

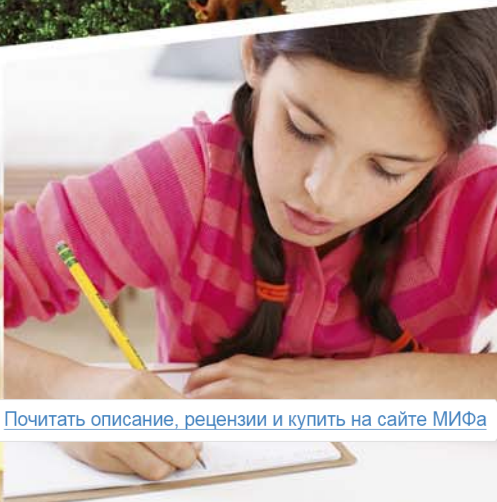
Эмили
Ньюбургер

БАНКА С ИСТОРИЯМИ

ИГРАЕМ, ПРИДУМЫВАЕМ,
РАССКАЗЫВАЕМ

40

творческих
мастер-классов
для развития
воображения

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

Предисловие / 4

Введение / 7

Чаще рассказывайте истории!

Это полезно! / 8

В поисках вдохновения / 10

Играйте! / 11

Гуляйте! / 12

Наблюдайте! / 13

Как пользоваться этой книгой / 14

1

Сюжетные подкаски / 17

Сюжетные диски / 19

Вырежи и расскажи / 25

Озеро историй / 26

Сюжетные кубики / 28

Сюжетные блоки / 30

Начало, середина, конец / 34

Мешок историй / 36

Истории о моих соседях / 39

Магнитная доска историй / 44

Находки для сюжетов / 46

2

Развитие сюжета / 51

Сюжетные камешки / 53

Передвижной кукольный театр / 56

Карточки-памятки / 59

Игровой коврик / 62

Банка с историями / 65

Книга историй / 68

Выдуманный город / 73

Карта с историями / 76

Саундтрек к историям / 78

Набор рассказчика / 79

3

Занятия по речевому творчеству / 81

Прогулка за историями / 83

Рассказы по картинкам / 85

Правда или вымысел? / 86

Заполни пропуски / 88

Цепочка из сюжетных дисков / 90

Сложи историю / 92

Словарные карточки / 94

Словарные списки / 96

Справочное бюро / 99

Придумай прошлое / 100

Пинг-понг с историями / 102

Нарисуй и расскажи / 103

Хронология рассказа / 104

Игра на время / 106

4

Представление начинается / 109

Волшебный почтовый ящик / 111

Волшебные камни / 113

Волшебная цветочная палочка / 114

Истории в декорациях / 116

Секретный чемоданчик / 119

Оформление сцены / 122

Материалы / 124

Шаблоны / 126

Кукольный театр / 130

Список фотографий / 136

Предисловие

Когда я была ребенком, именно истории, которые рождались у меня в голове, становились движущей силой моих игр. Это были сценарии моего детства. Я выросла в пригороде, где было сложно найти настоящий лес. Но это не имело особого значения. Я пряталась среди деревьев в узком боковом дворике и представляла себе, что путешествую в фургоне по прериям, где гуляет ветер. Разбивала лагерь на клочке травы у живой изгороди, которую подпирали старые грабли. Места, конечно, было маловато, но я считала этот тесный укромный уголок своим.

Я складывала костер из веточек и листьев и с помощью камня с острыми краями разрезала гладкие голыши — только что выкопанный «картофель». Половинки «картошек» медленно пеклись в «понарошном» костре, а я тем временем помешивала суп из воды, сорняков и земли, кипящий в большом котелке. Я полностью погружалась в мир своих фантазий — в историю об одиночестве и борьбе за выживание, максимально используя окружающую природу. Реальная жизнь отступала на второй план, и я чувствовала себя счастливой, бесконечно воспроизводя придуманный сюжет. Когда он накрепко отпечатывался в моей памяти, я была готова сменить декорации и оказаться в каком-нибудь другом времени и пространстве.

