

**Федеральное агентство по образованию
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого**

Е. В. Мигунова

**Организация театрализованной
деятельности в детском саду**

**Великий Новгород
2006**

Федеральное агентство по образованию
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Е. В. Мигунова

Организация театрализованной деятельности в детском саду

Великий Новгород
2006

ББК 74.100.551я73
М 57

Печатается по решению
РИС НовГУ

Рецензент:
кандидат педагогических наук, доцент **Е.В. Пчелинцева**

Мигунова Е.В.

М 57 Организация театрализованной деятельности в детском саду:
Учеб.-метод. пособие; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Вели-
кий Новгород, 2006. – 126 с.

Учебно-методическое пособие раскрывает основное содержание тем курса «Организация театрализованной деятельности в детском саду», включает вопросы на закрепление материала, задания для самостоятельной работы, рекомендации к постановке творческих работ студентов специальности «Дошкольная педагогика и психология», примерный перечень тем контрольных работ, список рекомендуемой литературы.

Пособие предназначено преподавателям, аспирантам, студентам, педагогам дошкольных образовательных учреждений.

ББК 74.100.551я73

© Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого, 2006
© Е.В. Мигунова, 2006

ВВЕДЕНИЕ

Концепция художественного образования в РФ нацелена на обеспечение реализации нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности; использование возможности искусства, художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей; выявление художественно одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их образования и творчества (Приложение 1).

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для детей можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых кукла или сам ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, одежду и т.д. Ребенку предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих играх взрослых. По играм и как в них играют дети можно представить наше будущее общество.

Поэтому особое значение в детских образовательных учреждениях можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к театру становится не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире.

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности

В современной психологии и педагогике отмечается влияние игры на психическое развитие ребенка: формирование мотивационно-потребностной сферы, способностей, идеального плана сознания, преодоление познавательного эгоцентризма, интериоризацию социальных требований, нравственных норм и правил поведения, произвольности поведения, эмоциональное развитие и т. д. (Л. А. Венгер, О. А. Карабанова, Д. Б. Эльконин и др.). Исследователи, по-разному называя, выделяют сюжетно-ролевую игру (в определении Д.Б.Эльконина), которая рассматривается как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, определяющий развитие всех сторон личности ребенка и создающий «зону ближайшего развития» (Л.С.Выготский).

Среди сюжетно-ролевых игр большинство ученых (Л.В.Артемова, Л.Г. Стрелкова, Е.Л.Трусова и др.) отмечают особую роль театрализованных игр как необыкновенно насыщенной в эмоциональном отношении деятельности, в которой дети допускают руководство взрослого, не замечая его, поскольку желание поиграть в сказку огромно, доставляет радость и удивление — истоки творчества (Л.С.Выготский, Т.Рибо).

В работах психологов и педагогов, посвященных выявлению возможностей развития творческих способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая роль театрализованной деятельности. Это обусловлено ее родством с театром - синтетическим видом искусства, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, изобразительную деятельность (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Д.В.Менджерицкая, Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская и др.) (*Приложение 2*).

Значение и специфика театрального искусства заключаются в одно-моментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живом воздействии художественного образа на личность. Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения);
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);
- созданием положительного эмоционального настроения, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.

Театрализованная деятельность дошкольников базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает:

- 1) снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов;
- 2) раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности;
- 3) развитие реальных мотивов: а) игра и обучение не должны быть из-под палки; б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из авторитета взрослого; в) внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперед («У тебя обязательно получится»).

Рассмотрим компоненты театрализованной игры и специфику ее использования в работе по развитию дошкольников (И.Г.Вечканова).

Прежде всего, это ее неопенимая роль в эстетическом развитии детей. В процессе восприятия художественного произведения у детей формируется особый вид познания в форме эмоциональных образов (Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Я.З.Неверович). В них, с одной стороны, отражается внешняя реальность, с другой стороны, компонент в виде ощущений и представлений придает эмоциональному образу (в отличие от образа чисто рассудочного) побудительный, действенный характер отражения окружающей действительности.

Особая роль театрализованных игр в приобщении детей к искусству: литературному, драматическому, театральному. При грамотном руководстве у них формируются представления о работе артистов, режиссера, театрального художника, дирижера. Дети осознают, что спектакль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и творцам, и зрителям, что позднее послужит основой для формирования обобщенного представления о назначении искусства в жизни общества (С.А. Козлова, Т.А. Куликова).

В определенный момент эстетическое восприятие дает толчок развитию познавательной деятельности ребенка, поскольку художественное произведение (изобразительное, музыкальное, литературное) не только знакомит его с новыми явлениями, расширяет круг его представлений, но и позволяет ему выделить существенное, характерное в предмете, понять художественный образ (В.В.Зеньковский, А.Салиев).

Эстетическое восприятие детей не сводится к пассивной констатации фактов. Дошкольнику доступна внутренняя активность сопереживания, способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Л.С.Славина, Л.Г.Стрелкова и др.). Старшие дошкольники способны понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер (Л.П.Бочкарева и др.). Это открывает перспективы использования театрализованной игры в нравственном развитии детей, когда полярные эталоны значимы в моменте соотнесения ребенком

себя не только с положительным персонажем, но и с отрицательным. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к событиям и поступкам, имеющим значение не только для него лично, но и для окружающих (Я.З.Неверович), что определяется как эмпатия или сочувствие, содействие (Л.И.Божович, Я.Рейковский).

Современные технологии воспитания предусматривают овладение детьми действиями с различными сенсорными эталонами, символами, моделями и т. д. (Б. Г. Ананьев, Л. А. Венгер, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, П.И.Пидкасистый). Так, для овладения специфическими способами умственной деятельности, по мнению Л.А.Венгер, О.П.Гаврилушкиной и др., важны ролевая игра, речь, рисование, конструирование, т. е. символическо-моделирующие виды деятельности, механизмы которых складываются в дошкольном возрасте. Творческую деятельность детей организует взрослый, совместно с которым ребенок открывает для себя логику деятельности. На решение проблемы гармоничного развития различных психических сфер ребенка направлены современные технологии, в которых театрализованная игра рассматривается как одно из эффективных средств.

В педагогической литературе театрализованная игра рассматривается и как средство развития детей. Для ребенка-дошкольника основной путь развития — эмпирическое обобщение, которое опирается, прежде всего, на его наглядные представления.

Основная форма организации опыта обобщения детей - наблюдение и экспериментирование (Н.Н.Поддьяков). Взрослый помогает проанализировать и обобщить этот опыт, подводит к установлению объективных зависимостей, к их фиксации в виде условных знаков. Второй формой организации опыта ребенка является «проживание» им различных ситуаций, выражение своего отношения к ним, выявление и обозначение их смысла в символической форме. Театрализованная игра является именно такой формой «проживания». Исследователи выделяют две группы способностей, важных для развития детей: моделирование и символизацию. В основе развития познавательных способностей детей дошкольного возраста лежат действия наглядного моделирования. К первому типу таких действий относятся действия замещения. Игровое употребление предметов (замещение) — важнейшая характеристика театрализованной игры. Основу игры составляет создание мнимых, воображаемых ситуаций, т. е. расхождение видимого и смыслового поля (Л.С.Выготский). Основная функция воображения заключается в порождении и структурировании образа мира (М.П.Короленко, А.Р.Лурия, М.М.Нудельман). Особенность игры состоит в том, что она представляет собой воображение в наглядно-действенной форме: ребенок, используя один предмет в качестве заместителей реальных предметов, осуществляет символизацию, т. е. происходит дифференциация означаемого и означающего и рождение символа.

В игре детей младшего возраста заместитель сохраняет сходство с моделируемым объектом по внешним признакам, для детей пяти-шести лет заместители становятся все более условными, символическими. В заданиях на замещение формируется умение применять «опредмечивающий» образ, т. е. ребенок находится на этапе построения общей идеи создания продукта воображения, который в шесть-семь лет строится способом «включения» в ситуацию, например, при сочинении сказок (И.Г.Вечканова).

При использовании наглядной модели возможно формирование второго компонента процесса воображения - плана реализации идеи.

Д.Б.Эльконин указывает на «двойную» символизацию детской игры: при игровом употреблении предмета (при переносе действия на другой предмет, его переименовании) и при принятии на себя, выполнении роли взрослого или персонажа, предполагающей обобщенное воспроизведение последовательности действий, выражающих ее социальную суть.

Психологическое значение замещения в игре состоит в том, что в процессе его мысль ребенка отделяется от действия. Необходима отправная точка (предмет-заместитель), а в театрализованной игре - кукла или костюм. В этом заключается переходный характер игры, который делает ее промежуточным звеном между чисто ситуационной связанностью раннего возраста и мышлением, оторванным от «реальной ситуации» (Л.С.Выготский).

Реальные отношения — также структурный компонент игры — представляют собой отношения между детьми как партнерами по совместной игровой деятельности и взрослым как возможным организатором и партнером. В самостоятельной деятельности эти взаимоотношения намного сложнее, чем в игре, регламентированной заранее заданным жестким содержанием. Реальные отношения определяются особенностями личностного развития ребенка и характером межличностных отношений между сверстниками (Н.С.Пантина, Л.М.Шипицына). В функции реальных отношений входит планирование сюжета, распределение ролей, игровых предметов, контроль и коррекция выполнения ролей сверстниками-партнерами, т.е. позиционное замещение (А.В.Запорожец, С.Н.Карпов). Реальные отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. Феномен «заигрывания» является показателем развития ситуационного уровня замещения. Выделение и отражение эмоций, переживаемых ребенком в процессе игры в ходе выполнения принимаемых на себя ролей, моделирующих реальные, значимые для него межличностные отношения, дает возможность прочувствовать последствия своих поступков, выявить новые значения своей деятельности, обеспечить формирование ее новых социальных мотивов (Л.Г.Стрелкова). Одной из задач организации игры становится ориентировка детей в проблемных и конфликтных ситуациях, создание условий для усвоения в процессе театрализации новых способов взаи-

модействия со сверстниками в психологически благоприятной атмосфере игровых занятий, осознание их благодаря оформлению в различных знаковых системах (вербализации, графике, пантомимике).

Развитие у ребенка способности к успешному разрешению проблемных ситуаций в театрализованной игре за счет эмоционально-личностной и интеллектуальной децентрации, т.е. умения увидеть, проанализировать, продраматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, выделить новые свойства и условия ее разрешения, повышает степень социальной и когнитивной компетентности ребенка (О.А.Карабанова, В.Розентуллер).

Следование роли и тексту театрализованной игры, взаимоконтроль участников способствуют формированию произвольного поведения. В игре сенсомоторные функции, память приобретают качество произвольности (А.В.Запорожец, О.А.Карабанова). Смысл деятельности, эмоциональность и «жизненность» художественных произведений оказывают существенное влияние на поведение ребенка (Б.М.Теплов). В процессе их восприятия дети переходят от «запаздывающей» к «опережающей» эмоциональной коррекции выполняемых действий (А.В.Запорожец, Я.З.Неверович).

По мнению И.Г.Вечкановой, режиссерская игра как форма организации деятельности детей позволяет изучить факторы, способствующие изменению эмоциональной регуляции ребенка, выявить особенности и средства совершенствования производных эмпатических эмоций, умения отражать чувства и состояния других, поскольку в этих играх быстро формируется чувство симпатии к взрослому, что обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанника.

Волевая регуляция раскрывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души персонажа, ведет к гармонии души и тела.

Поскольку театрализованная игра строится по заранее определенному сценарию, в том числе и основанному на художественном произведении, выделим различие сюжета и содержания игры (Д.Б.Эльконин). *Сюжет* — это та сфера действительности, которая определена автором текста и моделируется, воспроизводится в театрализованной игре. *Содержание* игры — то, что именно воспроизводится в сюжете, т. е. моделирование социальных отношений и ситуаций в окружающем природном мире.

Учеными разработаны тесты и критерии определения уровня развития театрально-игровых умений и навыков детей, которые представлены в программах дошкольного воспитания («Детство», «Развитие» и др.); сформулированы параметры диагностики и развития эмоциональной сферы у детей в процессе специально организованного общения с использованием игр-драматизаций. Разработаны варианты включения театрализованных игр в другие виды детской деятельности, например, выявлена взаимосвязь изобразительной и театрально-игровой деятельности в эстетическом воспитании детей: во-первых, в оформлении декораций, во-вторых, во взаи-

мовлиянии на возникновение образов (Н.А.Ветлугина, Л.Г.Стрелкова). В первом случае изобразительность является одним из составляющих компонентов театрализованной игры, в ходе которой оформляется предметно-игровая среда. Поскольку при постановке важна декорация, необходимо, чтобы она была знакома, значительна на сцене и в игре, так как она создает настроение, «красивую правду и отражает объекты моделируемой реальности (К.С.Станиславский). Во втором случае педагоги и психологи видят истоки детского изобразительного творчества (рисунок, лепка, аппликация) в игровой деятельности, в том числе в игре-драматизации (А.Н.Леонтьев, С.И. Мерзлякова, Б.М.Теплов, Е.Л.Трусова). Установлено, что воспроизведение и на его основе творческое воображение гораздо легче проявляется в игре, чем в изобразительной деятельности.

Театрализованные игры включаются и в процесс овладения решением задач, например, задач-драматизаций, в которых раскрывается математическое содержание (Л.Б.Баряева, А.А.Столяр и др.) и т.д. Театрализованная игра используется на занятиях по развитию речи детей, построенных на основе произведений художественной литературы (Д.В. Менджеричкая, М.А.Васильева, Е.И.Тихеева, Н.А.Ветлугина), где процесс восприятия литературного текста рассматривается как специфическое общение.

Большое значение для развития детей имеет «личная дистанция», речевые и неречевые компоненты при опосредствованном общении: мимика, жесты, «контакт глаз» (Г.Я.Кудрина, А.А.Леонтьев, Э.Холл). В то же время современное развитие техники позволяет использовать различные средства обучения для знакомства с художественными произведениями, которые затем можно театрализовать.

Таким образом, занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же ребенка театрализованное представление - это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты.

Вопросы:

1. Каково значение театрализованной деятельности в развитии личности дошкольника?
2. Приведите примеры взаимосвязи театрально-игровой деятельности с другими видами деятельности дошкольников.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте каталог методической литературы, статей журнала «Дошкольное воспитание» по данной теме за последние семь лет.

Литература

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.- М., 1991.

2. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: КАРО, 2006.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М., 1991.
4. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности // Ребенок в детском саду. – 2001. - №2.
5. Ерофеева Т.И., Зверева О.Л. Игра-драматизация // Воспитание детей в игре. – М., 1994.
6. Ершова А.П. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в театральном образовании // Эстетическое воспитание.-М., 2002.
7. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.
8. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником // Избранные психол. труды: В 2т. – М., 1986. – Т.1.
9. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А.Д.Кошелевой. – М., 1983.
10. Карпинская Н.С. Игры-драматизации в развитии творческих способностей детей// Художественное слово в воспитании дошкольников.- М., 1972.
11. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2000.
12. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1999. - №11.
13. Рубенок Е. Игры-драматизации в воспитании дошкольника // Дошкольное воспитание. – 1983. - №12.
14. Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театрализованных играх // Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А.Ветлугиной. – М., 1972.
15. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А.Дубровской.- М.: Академия, 2002.

