми в чудо.

Надя Г.: «…вот прокружились снежинки, пробежали волки, важно прошли лисицы, без страха проскакали зайцы…»

Коля Д.: «Деревья заплясали и начали играть. Деревья волновались, но звери оказались добрыми и подружились».

Данила П.: «Вы не забыли, что мы попали в сказочный лес? Вот и волк бежит, но не просто бежит, а играет с другим волком…»

 «…тоже самое случается и с людьми…»

Музыка стихла, и… Что-то неуловимо изменилось… Во мне?

Список литературы:

М.Старчеуc «Выразительный человек»

Сборник статей «Музыка,миф,бытие» М.,1995

О.Вейнингер «Пол и характер» -М.,1909

М.Чехов «Об искусстве актера» //Литературное наследие,том 2.М.,1995