Я хочу, чтобы и мои дети испытали то же самое. Я хочу, чтобы они придумывали собственные игры, черпали вдохновение из всего, что их окружает, и создавали свои воображаемые миры.

ВВЕРХУ. Я и мои дочери,
Хейзел и Ли, вместе
придумываем очередную
историю.

По мере взросления становилось все труднее попасть в воображаемые миры, которые так легко открывались для меня в десять лет. Мне постоянно не хватало времени, я была занята учебой, работала допоздна, а еще собрания и пикники с друзьями. И только под конец учебы в университете, когда я начала посещать курс одной поэтессы, я вновь ощутила знакомое чувство погружения в мир своих фантазий. Преподаватель ненавязчиво подталкивала нас вперед, давая необычные, творческие задания и мотивируя на поиск вдохновения. Я делала зарисовки левой рукой. Я дарила незнакомым людям самодельные подарки. Я писала по стихотворению в день. Я просыпалась утром и записывали свои сны в дневник, а днем с энтузиазмом пыталась использовать этот материал для сочинения стихов и рассказов. Это было время самозабвенного творчества, когда я поняла, что быть взрослой совсем не означает отказаться от собственных фантазий. Не оставляйте поисков, и рано или поздно способность сочинять снова к вам вернется.

Правота этих слов подтвердилась спустя годы, когда на свет появилась моя старшая дочь. Мне не приходилось долго ждать прилива вдохновения. Достаточно было просто увидеть, как загорались ее большие карие глаза, когда она рассматривала иллюстрированные книжки с говорящими ежиками и утками. И это сразу же отзывалось в моей душе. Этот маленький человечек проявлял такую любознательность и увлеченность! Ей хотелось знакомиться с новыми персонажами, гулять по волшебному лесу и слушать о захватывающих и невероятных приключениях. Я увидела в ней искру творчества — то, как она требовала все новых и новых историй и как просила без конца повторять полюбившиеся, — и это стало поворотным пунктом в моей жизни.

По мере того как мои дочери растут и я слушаю их разговоры о королевах, драконах и сказочных городах, все очевиднее становится мой путь к прикладному творчеству и сочинению историй. Я заполняю комнаты материалами для художественных поделок и предметами, которые подсказывают идеи. Я учу других прислушиваться к своим внутренним творческим порывам. Наблюдая, как мои ученики дают волю своему воображению, с каким увлечением творят и как обретают уверенность в своих силах, я ощущаю полное душевное спокойствие. Они рассказывают мне о бездонном море и баюкающих волнах, башнях, достигающих до луны, и многоуровневых кроличьих городах под землей. И, поверьте, слушая бесхитростные детские истории, я чувствую себя счастливой.

ЭМИЛИ НЬЮБУРГЕР

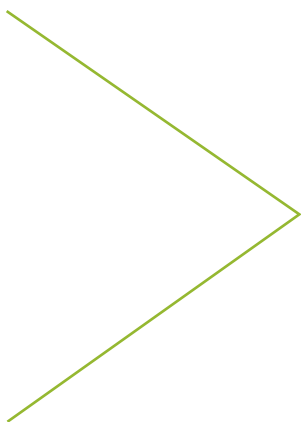

Давным-давно, в одной волшебной стране ...

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Введение

В детских головах бродят обрывки разных историй. О выпавших из рук рожках мороженого и стаях птиц, прокладывающих путь по небу, о машинах времени и бурундучках, устраивающих аккуратные норки в туннелях. Это и очень простые сказки, навеянные впечатлениями дня, и причудливые фантазии — плод длительных размышлений. Неважно, попадают ли мысли в дневник или просто возникают и исчезают. Главное, что они есть: они говорят о детской любознательности и интересе к жизни. Действуя целенаправленно, можно выявить эти спрятанные внутри сюжеты и помочь им вырваться наружу.