Тема 2. Развитие воображения личности дошкольника средствами театрального искусства

Воображение является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека на всех этапах его жизни (М.В.Ермолаева). Особенно значимым становится развитие воображения и творчества в дошкольном детстве, так как именно в этот период закладываются основы их развития (Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Н.С.Лейтес).

Воображение складывается в процессе развития ребенка, его деятельности и под влиянием условий жизни, обучения и воспитания, проходя становление от произвольного, пассивного, воссоздающего к произвольному, творческому. К концу дошкольного возраста воображение нормально развивающихся детей приобретает продуктивный характер и определяется появлением и развитием у ребенка внутренней позиции, которая дает ему возможность осмысливать и переосмысливать ситуацию, подготавливает к переходу на новую возрастную ступень, к новой учебной деятельности (Е.Е.Кравцова).

Период дошкольного детства имеет широкие возможности для развития творческого воображения детей в связи с формированием таких новообразований, как произвольность, внутренний план действий, рефлексия, устанавливаются наиболее тесные связи фантазирования с речемыслительными процессами, начинает складываться новая функциональная система воображения (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов).

Для развития творческого воображения необходимо формирование его предпосылок - личный опыт, потребности, интересы, мотивы, образное видение действительности, комбинаторные способности, владение техникой воплощения продукта воображения во внешнюю форму, традиции, т.е. образцы творчества и окружающая среда (Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский, О.М.Дьяченко).

Игра для ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их, построение их в новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка. Рассматривая театрализованную игру как творческую деятельность, в которой наглядно выступает комбинирующая деятельность воображения, Л.С.Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому.

Драматургия – это вид детского творчества, который проявляется в самых разнообразных видах – как сочинение, импровизирование коротких сценок, инсценирование готового литературного материала. Детей привлекает внутренняя эмоциональная насыщенность литературных сюжетов, конкретные активные действия персонажей. Безусловно, детское творчество в игре еще не совершенно, это только начальная форма той деятельности, из которой затем вырастает искусство (Л.С.Выготский). Появление у детей дошкольного возраста замысла означает переход к творческой деятельности. В раннем возрасте ребенок идет от действия к мысли, у дошкольника развивается способность идти от мысли к действию, воплощать свои замыслы. *Появление замысла в театрализованной игре связано с развитием творческого воображения* (Л.С.Выготский).

При создании драматического образа у ребенка возникает необходимость самостоятельно комбинировать свои впечатления, создавать новые образы, использовать, преобразовывать прошлый опыт. Основываясь на предположениях Н.Н.Поддъякова о значении для развития творческих процессов дошкольника проблемных ситуаций, детский театр предполагает расширение содержания воспринимаемой действительности, умение «схватывать» целостное впечатление раньше детализированного анализа.

В ходе театрализованной игры зарождаются и разрушаются противоречия, которые обеспечивали развитие воображения: между импульсивностью переживаний ребенка, динамизмом и неустойчивостью его пред-

ставлений и необходимостью выражать образы воображения в творческом продукте (М.В.Ермолаева).

За основу оценки воображения детей в театрализованных играх можно взять три группы *показателей* (Е.А.Медведева): отношение к творчеству, наличие мотивационно-потребностного компонента и интереса к продуктивной деятельности; владение способами творческого действия и наличие структурных и комбинаторных компонентов воображения; качество детской продукции.

В качестве дополнительных показателей в оценке уровня развития творческого воображения может выступать использование разных видов опор (словесной, наглядной) и помощи взрослого (эмоциональной, невербальной, вербальной, организующей, направляющей и обучающей) при выполнении заданий.

Е.А.Медведева выделила пять моделей поведения в театрализованных играх:

1. Наличие *творческого воображения*. Наблюдается заинтересованность заданием, развитие целостного образного видения игровой ситуации, выражена целенаправленность воображения, владение способами творческого действия. Сформированы комбинаторные навыки, проявляется самостоятельность в поиске средств наилучшего решения задания и оригинальность во внешнем выражении образов воображения, выражена внутренняя позиция, позволяющая самостоятельно задавать предметные и ролевые отношения в целостном замысле театрализованных игр. Знаково-символическая функция проявляется в способности идентифицироваться, передавать образ достаточно выразительно, владея техникой импровизации при его воплощении.

2. Наличие особенностей, которые позволяют условно обозначить характер воображения как *элементарно-творческий*. Достаточный мотивационно-потребностный компонент творческой деятельности, способность детей входить в воображаемую условную ситуацию и передавать ее целостность. Уровень развития комбинаторных механизмов воображения позволяет преобразовывать знакомый материал, внося отдельные элементы нового. Проявляется внутренняя позиция, которая позволяет при наличии незначительной словесной опоры создавать собственный замысел и реализовывать его в воображаемом игровом действии. Степень сформированности знаково-символической функции дает возможность ставить себя на позицию другого, представлять себя персонажем, при этом достаточно свободно, эмоционально выразительно использовать интонационно-пластические средства для внешнего воплощения образов воображения.

3. Преобладание *репродуктивно-воссоздающего* воображения. Интерес к творческой деятельности, адекватное восприятие сюжета как целостной ситуации. Недостаточное владение детьми техникой воплощения и игрового действия затрудняет внешнюю передачу образов воображения и

проявление знаково-символической функции. При передаче знакомого сюжета и его композиции в театрализованной игре наблюдаются отдельные «включения» собственных деталей, близких к содержанию воспринимаемого образа и сюжета. Дети справляются как с ролевым, так и с модельным иллюстрированием композиции готового сюжета. Уровень развития комбинаторных механизмов воображения позволяет проявлять самостоятельность в поиске отдельных средств выразительности образа.

4. Наличие *собственно-репродуктивного* воображения. Сниженный интерес к творческой деятельности, недостаточная сформированность образов-представлений, комбинаторные механизмы воображения не сформированы. Дети ограничиваются репродукцией опорного материала, испытывают трудности в самостоятельном поиске средств выразительности образов персонажей. Знаково-символическая функция сформирована недостаточно, воплощение образов персонажей схематично, поверхностно, эмоционально не выразительно. Создание предметной среды не активизирует проявление творческого воображения.

5. *Фрагментарно-репродуктивное* воображение. Трудности репродукции целостной композиции заданного сюжета в театрализованных играх, отсутствие интереса к заданиям, связанным с проявлением творчества, бедность образной сферы, комбинаторные механизмы воображения не сформированы. Знаково-символическая функция, проявляющаяся в способности ставить себя на место персонажа, затруднена. Дети могут продемонстрировать репродукцию заданного сюжета, образа только с помощью взрослого, при его организующей роли. Они не в состоянии создать собственный план-замысел, воображаемую ситуацию в образно-ролевых и режиссерских играх.

Вопросы:

Какова роль театрализованной деятельности в развитии творческого воображения дошкольников?

Задание для самостоятельной работы:

Определите модель поведения в театрализованных играх у нескольких детей старшего дошкольного возраста.

Литература

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-М., 1991.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
3. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. -М., 2001.
4. Заворыгина Е Особенности воображения детей в игре // Дошкольное воспитание. – 1986. -№12.
5. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованных игр// Дошкольное воспитание.-1989.-№1.
6. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности.-М., 1981.
7. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника.-М.: Просвещение, 1977.
8. Пономарев Я. Психология творчества. – М., 1976.

Тема 3. Характеристика основных средств театральной педагогики в их историческом развитии

Педагог ориентируется в образовательном процессе на фундаментальные принципы гуманизма, обращенности к личности ребенка, удовлетворению духовных потребностей, разносторонние интересы, что возможно в совместной продуктивной деятельности (Н.А.Короткова, Н.Я.Михайленко, Ю.И.Рубина и др.) (28), такой как театрализованная (А.П.Ершова, П.М.Ершов, А.Я. Михайлова, А.Б.Никитина, Т.Г.Пеня, Э.Г.Чурилова и др.) (25,36), где коммуникативное пространство предполагает «творческую» интерпретацию образов, анализ характерных черт, нравственное и эстетическое воспитание.

Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами искусства театра способствует ознакомлению с его выразительным языком, закладывающим основу для формирования навыков восприятия, понимания и толкования действий, из которых складываются нравственные основы, представления, поступки человека; формированием навыков взаимного общения, коллективной работы, которые изучает театральная педагогика. Являясь основоположником театрального творчества, К.С.Станиславский создал систему, основанную на принципах театральной педагогики, таких как гуманизации, эстетизации, естественного творчества, охватывающую совокупность взглядов по вопросам теории театра, творческого метода, приемов актерской и режиссерской техники.

Театральная педагогика является частной отраслью теории воспитания общей педагогики, включающей систему методов, приемов, обеспечивающих самовыражение личности ребенка в творческо-продуктивной театрализованной деятельности, осуществляемое в результате актерского воздействия на него педагога.

Театральная педагогика на различных этапах своего развития разрабатывала и предлагала определенные средства, приемы воспитательных воздействий, основанные на специфике театрального искусства. Изучение процесса становления и развития театральной педагогики, факторов, обуславливающих ее развитие, приоритетность театрального искусства в становлении нравственно-эстетических понятий позволяют проанализировать значение исторически сложившихся социальных и культурных образцов театрального искусства, их творческое освоение педагогической мыслью.

Игровая сущность театра имеет историческую закономерность: театр возник из охотничьих, сельскохозяйственных и других ритуальных игр, массовых народных обрядов, празднеств, в основе которых лежала аллегория природных явлений или трудовых процессов. По мере становления театра как искусства его игровая творческая идея выступает более открыто в различных театральных системах.

Античный театр Древней Греции, Древнего Рима, ряда стран Ближнего Востока, возникший в VI в. до н.э. – IV-V вв. н.э., способствовал порождению Европейского театрального искусства. Средства его творческих проявлений (песнопения, пляски, музыка, поэзия и др.) транслировали обрядовые культурные традиции Древней Греции «объясняли страдания народа, обязательно при этом выявляя убедительный, моральный смысл» (Оливер Тэплин) (16). Привлечение детей (хор мальчиков) к театральному творчеству преследовало воспитательные цели – приобщение к культурному наследию, почитание законов.

История общества рассматривает также и такие театральные системы, в основе которых лежало мастерство риторики, танца, пения, где игровой принцип был выдвинут на первый план (3).

Театральная маска была выразительным средством обрядовых игровых представлений. Являясь принадлежностью обрядов, связанных с трудовыми процессами, культом животного, ритуалом погребения, из которых возникли сначала культовые представления, затем – традиционные народные зрелища, маска способствовала выражению эмоционального состояния человека, его чувств, настроений, отношений к миру. Глубинные возможности маски раскрывает в своем исследовании Р.Генон: «каждый участник карнавала выбирает, пусть даже бессознательно, из набора масок, как правило ту, что в наибольшей степени соответствует его наклонностям. Маска будто бы призванная скрывать подлинное лицо индивида, на самом деле выставляет напоказ его внутреннюю суть, которую он обычно вынужден скрывать» (8). К театрализованным действиям активно привлекались дети, исполняющие доступные для них роли. Взрослый выступал «устроителем театрального шествия». Его «уроки» несли в себе воспитание нравственности, добропорядочности, гуманное отношение к окружающему миру. Используя маску в театрализованных действиях, ребенок мог скрыть эмоциональное напряжение, растерянность, скованность, что помогало ему соприкоснуться со своими чувствами, настроением, которые долгое время были скрытыми, «запретными» для демонстрации, познать их нравственный смысл, сущность (20).

Анализ роли театрального искусства в системе античной педагогики указывает, что главная цель – эстетическое воспитание средствами литературы, музыки, театра. Система начального воспитания детей предложена Аристотелем и включает: музыку, изобразительное искусство, гимнастику, театральные уроки; учение Платона об эпосе, о социальной, воспитательной роли музыки, сценического искусства определяет содержание духовного опыта, его значимость. Таким образом, воспитывающие идеи Аристотеля, Платона играли большую роль для формирования театральной педагогики.

Повышенное внимание к внутреннему миру личности, ее индивидуальным чувствам наблюдалось в эпоху становления христианства. Эмо-

циональная сфера личности могла с особой силой найти свое выражение в искусстве. Театр был средством нравственного воспитания, обращением к его канонам – смысл жизни (смиренность души, покаяние), ценность разума (обучение). Нравственное воздействие искусства театра, музыки на чувства ребенка, обогащение их, способствовало выработке эмоциональной отзывчивости. «Искусство выполняло роль вспомогательного средства познания, усвоения религиозных истин» (38).

Преклонение перед богом, его обожествление, «очеловечение», проведение ритуальных действий предусматривало включение использования кукол как средства выразительности театрального искусства. Кукла, как носитель информации о происходящих общественных явлениях, помогала в метафорической, иносказательной формах передавать мысли и чувства людей.

Кукольный театр – вид театральных представлений, распространенный в эпоху средневековья, выявил значимость куклы, действий с ней (11). Обращаясь к современному театральному искусству, театральной педагогике, ее средствам воспитания, отметим, что театральная кукла, используемая в детском театральном творчестве, берет начало от куклы-символа, куклы-предмета, которые действовали в различных христианских ритуалах и обрядах. Выразительными средствами в театрализованном представлении были сама кукла, ее костюм, обличье, транслирующие характер героя, эмоции и чувства, передаваемые через озвучивание, «оживление»; декорации; бутафория и др. Являясь эмоционально-притягательными, они становились доступными детям разных сословий, возрастов, способствовали воспитанию творческой направленности, проявляющейся при перевоплощении в образ в условиях вымысла, выборе характерных выразительных движений, жестикуляции, интонации, театральных типажей (1; 18; 19; 30).

Распространению народных педагогических идей (о честности, правдивости обустройства общества) способствовали бродячие актеры, жонглеры, акробаты, скоморохи. Появление русских скоморохов связано с языческими обрядами, имеющими место в эпоху христианства (29). Скоморохи бродили ватагами, участниками которых были и дети, водили медведей, разыгрывали импровизационные сценки. Например, в Новгородских посадах и слободах были целые улицы, населенные скоморохами (5). Новгородские скоморохи возникли как лучшие исполнители обрядовых ролей, игра которых более других соответствовала духу представлений и оставляла самые яркие представления (13). Во время раскопок в Новгороде найдены кожаные маски, деревянные гусли и другие предметы. В Новгороде издревле известны так называемые окруты (переодевания), а самих рядившихся называли окрутниками. Позднее в Новгородской губернии ряженные звались «кудесниками», а их представления «кудесами»; они разыгрывали целые пьесы литературного происхождения (19). Скоморохи широко привлекались служителями церкви к использованию театрализованных рели-

гиозных обрядов. В церковных спектаклях действия актеров были крайне скованы обязательным соблюдением канонов, примитивным сюжетом. Более естественно чувствовали себя скоморохи в представлениях для народных гуляний, где имелаась свобода импровизации. Следы скоморошьей техники в былинах Новгородского цикла («Вавило и скоморохи», «Терентий-муж»), позволяют говорить о новгородской школе скоморохов. В заставках новгородских богослужебных книг искусно вплетены фигуры приплясывающих гусяров. Обилие легенд и преданий, в которые вплетались древние языческие представления и обычаи, создавало благодатную почву для эпоса (35). Таким образом, скоморохи были выразителями художественных представлений и исторических веяний народа. Их творчество в мотивах и образах, в композиции опиралось на традиции.