Рассказывание историй — самая полезная пицца для развивающегося ума. Когда думаешь о жизненных уроках, в первую очередь вспоминаются те, что связаны с какими-то историями. Почему так происходит? А потому, что они заставляли мозг работать и помогали разобраться в окружающем мире. Творческие занятия и проекты в этой книге предназначены не только для детей: смысл их еще и в том, чтобы служить источником вдохновения для взрослых, которые любят детей, заботятся о них и занимаются их развитием. Благодаря этим проектам и взрослые, и дети могут с радостью окунуться в мир историй.

Доверьтесь своему воображению и смело вступайте в эту чудесную страну.

Чаще рассказывайте истории! Это полезно!

Это развивает образное мышление

Когда дети что-то сочиняют, они изобретают все новые и новые способы для выражения своих мыслей. Деревья у них могут скучать по опавшим листьям, а пчелиная семья — готовить обед в улье после долгого трудового дня. Когда дети впервые осознают свою свободу творить, кажется, даже воздух в комнате меняется. На одном из моих занятий дети вдруг поняли, что персонажем может стать любой предмет, не обязательно живой. Сначала в комнате повисла тишина. Потом дети начали перешептываться, и вскоре они уже фонтанировали идеями. «Буря! Она тоже может стать героем!» — воскликнул кто-то. Магия творчества проявляется в тот момент, когда человек понимает, на что способно его воображение.

Это помогает выражать чувства

Сочинение и рассказывание историй помогает детям понять окружающий мир и научиться с ним взаимодействовать. Придумывая разных персонажей, которые выступают от их лица, дети пробуют выражать свои чувства. Слушая других, они испытывают новые ощущения и учатся разбираться в себе. Например, один ребенок описывает своего героя как «добродушного» или «напряженного». Если его подруга никогда не слышала о таких чертах характера, этот рассказ обогатит ее язык и позволит яснее говорить о своих чувствах. Возможно, вы замечали, что после того, как ребенок испытал какие-то сильные эмоции — тоску, горе, гнев

или зависть, — они обязательно вплетаются в его истории.

Это развивает навыки общения

Сочиняя и рассказывая истории, дети развивают важные навыки устной речи, общения и слушания. Все начинается с довольно незамысловатых вещей — отдельных сцен, имен и персонажей. По мере взросления дети начинают связывать эти элементы воедино, создавая более подробные истории, у которых есть начало и конец. Это помогает детям более непринужденно вести обычные диалоги на разные темы.

Кроме того, рассказывание историй подготавливает детей к будущим письменным сочинениям. Они отрабатывают новые и уже знакомые слова и грамматические конструкции. Они узнают о метафорическом языке, когда мы говорим об одном предмете, а имеем в виду другой. Волшебные камни или зубастые монстры — это не только персонажи, но и метафоры для обозначения таких понятий, как правда и жадность.

Это укрепляет связи между людьми

Когда дети рассказывают друг другу или взрослым свои истории, придуманные или реальные, они делятся своими печалью и радостью, вопросами и надеждами. Они видят, как все остальные реагируют на их рассказ, и это помогает им с большим увлечением отдаваться творчеству.

Рассказывание историй — это повод собраться всей семьей, вместе посмеяться и обменяться мыслями.

Из личного опыта

Если у вас не хватает фантазии для очередной истории, расскажите детям что-нибудь из своего прошлого. Часто такие личные истории становятся самыми любимыми. В них вы рассказываете о своих ошибках, победах, жизненных уроках, печали и радостях. На детей производит огромное впечатление то, что кажущиеся всемогущими взрослые тоже когда-то были маленькими.

Лицом к лицу со страхами

Многие страшные существа, которые пугают моих дочерей по ночам, пробираются днем в их истории. Почти всегда эти мерзкие создания оказываются пойманными и получают хороший урок. Лишь только эмоции стихают, к моим девочкам возвращается их природная жизнерадостность.

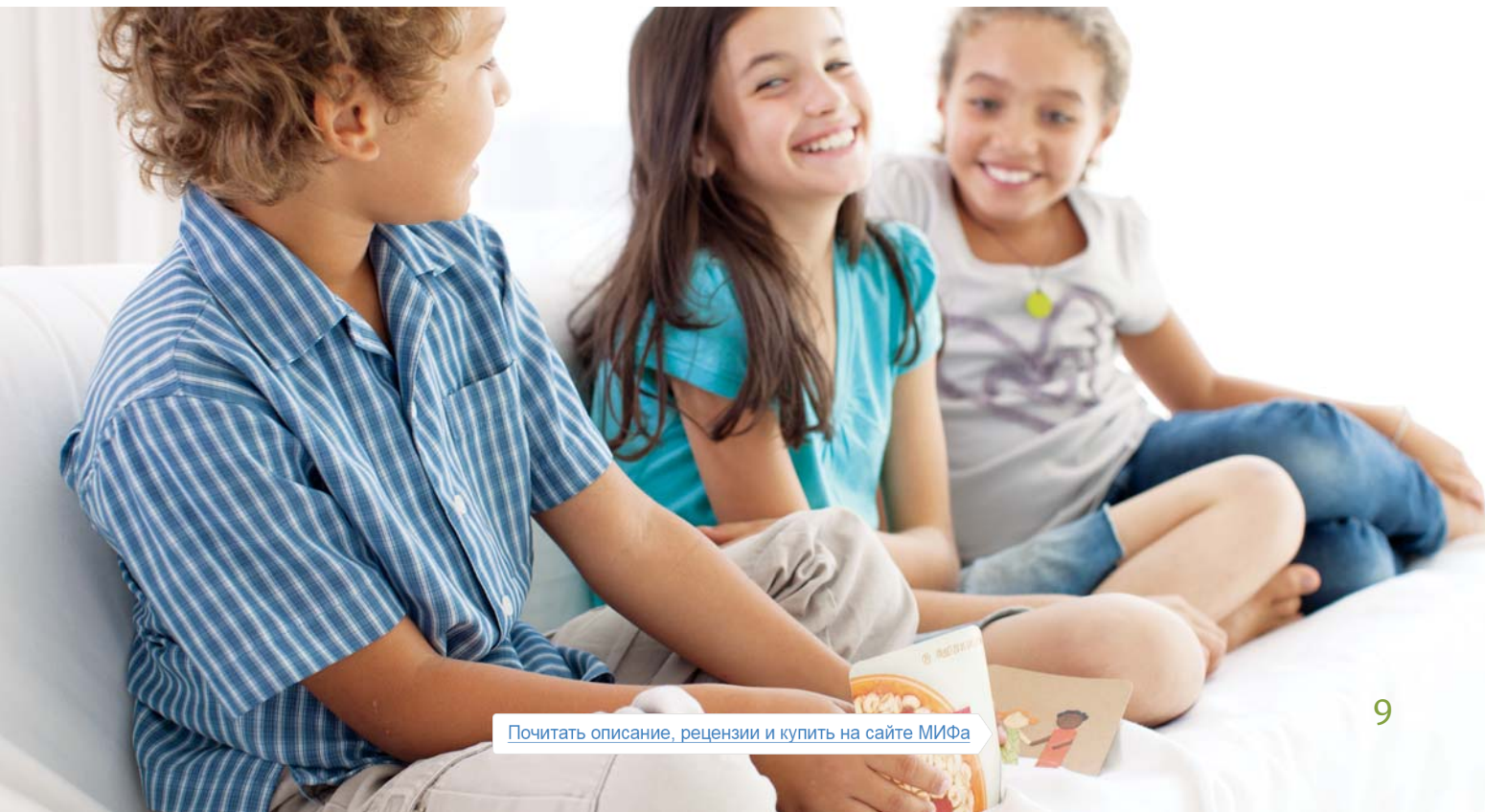
Неудивительно, что самые значимые, самые ценные для нас истории — те, что мы услышали от родителей. Такие истории позволяют нам сохранить чувство преемственности. Маленькие характерные детали — голубая скатерть, стук шашек, расставляемых на доске, потрескивание сломанной ножки стула — продолжают жить в рассказах, которые передаются из поколения в поколение. Это помогает нам хранить память о прошлом.