Одновременно на Новгородской земле развивался и своеобразный «театр одного актера» - народного сказителя. Для сказителей характерны высокий уровень владения монологом, большой драматический накал повествования. Благодаря им, до нашего времени дошли новгородские былины, песни, легенды. Скоморохи и сказители, развивая свое искусство, пропагандируя нравственный смысл произведений, их «кладец народной мудрости», создали богатейшую основу для возникновения театра.

Расцвет театрального творчества, его предназначение в воспитании творческой личности связано с эпохой Возрождения. Утверждение гуманистических идей о всестороннем гармоничном воспитании человека как личности, «рассмотрение его как думающего, чувствующего и действующего» находит свое подтверждение в искусстве театра. Театральные представления, покоряющие зрительскую аудиторию ораторским искусством, исполнительским мастерством, жанровым разнообразием представленных пьес составляли целостный выразительный образ, что активизировало детей (полноправных участников действий) в выборе костюмов, декораций, места проведения, в выборе средств сценического искусства.

Подход к театральному искусству как ведущему средству воспитания позволяет «открыть человека, а значит открыть и личность», определять мерилom ценность человека: добродетель, доблесть. Стремление к совершенству искусства Ренессанса привело к идее о том, что именно в художественной творческой деятельности ребенок может проявить себя наиболее полно (Л.М.Баткин).

Распространение в древнерусском искусстве национальных традиций, народных преданий ориентировали на социально-педагогический эффект театральной педагогики, воспитывали, побуждая к творческой деятельности (А.Н.Афанасьев, В.В.Бычков, Д.С.Лихачев и др.).

Провозглашая антикрепостнические идеи, театральные представления были наиболее зрелищны и популярны. Особой популярностью пользовался кукольный театр Петрушки в XVII в. Русский Петрушка всегда был самобытен, так как отражал общественные явления российской действительности.

вительности. В это время в Новгороде возник скоморошеский кукольный театр с Петрушкой. Представления вертепа существовали в Новгороде и уездах до середины VIII века (14).

Русский Петрушка долго оставался главным лицом кукольного театра. Просветитель А.В.Луначарский неоднократно обращал внимание педагогов на характерные особенности Петрушки - «задористость, комедийность, неуживчивый характер... ненавистник, враг всего грязного, темного, что осталось в нашем быту от старого». О национальном характере героя писал и А.М.Горький, назвавший Петрушку национальной гордостью (31).

Русская сказка, изобретательно развернувшаяся на ширме привлекала детей к активному участию, исполнению ролей, требующих проявления добрых и злых, ласковых и жестоких, грустных и веселых и других чувств, в чем усматривается проявление творческого начала в ребенке (15; 9; 32).

Театральное действие века Просвещения (XVII-XVIII вв.) было жизнеутверждающим фактором развития общества, которое сопровождало бытовые, трудовые процессы его жизнедеятельности, оказывающее эстетическое, нравственное воздействие на подрастающее поколение. «Так, разыгрывая сцены труда, отдыха, праздника, отводя детям при этом особую роль (возглавить, начать посевную, «открыть дорогу свадебному поезду», наступление времени года (игра «Колосок»)), взрослые старались раскрыть последовательность действий, их значение и тем самым подготовить детей к взрослой жизни» (Т.А.Пигилова). Театральное представление выполняло функцию магическую, обрядовую, было своеобразным «оберегом», что могло нарушить естественный ход событий.

Если эпоха Возрождения показательна в плане развития творчества, привлечения детей к искусству, то начало эпохи Просвещения опирается на «эксплуатацию детской самобытности» (А.Р.Воронцов, Н.Г.Шаховский и др.). Цель и характер привлечения юных артистов в сценические постановки (театральные труппы мальчиков, соперничавшие со взрослыми труппами начала XVII века, придворные театры России екатерининской эпохи, крепостные театры и театральные школы) были продиктованы интересами зрелищности, внешнего эффекта, осуществляемого насилия детской природы чувств и ума ребенка (Шереметьевы, Н.Б.Юсупов и др.)

Популярными в данный исторический период, особенно в России, были домашние театры. Самобытными артистами представлений в поместьях и усадьбах были дети крепостных крестьян. Можно предположить, что зрительская аудитория высших сословий общества, получая эстетическое наслаждение, удовольствие, не чувствовала детскую душу не понимая их язык, вкладывая в речевые монологи достаточно трудные тексты, реплики, которые были не доступны детскому восприятию и воображению.

Однако нельзя не учитывать непреходящую значимость детского домашнего театра при изучении проблемы семейного воспитания. А.Т.Болотов, известный русский просветитель и талантливый педагог, яв-

ляющийся его создателем, отмечает ту поддержку ребенка, оказываемую со стороны членов семьи во время подготовки спектакля и представления. Камерность, доступность участия в театральном представлении всех членов семьи, желающих «выплеснуть наружу то яркое, неповторимое, уникальное, что заложено в личности ребенка» (17), самобытно, уникально, оригинально проявить свои возможности.

Наряду с домашними в учебных заведениях в XVI-XVII вв. появляются школьные театры, впервые ставящие пьесы о русской истории современной России. Руководители театров – православные просветители и преподаватели Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович и др.

В Новгородском славяно-греко-латинском училище тоже существовал школьный театр. С 1724-1736 гг. архиепископом Новгородским Феофаном Прокоповичем поставлена школьная драма «Владимир», которая явилась первым обращением к отечественной истории, воспитывающая патриотические чувства, гордость за свою Родину. В 1742г. в Новгородской духовной семинарии, в присутствии императрицы Елизаветы, было поставлено театральное действо «Стефанотокось», представлявшее «под аллегорическим покровом события политической и общественной жизни и облека содержание в узаконенную школьной пиитикой форму пятиактной драмы с антипрологом, прологом, интерлюдиями и эпилогом» (19).

Преподаватели учебных заведений приветствовали театрализованные представления на религиозные темы, чтобы «отвлечь от пессимизма, дурных настроений, попыток самоубийства», волна которых захлестнула школы (22).

Особенностью развития «школьного» театра в России была его тесная связь с любительским придворным и городским, а позднее и полупрофессиональным театром.

Известен опыт просветителя Н.Ф.Бунакова, который систематически в течение нескольких десятков лет использовал театр в процессе воспитания детей и утверждал на основании своего опыта, что «театр будет полезен помимо всяких нарочитых поучений живыми впечатлениями, возвышающими дух, проясняющими мрачное и унылое настроение, разгоняющими тяжелые и безотрадные думы». Н.Ф.Бунаков, организовав в 80-х годах XIX века, крестьянский театр, в котором играли дети, ставил своей целью развитие их творческих способностей, таких как умение перевоплотиться, создать свой образ, синтонировать, обращая при этом внимание на воспитательно-эстетическое значение спектаклей (33).

В начале XX века в жизнь российских школ входят майские праздники древонасаждения. В Новгороде в 1900 году по инициативе местного Педагогического кружка состоялся первый детский театрализованный праздник посадки деревьев. Шествие двигалось по улицам города, сопровождалось театрализованными постановками на темы родной природы; в парке участников ждал оркестр. Накануне «детям специалистами были со-

общены краткие сведения о строении, росте, способе посадки деревьев». На празднике выступил директор народных училищ: «Только такой праздник хорош и желателен, в котором есть смысл и цель...». «Надобно научить детей любить природу по-пушкински, во всей ее красоте и всюду. Такою любовью смягчаются нравы и достигается истинная человечность на пути нравственного нашего развития». Праздник древонасаждения отнесли к детским, пробуждая сознание того, что «кривое и дурное предупреждать и исправлять удобно только в молодом деревце» (10).

В 1905г. Вестник Новгородского земства опубликовал заметку «Мои первые шаги на поприще земской учительницы» (23). Молодая учительница описывает опыт работы с «волшебным фонарем», при помощи которого картины в рамке воспроизводятся на холсте-экране. Такие фонари, судя по публикациям тех лет, широко использовались педагогами Новгородской губернии. Своеобразный «театр», который собирал и сельских детишек, и их родителей, сопровождался выразительным чтением. Учительница рассказывает о том, как она придумала дергать за край холста, создавая впечатление «бегущей собаки» и т.д. Такое новшество вызвало у зрителей неопишуемый восторг, они пытались «поймать» убегающую собаку за хвост.

Вместе с тем в конце XIX - начале XX века в отечественной педагогике утверждается осознанное отношение к театру как важнейшему элементу нравственного и художественно-эстетического воспитания. Становлению театральной педагогики во многом способствовали философские работы передовых отечественных мыслителей, придававших исключительное значение проблемам формирования творческой личности, исследованию психологических основ творчества (Н.А.Бердяев, В.М. Соловьев и др.). Утверждается мысль, что творчество в различных его выражениях составляет нравственный долг, назначение человека на земле, является его задачей, миссией, именно творческий акт вырывает человека из рабского принудительного состояния, поднимает его к новому пониманию бытия.

В рамках изучения историко-педагогического аспекта в формировании идей театральной педагогики были и критические взгляды педагогов Н.И. Пирогова, К.Д.Ушинского (27). Их высказывания по поводу педагогической ценности школьного театра (театр – это «школа тщеславия и притворства» (Н.И.Пирогов), театральное действие сводится к «произношению чужих слов и изображению другой личности вызывает в ребенке кривляние и любовь к вранью» (К.Д.Ушинский)) – значительно снижали актуальность нравственного воспитания подрастающего поколения.

Возвращению к истокам значимости театрального творчества способствуют исследования психологов, заявивших о наличии у детей “драматического инстинкта” (Н.Н.Бахтин) (27), рекомендовавший педагогам и родителям целенаправленно развивать его в детях. Он считал, что для детей, воспитывающихся в семье, наиболее пригодной формой театра является кукольный театр, комический театр Петрушки, теневой театр, театр ма-

рионеток, где возможна постановка пьес сказочного, исторического, этнографического и бытового содержания. Игра в таком театре, по его мнению, способна с пользой наполнить свободное время ребенка до 12-летнего возраста, в ней можно проявить себя одновременно и автором пьесы, инсценируя свои любимые сказки, повести, сюжеты, и режиссером, и актером, играя за всех действующих лиц своей пьесы, и мастером рукодельником. При умелом руководстве со стороны взрослых можно с огромной пользой для развития детей использовать их любовь к драматической игре.

Большой интерес к проблеме детской самостоятельности связан в отечественной театральной педагогике с «эпохой педагогического романтизма» 20-х гг. XX века, когда действовали школы-коммуны, применялись «новые методы» обучения, в т.ч. коллективного воспитания А.С.Макаренко, В.Н.Сороки-Росинского, С.Т.Шацкого. В это время возрос интерес к возможностям развития личности ребенка (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, Ж.Шифф и др.) (4; 6; 37).

Научные предположения русских психологов 20-х годов получили блестящее подтверждение в практике русского детско-юношеского театра тех лет. Раскрывая значение театральной игры, Л.С.Выготский отмечает активизацию творческого воображения, мышления в детском возрасте, но выступал против прямого использования форм профессионального театра, присущим ему атрибутами: готовым текстом, заучиванием наизусть чужих слов роли, что не потеряло значения и на современном этапе.

Современная детская самодеятельность основана на русской дореволюционной и зарубежной реформаторской педагогике, на теоретической базе, заложенной педагогами 20-х гг. В программном документе трудовой школы 20-х гг. было записано:

«Если игра вообще и драматическая игра в частности занимает такое большое место в жизни детей, если стремление к перевоплощению является одной из основных особенностей детской природы, то очевидно, школа и воспитание не имеют права ни проходить мимо этой особенности, ни тем более вычеркивать из жизни и из программ воспитания все, что имеет к ней какое-либо отношение. Напротив, педагогически использовать драматический инстинкт ребенка, дать драматическому творчеству детей то положение в школе, которое это творчество заслуживает по своему значению для ребенка, вот задачи педагогики, основывающейся на психологии» (2).

В Новгороде в 1927 г. впервые из всей Ленинградской области (Новгород входил в ее состав) был организован детский театр при Театре октябрьской революции (ТОР). В газете «Звезда» отмечается, что «театр существует без каких-либо дотаций со стороны политпросвета, но все спектакли («Конек-горбунок», «Огниво» и др.) окупаются и театр умудряется даже приобретать новые декорации, костюмы и т.д.» «Большая заслуга театра в том, что он до некоторой степени «приобщил» детей (большинство посетителей детского театра от 2 до 8 лет) к театру и музыке... Ребенок,

посетивший театр, всю неделю только и говорит о нем». При этом отмечается, что у детей «гомерический хохот вызывает намеренно подчеркнутое неловкое движение актера. Больше движения, больше действия, - вот, что требует ребенок» (12).

В это же время в Новгороде возникают «новые театральные формы: «Театр независимых», «Новый театр», «Театр художественных исканий», ТОР и др. В конце 1920 г. все театральные кружки и коллективы Новгорода слились в «Единую студию сценического искусства» (26).

В 30-40-е годы происходит определенный спад активности в обсуждении театральной проблемы на страницах печати. Это обусловлено конкретной исторической ситуацией - годы репрессий и Великой Отечественной войны.

На современном этапе интерес к театрализованной деятельности с детьми возрос. Исследователи изучают влияние театрального искусства, его средств на разные стороны личности ребенка, придают особую значимость детскому театру. Ведущими идеями являются творческое деятельное отношение к действительности, гуманистически ориентированные педагогические программы и технологии. В.М.Букатов, Э.А.Верб, Е.Р.Ганелин, А.П.Ершова и др., раскрывают ценностный подход к эстетическому воспитанию средствами искусства, как к процессу, формирующему вкус, чувства, отношение к природе, явлениям и самому себе. Так, Е.Р.Ганелин (7) рассматривает развитие творческой личности с малых лет, описывает опыт работы с маленькими детьми и до подросткового возраста, сохраняя преемственность обучения актера, когда он становится взрослым.

Нарастающая коммерциализация современного общества захватывает как сферу образования, так и досуга. Конфликт, возникший внутри традиционных подходов к детскому театральному творчеству, дает толчок для поиска новых форм и методов работы с детьми. (И.А.Генералова, А.П.Ершова, С.З.Казарновский, Ю.В.Колчеев, М.В.Копосова, Н.И.Наумова, А.М.Нахимовский, А.Б.Никитина, Т.Г.Пеня, И.А.Чудиновских, Э.Г.Чурилова, Е.К.Чухман и др.) (21; 24; 25; 34).

В настоящее время опыт приобщения детей к театральному искусству представлен следующими самостоятельными направлениями:

- профессиональное искусство, адресованное детям, с общекультурными ценностями (проблемы формирования и развития зрительской культуры ребенка);

- детский любительский театр внутри или вне образовательного учреждения включает этапы личностного развития детей. Возникает потребность опредметить накопленные теоретические и эмпирические знания по детскому театральному творчеству в специальную дисциплину «детская театральная педагогика» и ввести ее в программы вузов;

- семейный театр (театрализованные праздники, капустники, литературные инсценировки и др.);

- театр как учебный предмет (включение театра и средств театрализации в качестве структурных элементов предметов в учебные планы, позволяющее реализовать идеи театрального искусства, применять актерский тренинг в целях развития творчества, социальной компетентности детей);

- театральная педагогика, заключающаяся в профессиональной подготовке и переподготовке педагогов, позволяющая существенно изменить обычный урок, занятие, трансформировать его учебно-воспитательные цели и обеспечить активную познавательную позицию каждого ребенка.

Основная проблема в современном театральном образовании детей заключается в гармоничной дозировке в репетиционном процессе технических навыков наряду с использованием свободной игровой природы детского творчества. В современной педагогике театр все чаще привлекается для решения адаптационных и коммуникативных задач, а детский театральный коллектив рассматривается как развивающая среда, средство образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка.

Уровень подготовки детей, осваивающих театральную культуру, напрямую зависит от уровня подготовки руководителя, его умения научно, системно и последовательно выстроить образовательный процесс.

Как ни разнообразны концепции, теории, технологии гуманистической педагогики, их объединяет отношение к ребенку: любовь, умение понимать, быть способным взглянуть на мир его глазами: признавать в нем личность, достойную всяческого уважения, доброго отношения независимо от конкретного поведения; помочь ребенку обрести свое «я». В этих правилах педагога-гуманиста – критерий оценки теоретического и практического опыта воспитания и образования прошлых лет.

Вопросы:

1. Что понимается под термином «театральная педагогика»?
2. Какова специфика использования средств театральной педагогики в Новгородском регионе?

Задание для самостоятельной работы:

Проанализируйте использование выразительных средств театрального искусства одной из исторических эпох.

Литература

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. - М., 1979.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 1987.- 144с.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра от истоков до конца XVIII века. – М., 1977.
4. Блонский П.П. Избранные пед. и психол. соч.– М.: АПН РСФСР, 1953.
5. Власова З.И. Скоморохи и фольклор // Этнографические истоки фольклорных явлений. – Л., 1987. - С. 214.
6. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. - М.: Просвещение, 1967.

7. Ганелин Е.Р. Проблемы театральной педагогики и любительский театр: Дисс... канд. искусствоведения. - СПб, 2000. – 290с.
8. Генон Р.О. О смысле «карнавальных праздников» // Вопросы философии.- 1991.- №4, с. 45-48.
9. Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр. – Л., 1983.
10. Двадцатипятилетие Новгородского реального училища 1875-1900гг. // Сост. М.Г.Дедов. Новгород. Губернская типография, 1900г.
11. Деммени Е.С. За петрушечной ширмой. - Л., 1930.
12. Детский ТОР. // Звезда .- 1928г., 20 мая. - № 116.
13. Золина Г., Золин П. Новгородский театр / Новгородский комсомолец.-1973, 4 января.
14. Иванов А. Древние театральные представления // Новгородская правда, 1969г., 17 июня.
15. Иванцова Л., Коржова О. Секреты ширмы. - Ростов н/Д, 1998.
16. Иллюстрированная история мирового театра/Под ред. Д.Брауна.–М., 1999.
17. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.
18. История русского драматического театра. в 7 т. – М., 1977. Т.1.
19. История русского театра. / Под ред. В.В.Каллаша и Н.Е.Эфроса. т.1.-Москва: Книгоиздательство «Объединение».- 1914г.- 364с.
20. Кокшенова А. Умеют ли куклы плакать? - М., 1995.
21. Копосова М.В. Развитие творческого потенциала детей средствами театрального искусства: Дисс.... канд. пед. наук. – М., 1994. – 272с.
22. Крупская Н.К. Самоубийства среди учащихся и свободная трудовая школа // Педагогические сочинения в 10т. Т.1. – М., 1957. – С.135-142.
23. Мои первые шаги на поприще земской учительницы // Вестник Новгородского земства, 1905г. - № 12. - С.61-67.
24. Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я. – М.: АРКТИ, 2002.
25. Никитина А.Б. и др. История про театр. Кн.1.- М.: Авангард, 1995.
26. Новгородский театр // Новгородский комсомолец, 1973г., 6 янв. - С.4.
27. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. - М., 1953.
28. Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников: основы педагогического руководства. - М.: Просвещение, 1983. – С.19.
29. Садоков Р.Л. Веселые скоморохи//Глазами этнографов.-М.: Наука, 1982.
30. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. - М., 1961.
31. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. – М.: Искусство, 1983.
32. Сперанский Е. В кукольном театре. – М., 1972.
33. Театр в сельских школах России конца XIX - начала XX веков. //Сельская школа. - 2003. - № 18.
34. Театр и образование: Сб.науч.тр. / Отв.ред. Е.К.Чухман.- М.: РАО, 1992.
35. Труды Новгородской археологической экспедиции/Под ред. А.В.Арциховского и Б.А.Колчина.- М., 1963г.
36. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 160с.
37. Шацкий С.Т. Бодрая жизнь//Пед. соч. В 4-х т., - М., 1962., Т.1.
38. Шестаков В.Л. От этноса к аффекту. – М., 1975.

Тема 4. Историко-педагогический аспект становления театра теней

Когда-то давно театр теней был отдельным видом искусства, а тень в нем была и в самом деле самодостаточным персонажем. Целые представления разыгрывались на полотняных экранах, освещенных изнутри сильным светом. Театр теней как отдельный вид театра, причем как народного, так и аристократического (придворного), существовал вплоть до XX века, когда его беспощадно вытеснил кинематограф. С другой стороны, принципами театра теней до сих пор пользуется театр драматический, вобравший в себя и его методы изображения, и его идею обнажения сущности и обобщения до схемы. Схеме в театре теней отведена огромная, решающая роль. Действие здесь происходит только в одной плоскости, утрирующей и передние, и задние планы. Так же, как утрируются обычные человеческие эмоции. В театре теней актеру бесполезно плакать — его слезы не увидят. Плач выражается красноречивым жестом или движением и это будет лишь схематичное его выражение, обобщенное, как человек плачет вообще.

Тень - довольно пластичный материал для создания произведений искусства, который не нуждается в изготовлении, его не нужно искать, им невозможно вымазать руки, как глиной, за ним можно спрятать свое лицо, как за маской, и не только лицо — всю свою личность. Тень всегда под рукой, где бы вы ни были. Визуальные свойства и возможности театра теней дополняются звуковыми: текстовыми, шумовыми или музыкальными.

Театр теней появился на Земле с того момента, как только первый предмет на нашей планете отбросил тень, а благодаря вращению планет и Солнца эта тень смогла двигаться.

Но овладеть тенью не так-то легко. Попробуйте последить за собственной тенью при ходьбе, понаблюдайте за тем, как она сжимается и растягивается, как перемещается то вправо, то влево. *Нет такого предмета, который было бы невозможно показать в театре теней. Вот в этом-то его универсальность.* Материал этого театра настолько прост, что с его помощью можно показать практически что угодно, стоит только изучить тень этого предмета и скопировать ее в спектакле.

Зачастую в реальности тень выглядит мощнее и как бы масштабнее самого предмета, который на ее фоне становится эфемерным и игрушечным. Увеличить предмет в размерах иногда накладно, а иногда просто невозможно. В театре теней благодаря движению источника света или удаленности предмета от экрана, тень увеличивается до желаемых размеров прямо на глазах у зрителя.

Пещерные тени от костра первобытного человека — это и есть предки современного театра теней. Но пройдет огромное количество веков, прежде чем человек свяжет воедино свою фантазию и эти теневые пляски. Произойдет это в Древнем Китае. Именно люди Востока склонные к созерцательности, наблюдениям за природой медитации и проникновению в

святая святых сути предметов, смогли постичь характер тени. Ценители и создатели утонченных видов искусства, работающие с изящными поэтическими образами, тончайшим шелком в живописи, китайцы сразу оценили и свойство материи отбрасывать тень — увидели изящное в грубом.

По одной из версий, восточный театр теней появился в Северном Китае при династии Тан (618-907 гг. н. э.) как национальное народное искусство. В те далекие времена север Китая был населен в основном бедняками-ремесленниками, которые зарабатывали изготовлением посуды, украшений для домов, различными поделками из кожи, дерева, глины и бумаги. Ими не просто торговали, с их помощью велись представления, пьесы на фольклорные темы, которые показывали в деревнях, на рынках.

Сцена была своеобразна: экран — прямоугольная деревянная рама, туго обтянутая либо плотной бумагой, либо белой полупрозрачной материей. За экраном находились актеры (чаще один актер), которые управляли бумажными фигурками, двигали ими с помощью тонких бамбуковых палочек. Также за экраном находился источник света, направленный на раму. При этом на материи отражались силуэты вырезанных фигурок. Они двигались, разговаривали, сопровождалась музыкой.

Благодаря своей компактности, театр обречен на судьбу странствующего. Рама, фонарь и фигурки, немного материи для драпировки кулис — все это легко умещалось в заплечном маленьком сундучке бродячего актера. Совсем скоро театр теней перестал быть сугубо местной достопримечательностью северных областей Китая и распространился южнее.

Во многом этому способствовали ремесленники и торговцы, изготавливавшие и продававшие на рынках великолепно исполненные фигурки из плотной бумаги (Европа бумаги еще не знала) или ослиной кожи, а также бродячие актеры со своими волшебными сундучками.

Во времена знаменитой династии Сун (960-1279 гг.) театр теней перестал быть простонародным, став одним из видов придворного искусства наряду с пением, музыкой, поэзией и рисованием. Оформление придворного театра теней характеризовалось вычурной и ажурной работой, идеальным исполнительским мастерством актеров и кукольников, изготавливающих марионетки. Традиционный китайский театр теней включал кроме упомянутых декламации и музыки еще и пантомиму — на экране могли появиться тени от живых актеров, которые вплетались в представление.

В Египет театр теней попал из юго-восточных стран Азии вместе с бродячими кукольниками Индии и Индонезии (он и поныне существует там в передвижном виде). Индонезийский театр теней — один из старейших в мире. Представление вел один человек, в сопровождении оркестра он рассказывал о событиях, развертывающихся на экране, — эта форма представления сохранилась в индонезийском театре теней и по сей день.

В Европу театр теней попадет из Китая, вместе с первыми путешественниками и китайскими купцами. На долгое время за тeneвым театром за-

крепилось экзотическое название — «китайские тени», но мода на них начала угасать в 1900-х годах, уступив место кинематографу.

Новый прилив интереса к представлениям театра теней возник в начале 90-х годов XIX века, в разгар экспериментов над фотографией. Европейские изобретатели ломали головы над созданием аппарата, который бы автоматически демонстрировал «движущиеся картины», которые сами максимально отражали реальную жизнь и движение.

Во Франции XIX века были чрезвычайно популярны «эпинальские картинки», которые назывались так в честь города Эпиналь, где их выпускали. Одну из эпинальских историй, «Поливальщик», искусствоведы считают прообразом фильма «Политый поливальщик», который создатели кинематографа, братья Люмьер, продемонстрировали на первом в истории киносеансе.

Театр теней выжил и в XX веке и живет до сих пор и в Азии, и в Европе, и даже перебрался в Америку, но это явление все же редкое, в основном любительское, для семейного круга.

Детский театр теней, единственный профессиональный коллектив, существует в Москве с 30-х годов XX века, когда участники кружка юных графиков при Московском музее детской книги проводили эксперименты с черными картонными силуэтами героев любимых книг. «Юные графики», объединившись в кружок единомышленников, придумали сложнейшую систему освещения, где использовали несколько сходящихся и расходящихся источников света, расположенных не только по центру экрана, но и на разном расстоянии от него, а так же различные светофильтры и фигурные заслонки на лампах, разработали конструкцию кукол и способы их вождения, которые крепились к длинному стержню с хитрой системой блоков, управляемых руками и головой.

С конца 50-х годов XX века «юные графики» усложнили свой технический арсенал: стали использовать прозрачных и ярко окрашенных кукол, выполненных по китайскому образцу. Управлялись они с помощью бамбуковых лучинок. Кукла стала гораздо более подвижной, но и процесс управления ею осложнился — теперь с ней работало несколько человек одновременно. Актерам пришлось учиться работать слаженно, забыть про ссоры, непонимание, грубость, невнимание, неумение слушать. Именно поэтому театр теней — один из самых гуманных.

Театр теней — явление отнюдь не архаическое и присущее только странам, которые отстали от цивилизации. И в цивилизованной Европе (Кракове, Праге, Париже и др.), и в Соединенных Штатах Америки по сей день есть несколько крупных театров теней, которые существуют, независимо от социальных, политических или модных перемен и веяний.

Вопросы:

Выделите специфику театра теней, в котором участвуют дети.

Задание для самостоятельной работы:

Проанализируйте историю возникновения театра теней.

Литература

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. - М., 1979.
2. Иллюстрированная история мирового театра/Под ред. Д.Брауна.-М., 1999.
3. Театр теней: искусство светотени/ авт.-сост. И.С.Скрипник.-М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221с.

Тема 5. Опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой деятельности в детском саду

Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и всестороннего развития детей является театрализованная, которая в полной мере позволяет реализовывать принципы природосообразности и культуросообразности воспитания. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет сделать вывод о том, что все больше внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его скрытого таланта средствами театрального искусства.

В настоящее время появилось немало парциальных программ воспитания и обучения дошкольников в процессе театрализованной деятельности, что является чрезвычайно актуальным с точки зрения творческого подхода к развитию личности. Рассмотрим некоторые из них.

Программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой.

Программа ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Содержание программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.

Цель программы развития эстетических способностей средствами театрального искусства заключается в гармонизации отношения ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных противостояний.

Основные задачи программы: развитие эстетических способностей; развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; активизация мысли-

тельного процесса и познавательного интереса; овладение навыками общения и коллективного творчества.

Программа состоит из пяти разделов работы с детьми старшей и подготовительной групп детского сада:

1. Театральная игра. Не столько приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми в любых жизненных ситуациях. Игры этого раздела условно делятся на развивающие, специальные, театральные.

2. Ритмопластика. Включает комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей ребенка, обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.

3. Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В раздел включены игры со словом, развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения делятся на три вида: дыхательные и артикуляционные; дикционные и интонационные; творческие игры со словом.