Это учит решать проблемы

Когда дети ищут способы разрешить трудные ситуации, в которые попадают придуманные герои, они начинают понимать, что у одной проблемы бывает несколько решений. Например, одинокая несчастная утка может развеселиться, если устроит утиную вечеринку, или станет участницей утиной Олимпиады, или просто будет приветствовать всех уток, которые встретятся на ее пути. Вариантов много — выбирай любой!

Это формирует нравственные принципы

Истории дают детям возможность задуматься о нравственных нормах и способах разрешения конфликтных ситуаций. Дети начинают искать в конце сказки мораль, а некоторые даже специально строят свой рассказ вокруг той или иной идеи. Дети, которые много слушают и много придумывают сами, начинают видеть основные тенденции в поведении людей. Их кругозор расширяется, они становятся более наблюдательными, а их мышление — более критическим. Они размышляют о том, что значит быть полезным, вредным, практичным, злопамятным или заботливым. Придумывая собственных героев, они приходят к выводу, что перед человеком открыто множество путей и мы на каждом шагу совершаем выбор. Это дает детям бесценный инструмент, с помощью которого они учатся понимать окружающих и находить свое место в этом мире.

В поисках вдохновения

Больше всего меня вдохновляет неторопливое наблюдение за окружающим миром и размышления об увиденном. Это справедливо и в отношении детей.

Чтобы освободить место в голове для вдохновляющих замыслов и идей, лучше смотреть на жизнь проще. Забавно, что можно купить, казалось бы, идеальную развивающую игрушку, но источником увлекательной игры на несколько часов станет совсем другая вещь, часто какая-нибудь безделушка. Нередко обычные повседневные ситуации или предметы побуждают к сочинению замысловатых историй. Например, желуди могут изображать маленьких человечков, запас провизии для измученных путешественников, лекарство для больных, праздничные украшения или быть просто желудями в лесу, где голодные звери ждут обеда. Пространство между креслом с высокой спинкой и приставным столиком можно превратить в рубку космического корабля, кроличью нору или водительское сиденье в гоночной машине.

Вдохновение приходит, когда вы не заставляете себя что-то придумывать, когда вокруг тихо и никто

не мешает. Создайте такие условия для детей. Учите их доверять моментам, когда можно остановиться и задуматься, доверять себе и своим творческим способностям. Покажите им, что, если проявить терпение, вдохновение непременно придет. Посоветуйте детям вести дневник, записывать свои мысли, болтать друг с другом, делать зарисовки и разыгрывать какие-нибудь истории экспромтом. Это откроет перед ними новые воображаемые миры.

А как быть, когда стараешься изо всех сил, но заходишь в тупик и кажется, что в душе пустота и никаких мыслей в голове? И в этих случаях воображение может пробить себе дорогу. Учите детей не сдаваться, столкнувшись с трудностями. Смоделируйте такую ситуацию. Посоветуйте не заикливаться на сложных моментах. Дайте имя главному герою, придумайте, где живет семейка мышей, объясните, почему грустный лев вдруг развеселился, и решите, как назвать город, прежде чем отложить историю в сторону. Иначе можно пропустить остроумные решения, которые имеют свойство внезапно возникать в моменты наивысшего напряжения.

НЕ ТЕРЯЙТЕ УВЕРЕННОСТИ!