4. Основы театральной культуры. Овладение детьми элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. Основные темы раздела: особенности театрального искусства; виды театрального искусства; рождение спектакля; театр снаружи и изнутри; культура зрителя.

5. Работа над спектаклем – вспомогательный раздел, базирующийся на авторских сценариях, включает темы: знакомство с пьесой; от этюдов к спектаклю.

*Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр»
Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович.*

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его индивидуальности. В ней систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано их распределение в соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства.

Основные задачи: последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный); поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам; совершенст-

зование артистических навыков в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.

Программа состоит из четырех разделов, соответствующих возрастным периодам дошкольного детства (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет); в ней выделено два типа задач: воспитательные, направленные на развитие эмоциональности, интеллекта, коммуникативных способностей ребенка средствами детского театра; образовательные, связанные непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

*Программа «Театрализованные занятия в детском саду»
М.Д.Маханевой.*

Программа способствует реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей.

В соответствии со склонностями и интересами детей организована работа студий: «Кукольный театр – малышам», «Театральный салон», «В гостях у сказки» и др.

Предметно-пространственная среда обеспечивает совместную театрализованную деятельность детей, является основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования, при этом в программе учитывается: индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; особенности его эмоционально-личностного развития; интересы, склонности, предпочтения и потребности; любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; возрастные и полоролевые особенности.

Проектирование зоны театрализованной деятельности детей предполагает соблюдение основных принципов построения предметно-пространственной среды: обеспечения баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей; организация «зон приватности»; предоставление права и свободы выбора; создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; полифункциональность использования помещений и оборудования; возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материала.

Театрализованные занятия включают разыгрывание сказок, сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и т.д.); просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; разыгрывание сказок и инсценировок; упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной); упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.

Схема занятия: введение в тему, создание эмоционального настроения; театрализованная деятельность (в разных формах); эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.

Приемы, направленные на развитие уверенности ребенка в себе, социальных навыков поведения: выбор детьми роли по желанию; назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; распределение ролей по карточкам (дети тащат любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); проигрывание ролей в парах.

Проблему нехватки ролей решает подгрупповая организация занятий (10-12 чел.), парное проигрывание ролей, введение дополнительных ролей.

Использование театрализованной деятельности в целях формирования выразительности речи и социально-эмоционального развития ребенка становится возможным при выполнении следующих условий:

- единства социально-эмоционального и когнитивного развития;
- насыщения этой деятельности интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием;
- постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и невербальными средствами выразительности;
- наличия интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми;
- совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей).

Театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая технология развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности Т.И.Петровой, Е.Л.Сергеевой, Е.С.Петровой.

Представленные в технологии игры базируются на креативном принципе в обучении и воспитании (максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности). Технология учитывает психологическую комфортность, предполагающую: снятие стрессообразующих факторов; раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности; развитие мотивов – игра и обучение не должны быть из-под палки, внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из авторитета взрослого, внутренние мотивы должны включать мотивацию успешности, продвижения вперед.

Авторская технология согласована с программой начальной школы «Театр-познание через игру», включающей:

1. Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); психических процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог), творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).

2. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-сценок, сказок, басен; владение куклой, игрушкой, всеми доступными видами театра (би-ба-бо, теневой, плоскостной, театр на фланелеграфе, театр игрушки, пальчиковый).

3. Амплификацию театрального опыта: знания детей о театре, его истории, театрах Москвы, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.

4. Изготовление и подбор атрибутов (кукол и игрушек, костюмов) проходят совместно с родителями, создание родительского театра «Театр для всех», «Домашний театр», совместное празднование Дня театра.

При организации театрализованной деятельности учитываются следующие *принципы*:

- содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы;
- ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации педагогического процесса;
- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр;
- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми;
- подготовленность и заинтересованность воспитателей; подбор игр и упражнений с учетом оптимального сочетания движения, речи, мимики, пантомимики в различных вариациях.

Программа «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной.

Цель программы – развитие артистических способностей детей через театрализованную деятельность.

Задачи и методы: последовательное знакомство с видами театра; поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам; совершенствование артистических навыков детей; раскрепощение ребенка; работа над речью, интонациями; коллективные действия, взаимодействия; пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, сочувствовать, сопереживать.

Принципы: импровизационность, гуманность, систематизация знаний, учет индивидуальных способностей.

Из многообразия средств выразительности рекомендуется:

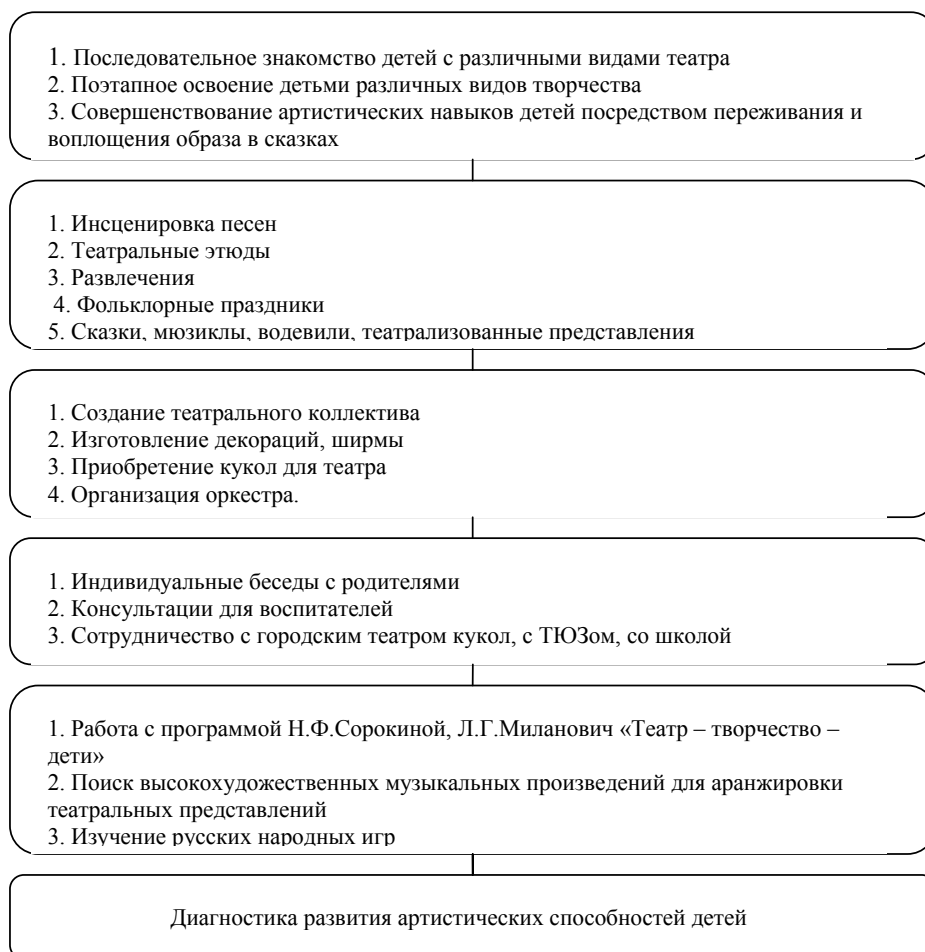
- во второй младшей группе формировать простейшие образно-выразительные умения (например, имитирование характерных движений сказочных животных);
- в средней группе обучать элементам образных выразительных средств (интонации, мимике, пантомиме);
- в старшей группе совершенствовать образные исполнительские умения;

- в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий под музыку.

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; упражнения для социально-эмоционального развития детей; коррекционно-развивающие игры; упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); задания для развития речевой интонационной выразительности); игры-превращения, образные упражнения; упражнения на развитие пластики; ритмические минутки (логоритмика); пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимики; театральные этюды; отдельные упражнения по этике вовремя драматизаций; подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; знакомство с текстом сказки, средствами ее драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями, мизансценой.

Программа развивает артистические способности детей (Схема 1).

Схема 1



«Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И.Мерзляковой - модульная педагогическая система воспитания и развития дошкольников от 3 до 7 лет.

Занятия модуля «Театр и театрализованная деятельность» ставят задачи, конкретизирующиеся с учетом возраста и вида игр:

- создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности;
- приобщать детей к театральной культуре;
- обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе;
- создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников, организация выступления детей старших групп перед младшими и др.).

Театрализованная деятельность включает работу по двум основным блокам: театральная азбука и театрально-игровая деятельность (игры в кукольный театр, игры-драматизации, игры-спектакли, мастерим для театра).

Театрально-игровая деятельность связана с другими видами художественной деятельности (Схемы 2, 3).

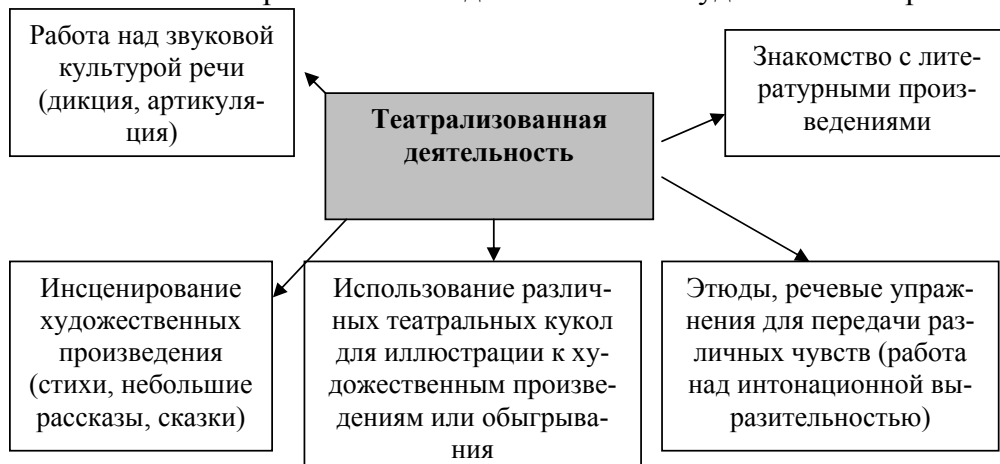
Схема 2

Взаимосвязь театрализованной деятельности с художественным конструированием



Схема 3

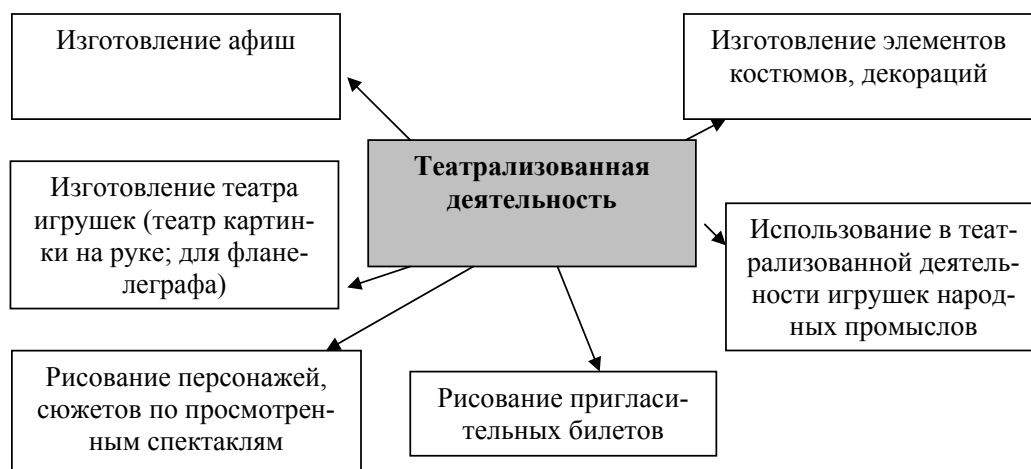
Взаимосвязь театрализованной деятельности с художественно-речевой



Взаимосвязь изобразительного и театрального искусства в педагогическом процессе, по мнению С. И. Мерзляковой (Схема 4), проявляется, во-первых, в усвоении дошкольниками литературного текста как первоосновы игры-драматизации и сюжетного изображения, накоплении и углублении знаний об окружающей действительности, применении умений, навыков создания образов в процессе художественной деятельности, появления новой продукции -сюжетного рисунка, персонажа. Во-вторых, формируются чувства формы, ритма, цвета, композиции, выразительной речи. В-третьих, четко проявляются *три этапа* развития художественно-творческого образа: первичное формирование образа на основе литературного произведения; обогащение, конкретизация образа в продуктивной форме; взаимообогащение его переносом выразительных средств из одного вида эстетической деятельности в другой.

Схема 4

Взаимосвязь театрализованной деятельности с изобразительной

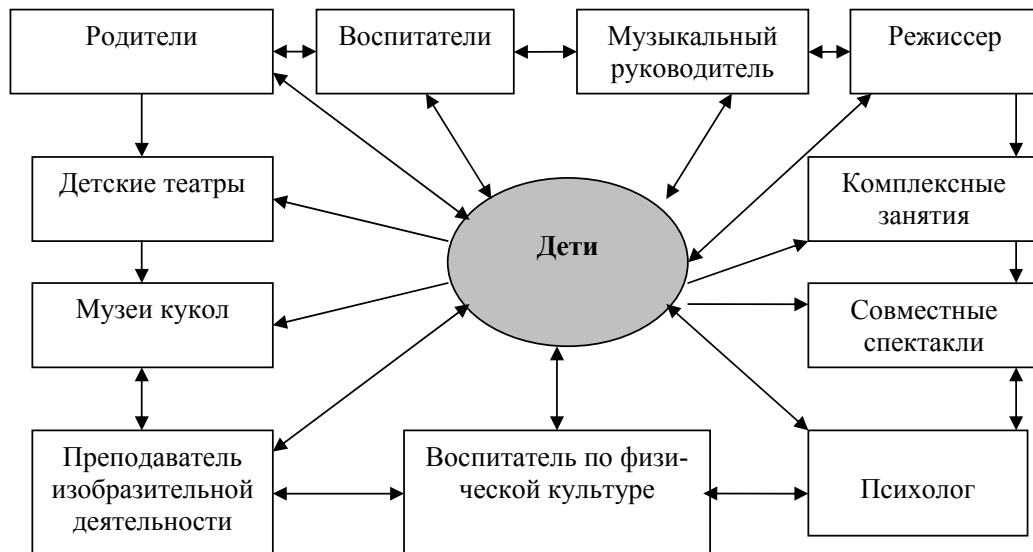


В основе занятий любого типа лежит индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его возможности.

Успешность и результативность театральных занятий зависит от сотрудничества театрального педагога с музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способностей, умения ритмично и выразительно двигаться, определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном творчестве невозможно; с педагогом по изобразительной деятельности, который помогает детям создавать эскизы декораций и костюмов к спектаклям; с другими специалистами (Схема 5).

Театральные игры с успехом могут быть использованы на занятиях по художественной литературе, познавательного цикла и др.

Творческое взаимодействие взрослых и детей



Программа «Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» И.Г.Вечкановой.