Недовольны историями, которые рассказываете? Когда сочиняете на ходу, не думаете про себя: «Неужели я опять рассказываю о волшебницах в зачарованном лесу» или «Снова об этом щенке»? Возьмите паузу, расслабьтесь и прекратите себя критиковать. Подобный образ мыслей связывает свободу воображения, поэтому чем меньше вы себя критикуете, тем скорее сможете продолжить творческое путешествие.

Играйте!

Креативные игры, не ограниченные конкретными правилами, — отличный способ пробудить образное мышление. Представьте себе, например, как ребенок рвет цветы на заднем дворе. Собирая одуванчики, маргаритки и фиалки, он наклоняется к земле, рассматривает траву, разных жучков, сосновые шишки. Когда ребенок видит окружающий мир с разных точек зрения, он творчески его осмысляет.

- ▶ Пустите палочки и листья плавать в ручье или луже.
- ▶ Сделайте корону из веточек.
- ▶ Поиграйте с картой местности.
- ▶ Послушайте старые пластинки.
- ▶ Придумайте условные значки для воображаемых вещей.
- ▶ Отправляйтесь на прогулку с задачей найти пять интересных предметов.
- ▶ Красиво сервируйте стол и устройте королевскую трапезу.
- ▶ Смастерите террариум.
- ▶ Поиграйте на берегу моря.
- ▶ Оденьте домашнего любимца (если он не возражает).
- ▶ Сходите в музей и посмотрите на скелеты динозавров.
- ▶ Начните вести дневник сновидений с рисунками и комментариями.
- ▶ Полистайте старые энциклопедии.
- ▶ Сделайте корабль из большой картонной коробки.
- ▶ Расстелите одеяла на полу и представьте, что это море.

Гуляйте!

Попросите детей составить список вдохновляющих мест и посетите те, куда можно добраться. (Полет на Луну, возможно, придется отложить до лучших времен.)

Мои любимые места:

- лес
- блошинный рынок
- музеи
- контейнер для макулатуры
- маленькие города
- магазины экономкласса
- море
- национальный парк
- места, где много людей (вокзалы, аэропорты, автобусные остановки)
- магазины канцтоваров и товаров для художников
- магазины тканей
- исторические деревни
- речка, ручей
- поселки, города и страны, в которых я еще не бывала
- поезда

Наблюдайте!

Во время этих экскурсий побуждайте детей внимательно вглядываться в то, что их окружает. Пусть они осмотрятся в течение пяти минут, а потом зарисуют или запишут свои впечатления и открытия в дневник. Наброски могут быть скрупулезно точными или абстрактными: главное, чтобы они запечатлели суть того, что их

вдохновило. Иногда я делаю зарисовку объекта или пейзажа, но, поскольку обычно под рукой есть только простой карандаш или ручка, я подписываю цвета и ставлю стрелочки к нужным частям рисунка. Идея в том, что дети должны зафиксировать все самое интересное, чтобы запомнить это и использовать в будущем для творчества.

НОСИТЕ С СОБОЙ ДНЕВНИК... И ФОТОАППАРАТ

Положите в сумку компактный дневник и карандаш, чтобы записывать или зарисовывать спонтанные впечатления и наблюдения. Иначе вы забудете их раньше, чем вернетесь домой!

Запечатлеть окружающий мир с помощью фотоаппарата – прекрасный способ поразмышлять о живописных ландшафтах и тех объектах, которые нельзя принести домой или в школу. Кроме того, в фотографиях можно черпать идеи и через некоторое время после прогулки. Иногда красота окружающего мира оказывает настолько сильное воздействие, что трудно выделить самое интересное. А цифровая камера позволяет в каждой поездке сделать несколько сотен кадров. Позднее я могу спокойно рассмотреть снимки, вспомнить свои впечатления и поразмышлять над увиденным. Если дома есть камера, которой никто не пользуется, попробуйте дать ее ребенку, чтобы он тоже мог запечатлеть свои приключения.

Для взрослых это хороший способ увидеть мир глазами детей. Расспросите их, почему им захотелось сделать те или иные фотографии, какие мысли у них при этом возникали.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