Автором выделены возможности театрализованной деятельности с детьми с недостатками интеллектуального развития:

- формирование представлений детей об окружающем мире, отношении к нему и умение взаимодействовать с ним, необходимые для последующего воплощения их в театрализованной игре и рисунках;
- влияние на ход формирования представлений, мотивов, средств, используемых детьми в процессе общения со сверстниками и взрослыми, своевременное включение театрализованной игры в коррекционно-развивающий процесс;
- актуальность уровня развития элементов театрализованной игры и трудности, возникающие у детей при овладении ею;
- наиболее существенные факторы, оказывающие последовательное формирование способности к символично-моделирующим видам деятельности, в развитии воображения, роль изобразительного и предметно-практического видов деятельности, театрализованной игры в общем ходе психического развития детей этой категории.

Программа «Детство».

Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, мышление, воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом, проявляются в разных видах детской активности (речевой, двигательной, музыкальной и др.) и творчестве в *трех аспектах* (О.Акулова):

- создание драматического содержания (интерпретация, переосмысление заданного литературным текстом сюжета или сочинение вариативного либо собственного сюжета);

- исполнение собственного замысла (умение воплощать художественный образ с помощью средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, движения, напева);

- оформление спектакля – в создании (подбор, изготовление, нестандартное использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программ.

Театрально-игровая деятельность дошкольника должна стать самоценной, свободной, творческой, чтобы разрешить противоречия: между свободой ребенка в игре и обязательной содержательной основой театрализации; импровизационностью игры и этапностью подготовки театрализации; акцентом в игре на сам процесс, а в театрализации – на ее результат.

Театрализованно-игровая деятельность детей рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: как разновидность художественной деятельности, интегрирующая с литературной, музыкальной и изобразительной; как творческая сюжетная игра, опирающаяся на самостоятельный игровой опыт ребенка.

Принципы организации театрализованной деятельности (О.Акулова):

- специфичности данной деятельности, объединяющей игровой (свободный, произвольный) и художественный (подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты;

- комплексности, предполагающий взаимосвязь театрализованной игры с разными видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка;

- импровизационности, согласно которому, театрализованная игра рассматривается как творческая деятельность, что обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой на основе свободной атмосферы, поощрения детской инициативы, отсутствия образца для подражания, наличия своей точки зрения, стремления к оригинальности;

- интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрализованно-игровой деятельности включается в целостный педагогический процесс, что предполагает организацию работы по театрализации с учетом *этапов художественной деятельности*.

Первый этап. Углубление художественного восприятия литературного текста (содержание, смысловой и эмоциональный подтекст, образность) с целью обогащения познавательного, эмоционального опыта по теме и идее произведения для театрализации на занятиях по познавательному, речевому, изобразительному, музыкальному развитию детей в соответствии с содержанием литературного произведения. В совместной деятельности воспитателя и детей вне занятий проводятся ознакомление с текстом, работа по углублению восприятия (беседы, рассматривание книжных иллюст-

раций, слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры, лексические упражнения, викторины и пр.). Предметно-развивающая среда стимулирует интерес к общению с книгой.

Второй этап. Развитие умений передавать образы с помощью средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. Основным методом выступают образно-игровые этюды. Углублению понимания детьми героев литературного произведения, мотивов их поступков, состояний и настроений способствуют занятия всех типов, подвижные игры с текстами, лексические упражнения, рассматривание разных видов наглядности и т.д. Предметно-развивающая среда обеспечивает самостоятельную игровую и художественную деятельность детей на основе текста.

Третий этап. Творчество ребенка в речевой, игровой и др. видах художественной деятельности в процессе освоения игровых позиций «зритель», артист», «сценарист-режиссер», оформитель-костюмер» на занятиях по изобразительной деятельности (коллективное рисование афиш, изготовление приглашений), в совместной деятельности воспитателей и детей. В старшей группе целесообразна углубленная работа по развитию речевого творчества. Творчество в самостоятельной игровой и речевой деятельности стимулируется предметной средой.

Организованная таким образом работа способствует тому, что театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников, обогащения своего жизненного опыта.

Таким образом, все рассмотренные нами программы и технологии направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие его коммуникативных способностей, психических процессов, обеспечивают выраженность индивидуальности личности, понимание внутреннего мира посредством театрализованной деятельности.

Вопросы:

1. Раскройте особенности каждой из рассмотренных в теме программ по развитию театрально-игрового творчества дошкольников.
2. На каких принципах строятся предложенные в теме программы?

Задание для самостоятельной работы:

Посетите театральное занятие в детском саду, работающем по одной из программ, проанализируйте его с точки зрения выделенных в теме подходов.

Литература

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
3. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: КАРО, 2006.

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого.-М.: Владос, 2004.
5. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Программа «Москвичок»: Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. – М., 1996.
6. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1999. - №11.
7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. – М.: Школьная пресса, 2000.
8. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети».-М.: АРКТИ, 2004.
9. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр-творчество-дети.-М.: МИОО, 1995.
10. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое пособие/ Под ред. С.И.Мерзляковой.-М.: Владос, 1999.
11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.

Тема 6. Роль педагога в организации театрализованной деятельности в детском саду. Методические рекомендации к организации театральных занятий

Театрализованная деятельность в детском саду способствует развитию воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического).

Для того, чтобы успешно решать эти задачи желательно наличие педагога – руководителя детского театра (режиссера), который бы не только проводил специальные театрализованные игры-занятия с детьми, но и корректировал бы действия всех педагогов, осуществляющих решение задач по театрализованной деятельности (Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова).

Педагог детского театра помогает воспитателям изменить традиционные подходы к организации театрализованной деятельности, привлекать их к активному участию в работе над театрализованными играми. Его цель – не ограничиваться сценарной, режиссерской, постановочной работой с детьми-актерами, а через все виды деятельности способствовать формированию в детях творческого начала.

Педагогу самому необходимо уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. владеть основами актерского мастерства и навыками режиссуры. Одно из главных условий – эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога – образец для подражания. Поэтому, прежде чем пред-

ложить детям какое-либо задание, следует неоднократно поупражняться самому.

Воспитатель должен быть предельно тактичен. Например, фиксация эмоциональных состояний ребенка должна проходить естественно, при максимальной доброжелательности со стороны педагога и не превращаться в уроки мимики.

В примерных требованиях к содержанию и методам работы в дошкольном образовательном учреждении коллектив педагогов центра-прогимназии №117 Нижнего Новгорода выделяет раздел «Развитие ребенка в театрализованной деятельности» и обязанности педагога:

- создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности (свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед взрослыми и сверстниками (в т.ч. предоставление главных ролей застенчивым детям, включение в спектакли детей с речевыми трудностями, обеспечение активного участия каждого ребенка в спектаклях); побуждать к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций (при передаче характерных особенностей персонажей, своих эмоциональных состояний, переживаний; выбор сюжетов драматизации, ролей, атрибутов, костюмов, видов театров);

- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, с видами кукольных театров (би-ба-бо, настольным, теневым, пальчиковым и др.), театральными жанрами и пр.);

- обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с другими видами (использование игры-драматизации на занятиях по развитию речи, музыкальных, по художественному труду, при чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры и пр.);

- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; организация выступлений детей старших групп перед малышами и пр.).

Правильная организация театрализованной деятельности способствует выбору основных направлений, форм и методов работы с детьми, рациональному использованию кадрового потенциала.

Методические рекомендации к организации театральных занятий.

Во время занятий необходимо:

- внимательно выслушивать ответы и предложения детей;
- если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к действиям с персонажем;
- при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они могли подействовать или поговорить с ними;
- спросить, у кого получилось похоже и почему, а не у кого лучше;
- в заключении различными способами вызывать у детей радость.

Основные требования к организации театрализованных игр в детском саду (И.Зими́на):

1. Содержание и разнообразие тематики.
2. Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и сюжетно-ролевые игры.
3. Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения игр.
4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры.

Психологические практические рекомендации по организации детской театрализованной деятельности (М.В.Ермолаева):

1. В театрализованной деятельности в тесном взаимодействии с развитием творческих способностей формируются все стороны личности ребенка; воображение обогащает интересы и личный опыт ребенка, через стимулирование эмоций формирует сознание нравственных норм.
2. Механизм воображения в театрализованной деятельности активно влияет на развитие эмоциональной сферы ребенка, его чувства, восприятие создаваемых образов.
3. При систематических занятиях театрализованной деятельностью у детей развивается способность активно использовать различные виды знаково-символической функции, способность к созданию образов и эффективные механизмы воображения, которые влияют на развитие творческого воображения.
4. Театрализованные игры должны быть разной функциональной направленности, содержать образовательные воспитательные задачи, выступать как средство развития психических процессов ребенка, чувств, нравственных понятий, познания окружающего мира.
5. Подходить к организации театрализованной деятельности нужно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, чтобы у нерешительных воспитывать смелость, уверенность, а у импульсивных – умение считаться с мнением коллектива.
6. Театрализованные игры должны быть различны по своему содержанию, нести информацию об окружающей действительности, необходим специальный отбор художественных произведений, на основе которых строятся сюжеты.

Таким образом, комплексный подход к организации театрализованной деятельности обуславливает ее эффективность в развитии творческого воображения у детей. М.В.Ермолаевой представлен комплекс занятий по развитию познавательного и аффективного воображения ребенка средствами театрализованной деятельности.

Специальные занятия не должны проводиться в изоляции от воспитательно-образовательной работы, которую осуществляют педагоги групп, музыкальный руководитель, преподаватель по изобразительной деятельности (Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова).

На *музыкальных* занятиях дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестом, мимикой, слушают музыку к спектаклю, отмечая разнохарактерное содержание и т.д.

На *речевых* занятиях у детей развивается четкая дикция, ведется работа над артикуляцией с помощью скороговорок, чистоговорок, потешек; дети знакомятся с литературным произведением к постановке спектакля.

На занятиях по *изобразительной деятельности* знакомятся с репродукциями картин, с иллюстрациями, близкими по содержанию сюжета, учатся рисовать различными материалами по сюжету сказки или отдельных ее персонажей.

Особое содержание и настроение должна приобрести вся *игровая* деятельность детей в свободное от занятий время в самостоятельной детской деятельности. Дети могут выступать в роли актеров, зрителей, контролеров, билетеров, дежурных по залу, экскурсоводов. Они рисуют афиши, пригласительные билеты к спектаклям, готовят выставку своих работ. В театральной студии разыгрываются этюды для передачи чувств, эмоциональных состояний, речевые упражнения, проводится репетиционная работа.

Регламентация занятий.

Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей и подготовительной групп без специального отбора. Оптимальное количество детей – 12-16 человек, в подгруппе должно быть не менее 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю в утреннее или вечернее время. Продолжительность каждого занятия: 15-20 минут в младшей группе, 20-25 минут — в средней и 25-30 минут — в старшей. Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не более 40 минут (Э.Г.Чурилова).

Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом помещении с использованием мягких, объемных модулей различной конструкции с наличием музыкального инструмента, аудиотехники. Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная, обязательна мягкая обувь или чешки.

Первые театрализованные игры проводит сам воспитатель, вовлекая в них детей. Далее в занятиях используются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициативу в ее организации, и только лишь в старших группах педагог может иногда быть участником игры и побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета и его разыгрывании.

Н.Ф.Сорокина рекомендует проводить занятия ежедневно: два раза в неделю по три занятия (два утром, одно вечером), в остальные дни недели – одно утром и одно вечером продолжительностью 15 минут, начиная со второй младшей группы.

Театрализованная деятельность детей по программе «Москвичок» осуществляется в утренние и вечерние часы в нерегламентированное время; представлена частью занятий по разным видам деятельности (музыкальному воспитанию, изобразительности и т.д.) и как специальное занятие в рамках занятий по родному языку и ознакомлению с окружающим миром. Работа идет в подгруппах, участники которых могут меняться в зависимости от содержания деятельности.

Для *правильной организации театральных занятий с дошкольниками* рекомендуется учитывать следующие принципы (Э.Г.Чурилова).

1. Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы.
2. Ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми, как дидактические и сюжетно-ролевые.
3. Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр.
4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми.
5. Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все игры и упражнения на занятии подобраны таким образом, что удачно сочетают движения, речь, мимику, пантомиму в различных вариациях.

Вопросы:

1. Какими качествами должен обладать педагог, занимающийся театрализованной деятельностью с детьми?
2. На каких принципах базируется организация театральных занятий в детском саду? Ответ обоснуйте.

Задание для самостоятельной работы:

Подготовьте эссе на тему «Я – педагог детского театрального коллектива».

Литература

1. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. -М.: Московский психолого-социальный институт, 2001.-194с.
2. Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Программа «Москвичок»: Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. – М., 1996.
4. Николаичева А.П. Инсценирование литературных произведений // Дошкольное воспитание. – 1980. - №10.
5. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 1986.

6. Сигуткина Р. Рекомендации к организации театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1988. - №8.
7. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр-творчество-дети.-М.: МИОО, 1995.
8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.
9. Эчки Л. Театрально-игровая деятельность // Дошкольное воспитание. – 1991. - №7.

Тема 7. Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. Типы занятий.

Исходя из задач по развитию театрализованной деятельности с дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду (Приложение 3). При этом формы организации могут быть различными. Например, Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова выделяют: занятия (фронтальные, подгрупповые и индивидуальные), праздники, развлечения, спектакли, театрализованные действия (Схема 6). Основная форма – занятие.

Схема 6

Формы организации театрализованной деятельности



Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова выделили следующие типы театральных занятий (Схема 7).



Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театрально-игровую, ритмопластику, художественно-речевую, театральную азбуку (элементарные знания о театральном искусстве).

Доминантные - доминирует один из указанных видов деятельности.

Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены одной темой, например: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «О собаках и кошках» и т. п.

Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о специфике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись), о современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы). Объединяются все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты близости и различия в произведениях, средствах выразительности каждого вида искусства, по-своему передающих образ.

Интегрированные, где в качестве стержневого вида деятельности выступает не только художественная, но и любая другая деятельность.

Репетиционные, на которых осуществляется «прогон» подготавливаемого к постановке спектакля или его отдельных фрагментов.

Организуя занятия, необходимо помнить, что знания и умения, усвоенные без желания и интереса, не стимулируют познавательную активность дошкольников.

Вопросы:

1. Перечислите основные формы организации театрализованной деятельности с дошкольниками.
2. Назовите типы театральных занятий в ДОУ.

Задание для самостоятельной работы:

Подготовить конспект по одному из типов театрального занятия с детьми старшего дошкольного возраста.

Литература

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
2. Ботнарь В.Д., Суслова Э.К. Игры-драматизации – основа знакомства с культурой других народов // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 3.
3. Конович А.А. Театрализованный праздник и обряды. – М., 1990.
4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого. - М.: Владос, 2004.
5. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1999. - №11.
6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети».-М.: АРКТИ, 2004.
7. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.

Тема 8. Приобщение детей дошкольного возраста к театральной деятельности

Дети дошкольного возраста обладают большими потенциальными возможностями для восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства (Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Т.С.Комарова и др.), которые заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям.

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству, является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для организации совместной деятельности детей.

Синтетический характер театрального искусства выступает как активный, индивидуальный процесс, объединяющий способности воспринимать специфическое сценическое искусство и осуществлять разные по характеру творческие действия (продуктивные, исполнительские, оформительские). Такой синтез создает условия для развития и совершенствования эмоциональной сферы и творчества детей. Однако в реальной жизни он, как правило, нарушается (Е.А.Дубровская). Это проявляется в следующем:

- у дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. Приобщение к театру не носит массового характера и значительная часть детей остается вне этого вида искусства по объективным (отсутствие театров в данной местности) и субъективным причинам (недооценка взрослыми необходимости ознакомления с этим видом искусства);

- наблюдается бессистемность и поверхностность ознакомления с театром в детском саду и семье, что формирует у детей представление о доступности восприятия сценически оформленного произведения без специальных знаний, что ведет к последующему отторжению видов искусства, восприятие которых требует владения их специфическим языком;

- театрализованные игры детей характеризует примитивность и «свернутость» импровизации, бедность используемых для создания образа средств выразительности и др.;

- отсутствует готовность педагогов к руководству процессом восприятия театрального искусства и развития детской театрализованной деятельности.

Возникает противоречие: между признанием искусствоведческой и педагогической наукой значения театра в эмоциональном и творческом развитии ребенка и дефицитом театрального искусства в жизни детей. К тому же интеллектуализация обучения и воспитания детей дошкольного возраста оказала отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребенка: снизилось внимание к развитию чувств, воображения и творчества. Преодоление этих противоречий возможно путем ознакомления детей с театром как с видом искусства и организации театрально-игровой деятельности самих детей.

Ряд условий должны обеспечить полноценное художественно-творческое развитие дошкольников (Е.А.Дубровская):

- ✓ овладение ребенком системой соответствующих эталонов и степень сформированности операций по соотнесению этих эталонов с воспринимаемыми качествами объектов (Л.А. Венгер, А. В. Запорожец);

- ✓ опыт восприятия ребенком разных произведений искусства и сравнение различных способов реализации отношения человека к действительности (музыка, живопись, художественная литература и др.);

- ✓ обеспечение возможности детям дошкольного возраста проявлять способность и потребность к импровизации — в изобразительном (Т.С.Комарова, В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, Е.А.Флёрина и др.) и музыкальном (Н.С.Карпинская, В.И.Глоцер, Л.С.Фурмина и др.) искусстве;

- ✓ достаточно высокий уровень сюжетной игры, основанной на подражании и творческой переработке полученных представлений;

- ✓ полноценность и глубина восприятия ребенком литературного произведения, предназначенного для драматизации;

- ✓ способность ребенка управлять своими чувствами, подчинять им игровые действия.

Условия для развития театрализованных игр и приобщения детей к театральной деятельности (С.А.Козлова, Т.А.Куликова):

- с раннего возраста учить детей вслушиваться в художественное слово, эмоционально откликаться на него, чаще обращаться к потешкам, пестушкам, попевкам, шуткам, стихотворениям, в том числе побуждающим к диалогу;

- воспитывать у детей интерес к театральной деятельности, создавать ситуации, в которых персонажи кукольного театра вступают с детьми в диалог, разыгрывают сценки;

- заботиться об оснащении театрализованных игр: приобретение театральных игрушек, изготовление игрушек-самоделок, костюмов, декораций, атрибутов, стендов с фотографиями, отражающими театрализованные игры воспитанников;

- уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для театрализованных игр: с понятной для детей моральной идеей, с динамичными событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками.

Участие детей в театрализованных играх и спектаклях становится возможным при *сформированности у них готовности к подобного рода деятельности: знание театра как вида искусства; эмоционально-положительное отношение к нему и определенный опыт собственной театрально-игровой деятельности.*

На разных этапах ознакомления детей с театром и воспитания положительно-эмоционального отношения к нему решаются задачи:

- формирование представлений о театре, эмоционально-положительного отношения к нему с помощью наблюдений, экскурсий; необходимо выделить особенности театра как культурного учреждения со спецификой труда, социальным значением, самим зданием и интерьером;

- подведение к пониманию специфики актерского искусства. На основе просмотров спектаклей формировать понимание детьми средств различной выразительности, с помощью которых артисты передают образ;

- формирование представлений о театральных профессиях (основных и вспомогательных) по наблюдениям за работой гримера, декоратора, костюмера и др., что активизирует интерес к театральному искусству, способствует расширению словарного запаса (гример, парик, осветитель и др.). Дети узнают чем заняты непосредственные участники театрального действия (актеры, музыканты, дирижер), кто готовит пьесу к постановке (режиссер, художник, балетмейстер), кто обеспечивает условия для ее осуществления (гример, костюмер, гардеробщик). Свои впечатления отражаются в рисунках. Выставка художественных работ поможет обобщить увиденное;

- ознакомление с правилами поведения в учреждении культуры. Система бесед, игровых диалогов, формирующих нравственную сторону взаимодействия с учреждением искусства. Зрительский опыт посещения театров, музеев способствует расширению и систематизации знаний, укрепляет культуру поведения в театре. Этот аспект должен пронизывать всю работу: предшествовать непосредственному знакомству с театром, сопровождать беседы, игры, изобразительной деятельности и т.д. Необходимо неоднократно обсуждать с детьми следующие проблемы: «Какие существуют правила поведения в театре?»; «Кто их должен соблюдать и почему?»; «Как пройти к своему месту, если другие зрители уже сидят?»; «Можно ли разговаривать во время действия, есть, шуршать конфетными обертками?»; «Для чего нужен антракт?».

После бесед на эти темы желательно, чтобы дети разыграли сценки на закрепление правил поведения в театре. Например: дети рисуют билеты, выбирают «кассира», «билетера». Купив билет, заходят в «зал» (стулья заранее расставлены как в зрительном зале). «Билетер» помогает «зрителям» находить свои места. «Зрители» просят помочь найти место, благодарят за помощь, извиняются при проходе по ряду и т.д. Можно предложить разыграть ситуации, в которых они могли бы оказаться: «Представь, что спектакль уже начался, а ты не можешь найти место. Как бы ты поступил?».

При знакомстве с разными видами театрального искусства, можно попробовать поставить хорошо знакомую сказку («Репка», «Теремок») в жанре кукольного, драматического, музыкального (опера, балет, оперетта) спектаклей. Знакомиться с устройством театра также лучше, совершив экскурсию в «закулисный» театр, где можно походить по настоящей сцене, посидеть в гримерной, померить костюмы, сфотографироваться в них, послушать рассказы работников театра.

С основными понятиями и терминологией театрального искусства детей дошкольного возраста лучше знакомить практически: во время игр, работы над пьесой, посещения театров, музеев, выставок. Не следует строго требовать усвоения понятий, достаточно того, чтобы дети понимали основные театральные термины, пополняли свой словарный запас. Для этого предлагаются театральные игры в виде вопросов и ответов, ребусы, кроссворды, загадки-головоломки, которые всегда вызывают у детей положительные эмоции (Приложение 4).

Вопросы:

Перечислите условия, обеспечивающие полноценное художественно-творческое развитие дошкольников.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте кроссворды, чайнворды, головоломки для дошкольников на театральную тему.

Литература

1. Бочкарева Л.П. Воздействие книг и картин на игровые образы// Воспитание детей в игре/ Сост. А.К.Бондаренко, Л.И.Матусик.-М., 1983.
2. Карпинская Н.С. Игры-драматизации в развитии творческих способностей детей // Художественное слово в воспитании дошкольников.- М., 1972.
3. Князева О.Л., Махнева М.Д. Приобщение детей к истокам народной культуры: Программа, Учебно-методическое пособие.-СПб: Детство-пресс, 1998.
4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2000.
5. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре -М., 1982.
6. Реуцкая Н.А. Театрализованные игры дошкольников// Игра дошкольника/ Под ред. С.Л.Новоселовой.-М., 1989.
7. Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Эстетические способности дошкольника: теория и диагностика. – М., 1994.
8. Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театрализованных играх//Художественное творчество и ребенок–М., 1972
9. Чеботаревская Т.А. Путешествие по театральной программке.-М., 1995.
- 10.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.
- 11.Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А.Дубровской.- М.: Академия, 2002.

Тема 9. Характеристика театрализованных игр

Игра – наиболее доступный ребенку, интересный способ переработки, выражения эмоций, впечатлений (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин и др.). Театрализованная игра – одно из эффективных средств социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ребенка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы эмоционального выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств личности – воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости.

В психолого-педагогической литературе отсутствует обобщенное определение театрализованной игры. Л.С.Выготский детское театральное творчество рассматривает как драматизацию, Е.Л.Трусова применяет как синонимы понятия «театрализованная игра», «театрально-игровая деятельность и творчество» и «игра-драматизация», В.Н.Всеволодовский-Генгросс - драматические игры, которые характеризуются «наличием художественного образа и драматического действия». Большинство исследо-

вателей приходят к выводу о том, что театрализованные игры наиболее близки к искусству и часто называют их «творческими» (М.А.Васильева, С.А. Козлова, Д.Б.Эльконин и др.).

Игры-драматизации «представляют собой намеренное произвольное воспроизведение определенного сюжета в соответствии с заданным образцом — сценарием игры» (О.А.Карабанова). В отличие от театральной постановки театрализованная игра не требует обязательного присутствия зрителя, участия профессиональных актеров, в ней иногда достаточно внешнего подражания.

И.Г.Вечканова понимает *театрализованную игру как деятельность по моделированию биосоциальных отношений, внешне подчиненную сюжету-сценарию в обозначенных временных и пространственных характеристиках; деятельность, в которой принятие образа овеществлено (переодеванием или куклой) и выражается различными символическими средствами (мимикой и пантомимой, графикой, речью, пением и т. п.)*.

Театрализованная игра близка и к сюжетной игре, и к игре с правилами (Л.С.Выготский, Н.Я.Михайленко, Д.Б.Эльконин). Исследователи (П.И.Пидкасистый, Ж.С.Хайдаров и др.) выделяют семь различных форм игровой деятельности: индивидуальную, одиночную, парную, групповую, коллективную, массовую и планетарную. Театрализованная игра как сюжетная по существу является групповой, но может быть индивидуальной.

Театрализованная игра — это действия в заданной художественным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она может носить репродуктивный характер. Причем роль требует большего, чем в сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, почти правилу, отражающему фиксированную автором логику отношений и взаимодействий объектов окружающего мира, но не исключает творчества (И.Г.Вечканова).

В театрализованной игре нет отношений состязания (если они не заложены в сценарии) в отличие от игры с правилами.

Вместе с тем театрализованная игра сохраняет все структурные компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониним: *роль (определяющий компонент), игровые действия, игровое употребление предметов, реальные отношения*.

В театрализованных играх *игровое действие и игровой предмет*, костюм или кукла, имеют большее значение, так как облегчают принятие ребенком роли, определяющей выбор игровых действий. *Игровое действие* может носить разный характер. В режиссерской игре ребенок одновременно «актер», исполняющий последовательно роли каждого персонажа, и «режиссер», управляющий поворотами сюжета «сверху».

«Роль» обозначает человека или животного, для которого характерны типичные проявления; игровой образ, скорее, сам результат изображения конкретного человека в конкретной игре и в определенное время.

Характерными особенностями театрализованной игры являются литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей (Л.В.Артемова, Л.В.Ворошина, Л.С.Фурмина и др.). Театрализованные игры представляют собой «рубежный» вид деятельности, связанный с литературным и художественным творчеством (А.Н.Леонтьев), в которой происходит перенос акцента с процесса игры на ее результат. Это разновидность художественной деятельности, состоящей из трех этапов: восприятия, исполнения и творчества (Н.А.Ветлугина).

В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять, каков персонаж, почему так поступает, представить себе его состояние, чувства, уметь анализировать и оценивать поступки. Это во многом зависит от опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить.

Подготовленность к театрализованной игре можно определить как уровень общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание художественного произведения, возникает эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами передачи образа (С.А.Козлова, Т.А.Куликова).

В самой природе театрализованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с сюжетно-ролевой игрой (игра в театр), что дает возможность объединить детей общей идеей, переживаниями, сплотить на основе интересной деятельности, позволяющей каждому проявить активность, индивидуальность, творчество.

Чем старше становятся дети, чем выше уровень развития, тем ценнее театрализованная игра (педагогически направленная) для становления самостоятельных форм поведения, где появляется возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов (Д.В. Менджерицкая).

Театрализованные игры дошкольников нельзя назвать искусством в полном смысле слова, но они приближаются к нему. Б.М.Теплов видел в них переход от игры к драматическому искусству, но в зачаточной форме. При разыгрывании спектакля в деятельности детей и настоящих артистов много общего. Детей также волнуют впечатления, реакция зрителей, они думают о воздействии на людей, их заботит результат (как изобразили). В активном стремлении к творческому исполнению заключается воспитательное значение театрализованных игр (С.А.Козлова, Т.А.Куликова).

Привлекая внимание родителей к этим играм, подчеркивая успехи ребенка, можно способствовать возрождению семейной традиции устройства домашнего театра. Репетиции, изготовление костюмов, декораций, билетов-приглашений для родственников спланируют члены семьи, на-

полняют жизнь содержательной деятельностью, радостными ожиданиями. Целесообразно посоветовать родителям использовать опыт артистической и театральной деятельности ребенка, приобретенный им в дошкольном учреждении. Это повышает уровень самоуважения ребенка, он чувствует свою значимость в семье, эрудицию (Козлова С.А., Куликова Т.А.).

Вопросы:

1. Дайте понятие «театрализованная игра дошкольников».
2. Что включает в себя понятие «подготовленность к театрализованной игре».

Задание для самостоятельной работы:

Составьте план беседы с родителями на тему «Роль родителей в подготовке ребенка к театральной деятельности в детском саду и дома».

Литература

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
2. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль, 1996.
3. Всеволодовский-Генгросс В.Н. Игры народов СССР. – М.; Л., 1933.
4. Ерофеева Т.И., Зверева О.Л. Игра-драматизация // Воспитание детей в игре.- М., 1994.
5. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка.-М.: Российское педагогическое агентство, 1997.
6. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2000.
7. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1989. - №1.
8. Реуцкая Н.А. Театрализованные игры дошкольников// Игра дошкольника/ Под ред. С.Л.Новоселовой.-М., 1989.
9. Складенко Г. Игры-драматизации // Дошкольное воспитание. – 1983. – №7.

Тема 10. Классификация театрализованных игр

Существует множественность точек зрения на классификацию игр, составляющих театрально-игровую деятельность.

Предметные и непредметные игры в классификации Л.С.Фурминой.

Дифференциация театрализованных игр по замыслу, по литературному тексту, по предложенным взрослым обстоятельствам (Е.Л.Трусова).

В ряде исследований театрализованные игры классифицируются по средствам изображения в зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности сюжета (Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова).

Театрализованную игру Л.В.Артемова делит на две группы: *драматизации и режиссерские.*

В *играх-драматизациях* ребенок-артист, самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия исполнения роли. В игре-

драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах которой развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия.

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их называют театрализациями.

Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки.

Драматизации основываются на действиях исполнителя, который может использовать куклы.

Л.В.Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников.

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно передвигаясь по комнате.

Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые игрушки.

Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.

В традиционной педагогике игры-драматизации относят к творческим, входящим в структуру сюжетно-ролевой игры.

В *режиссерской игре* ребенок не является действующим лицом, действует за игрушечный персонаж, сам выступает в роли сценариста и режиссера, управляет игрушками или их заместителями. Эту самостоятельность в придумывании сюжета считают особенно важной для дальнейшего формирования игры и воображения (Е.Е.Кравцова). «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. Преобладающими средствами выражения в этих играх являются интонация и мимика, пантомима ограничена, поскольку ребенок действует с неподвижной фигурой или игрушкой.

Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного объекта реальности на другой. Их сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает мизансцены, т.е. организует пространство, сам

исполняет все роли или просто сопровождает игру «дикторским» текстом. В этих играх ребенок-режиссер приобретает умение «видеть целое раньше частей», которое, согласно концепции В.В. Давыдова, является основной особенностью воображения как новообразования дошкольного возраста.

Режиссерские игры могут быть групповыми: каждый ведет игрушки в общем сюжете или выступает как режиссер импровизированного концерта, спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и сюжетных действий.

Л.В.Артемова предлагает *классификацию* режиссерских игр в соответствии с разнообразием театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.).

Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, которые устойчиво стоят на столе и не создают помех при передвижении.

Настольный театр картинок. Персонажи и декорации – картинки. Их действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей.

Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки, ведущий демонстрирует различные сюжеты, изображающие события, встречи.

Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель, которой затянуты экран и обратная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из старых книг, журналов или создаются самостоятельно.

Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием.

Игра-драматизация рассматривается в рамках театрализованных игр как входящая наряду с режиссерской игрой в структуру сюжетно-ролевой игры. Однако режиссерская игра, включая такие составляющие, как воображаемая ситуация, распределение ролей между игрушками, моделирование реальных социальных отношений в игровой форме, является онтогенетически более ранним видом игр, чем сюжетно-ролевая, так как для ее организации не требуется высокого уровня игрового обобщения, необходимого для сюжетно-ролевой игры (С.А.Козлова, Е.Е.Кравцова).

Вопросы:

1. Назовите основные признаки, по которым классифицируются театрализованные игры.

Задание для самостоятельной работы:

Провести наблюдение за театрализованными играми в детском саду. Разделить игры на изученные в данной теме группы.

Литература

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.-М., 1991.
2. Генов Г.В. Теневой театр для самых маленьких.-М.: Учпедгиз, 1961.
3. Игры-драматизации в детском саду: Мет. рек./ Сост. Е.Л.Трусова.-Киев, 1991.
4. Менджерицкая Д.В. Творческие игры в детском саду.- Минск, 1953.
5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.- Екатеринбург: Деловая книга, 1999.
6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр // Дошкольное воспитание.- 1997.- № 6, 10, 12; 1998-№2.
7. Эйнон Д. Творческая игра: От рождения до десяти лет.-М., 1995.

Тема 11. Методика руководства театрализованными играми

Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания (Е.А.Антипина). Ребенок получает роль одного из ее героев, приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, которое дает силу и стойкость в будущей жизни.

Методика объяснения ребенку задания «Запишем сказку» дана в книге «Чего на свете не бывает?».

Приведем примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной деятельности (Н.В.Микляева).

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. Создание воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к какой-либо вещи: скамейка («Не с нее ли упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и т.д. Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи.

2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа, направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделение героев с различными чертами характера и идентификация себя с одним из персонажей. Для этого во время драматизации дети могут смотреться в «специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные моменты театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед ним различных эмоциональных состояний.

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, с параллельным объяснением или разъяснением воспитателем и детьми нравственных качеств и мотивов действий персонажей.

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом).

5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из сказок с речевым комментированием и объяснением личностного смысла изображаемых событий.

6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной деятельности детей после занятия.

Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с заменой героев, сохранив содержание сказки.

В процессе работы над ролью рекомендуется:

- ✓ составление словесного портрета героя;
- ✓ фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр;
- ✓ сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;
- ✓ анализ придуманных поступков;
- ✓ работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации;
- ✓ подготовка театрального костюма;
- ✓ использование грима для создания образа.

Правила драматизации (Р.Калинина)

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим.

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему.

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., ко-

которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев.

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется (но это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет.

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить» каждую роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать?

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?

Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к восприятию и передаче изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет несколько масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.) При создании маски важным оказывается не портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему.

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку.

Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики художественного воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы в группе (Козлова С.А., Куликова Т.А.).

В основе руководства театрализованными играми лежит работа над текстом литературного произведения. Р.И.Жуковская советует преподнести текст произведения выразительно, художественно, а при повторном чтении вовлекать их в несложный анализ содержания, подводить к осознанию мотивов поступков персонажей.

Обогащению детей художественными средствами передачи образа способствуют этюды из прочитанного произведения или выбор любого события из сказки и его розыгрыш (зрители угадывают). Интересны этюды, в которых дети двигаются под фрагменты музыкальных произведений.

Старшие дети активно обсуждают, во что лучше играть, согласовывать свои замыслы и желания. Игра повторяется несколько раз и у каждого есть возможность попробовать себя в понравившейся роли. В старших группах договариваются о двух-трех составах «артистов».

С целью усвоения последовательности событий, уточнения образов персонажей организуется художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация, лепка по теме произведения. Старшие дошкольники могут работать подгруппами, получают задание, например, вылепить фигурки персонажей, чтобы разыграть сказку. При этом отпадает необходимость в специальном запоминании текста.

Основная цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, создавать условия для изобретательности, творчества детей (Козлова С.А., Куликова Т.А.).

Вопросы:

Как можно разрешить педагогические ситуации с помощью театральной деятельности? Приведите примеры.

Задание для самостоятельной работы:

Разработайте правила драматизации, работы над ролью самостоятельно.

Литература

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.- М., 1991.
3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2000.
4. Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ.-М.: Айрис-пресс, 2005.
5. Чего на свете не бывает? / Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. – М., 1991.
6. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А.Дубровской.- М.: Академия, 2002.

Тема 12. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах

Раскроем особенности содержания работы по развитию театрально-игровой деятельности в разных возрастных группах детского сада.

Младшая группа. Занятия организовываются так, чтобы детям самим не приходилось воспроизводить текст сказки, они выполняют определенное действие. Текст читает педагог, лучше 2—3 раза, это способствует повышению звуковой сосредоточенности детей и последующему возникновению самостоятельности.

З.М.Богуславская и Е.О.Смирнова считают, что малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои возможности и легче справляются со многими задачами, учатся незаметно для себя. Игры с ролью активизируют воображение детей, готовят к самостоятельной твор-

ческой игре. Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. Их важно обучить некоторым способам игровых действий по образцу. Образец показывает воспитатель. О.С.Лапутина рекомендует с этой целью проводить игры «Наседка и цыплята», разыгрывать сценки по литературным произведениям «Игрушки» А.Барто, «Котик и козлик» В.Жуковского, использовать потешки: «Кошкин дом», «Расти коса до пояса» и др. Чтобы создать повод для возникновения самостоятельной игры, можно раздать детям игрушки, предметы. Образец показывает воспитатель.

Формирование интереса к театрализованным играм складывается в процессе просмотра кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, стимулирующий желания ребенка включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце куклы кланяются, просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. Театрализованные куклы используются на занятиях, в повседневном общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. В ход занятий, вечеров развлечений он включает фрагменты драматизации, переодеваясь в специальный костюм, меняя голос и интонацию.

Педагог постепенно расширяет игровой опыт за счет освоения разновидностей игры драматизации, что достигается последовательным усложнением игровых заданий, в которые включается ребенок. Ступени:

- Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц и имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте).
- Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать).
- Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).
- Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик»).
- Бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Заинька, попляши...»).
- Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает воспитатель (З. Александрова «Елочка»).
- Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка»).
- Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»).
- Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»).

У детей этого возраста отмечается *первичное освоение режиссерской театрализованной игры* - настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра на фланелографе, пальчикового те-

атра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок («Этот пальчик-дедушка...», «Тили-бом»).

Обогащение игрового опыта возможно только при условии *развития специальных игровых умений*.

Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать спасибо «артистам»).

Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции «артист» (умение использовать некоторые средства выразительности (мимики, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и переживаний, правильно держать и «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре).

Третья группа - умение взаимодействовать с другими участниками игры; играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди и т.д.

Деятельность воспитателя должна быть направлена на *стимулирование интереса к творчеству и импровизации*. Постепенно они включаются и процесс игрового общения с театральными куклами, затем в совместные с взрослым импровизации типа «Знакомство», «Оказание помощи», «Разговор животного со своим детенышем» и пр. У детей развивается желание участвовать в игровых драматических миниатюрах на свободные темы.

Средняя группа. Происходит постепенный переход ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); от создания в игредраматизации простого «типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения героя, их смена.

В данном возрасте происходит *углубление интереса к театрализованным играм*, его дифференциация, заключающаяся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения.

Дети учатся сочетать в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, сочетать в роли движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. Возможно использование обучающих упражнений типа «Представь себя маленьким зайчиком и расскажи о себе».

С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать простейшие сказки, используя настольный театр; с малоактивными - драматизировать произведения с небольшим количеством действий.

Усложняются методы и приемы, используемые в младшей группе: ведение рассказа от первого лица, сопровождая текст и движения: «Я —

петушок. Посмотрите, какой у меня яркий гребешок, какая борода, как я важно хожу, как я звонко пою: ку-ка-ре-ку!»; настольный театр. Для самостоятельного показа рекомендуются произведения: «Репка», «Теремок», «Колобок». Для показа воспитателем — «Два жадных медвежонка», «Лиса и гуси», «Лиса, заяц и петух». Для драматизации использовать отрывки из сказок, где есть повторы, а затем и всю сказку.

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-драматизации. В работе с детьми используются:

- многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных сказок о животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»);
- игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Труд взрослых»;
- постановка спектакля по произведению.

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера, например: «Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной только что было».

Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения театрализованной игры. В возрасте 5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой игрушки, вязаный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. Новым содержанием становятся действия с куклами на гапите. Доступен детям театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года - и с ширмой), театр ложек и пр. Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями («Жили у бабуси»).

Усложняются театрально-игровые умения дошкольников.

Первая группа умений обеспечивает дальнейшее развитие позиции «зритель» (быть внимательным и доброжелательным зрителем; проявлять элементы зрительской культуры: не покидать своего места во время спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на сцене», отвечать на обращение «артистов, благодарить их с помощью аплодисментов; позитивно оценивать игру сверстников-артистов»).

Вторая группа умений связана с совершенствованием позиции «артист». Главным образом это подразумевает умение использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены, для передачи физических особенностей персонажа, некоторых черт его характера. Развивается и умение «управлять» куклой: держать ее незаметно для зрителей, правильно «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, символизирующие приветствия и прощание, согласие и несогласие.

Третья группа умений обеспечивает первичное освоение позиции «режиссер» в режиссерской театрализованной игре, т.е. умение создавать

игровое пространство на плоскости стола, наполнить его игрушками и фигурками по своему усмотрению.

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями оформителя спектакля, определять место для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаться в процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры.

Пятая группа, направленная на позитивное взаимодействие с другими участниками игры, включает умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе игры.

Воспитатель должен уделять внимание *развитию интереса к творчеству импровизации* в процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью разных средств выразительности. Импровизационность становится основой работы на этапе обсуждения способов воплощения образов героев и на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. Необходимо поощрять желание придумать свои способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.

Старшая группа. Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения. Педагог учит самостоятельно находить способы различной выразительности, развивает чувство партнерства.

Проводятся специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения). Для развития воображения детям предлагаются задания типа: «Представьте море, песчаный берег. Мы все лежим на теплом песке, загораем. У нас хорошее настроение. Поболтали ногами, опустили их. Разгребли теплый песок руками» и т.д. Используются мимические этюды, этюды на память физических действий, пантомимические этюды. Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной деятельности.

Постепенный переход ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является «артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения каждого ребенка связаны с одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов.

Формируется положительное отношение детей к театрализованным играм (углубление интереса к определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, интерес к театральной культуре, осознание причин положительного или индифферентного отношения к игре, связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к самовыражению в театрализованной деятельности).

Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится *приобщение детей к театральной культуре*, т.е. знакомство с назначением театра, историей его возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью работников театра, видами и жанрами театрального искусства (музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.).

Происходит *углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры* (активность и самостоятельность в выборе содержания игр, творчество). Ребенку становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол «живой рукой», тростевых кукол.

Усложняются тексты для постановок (более глубокий нравственный смысл, скрытый подтекст, использование русских народных сказок-басен о животных). Игра-фантазирование становится основой театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением». Они осваивают игру «В театр», предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля.

Развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса игровых позиций.

Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как «умного, доброго советчика».

Вторая группа предполагает углубление позиции «артист», развитие способности выражать свое отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться с помощью комплекса средств невербальной, интонационной и языковой выразительности.

Третья группа обеспечивает становление позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и организуя деятельность других детей.

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителя-костюмера (способность обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр.).

Пятая группа умений предполагает использовать позитивных приемов общения со сверстниками в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план реальных отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки.

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию в театрализованной игре средствами *стимулирования их интереса к творчеству и импровизации* в процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств выразительности. На конкретных примерах необходимо помочь ребенку понять, что «лучшая импровизация всегда подготовлена». Подготовка достигается наличием предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание текста и осмысливать образы героев, определенным уровнем освоения разных средств реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует предоставления детям права выбора средств для импровизации и самовыражения.

Подготовительная группа. У дошкольников 6-7 лет игра-драматизация часто становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для себя, им доступны режиссерские игры, где персонажи – куклы, а ребенок заставляет их действовать и говорить. Это требует от него умения регулировать свое поведение, движения, обдумывать слова.

Для лучшего понимания литературного произведения Д. В. Менджерицкая предлагает использовать прием «нравственной лесенки». Дети должны расположить героев на лесенке по степени личной симпатии. Этот прием является более точным показателем эмоционального отношения детей к персонажам по сравнению с ответами на вопросы взрослого. При рассматривании иллюстраций в книге рекомендуется уделять внимание анализу эмоциональных состояний персонажей. Предлагаются этюды на разыгрывание сюжетов: «Страшный сон», «Гроза», «Щенок».

Программа «Из детства в отрочество» рекомендует в подготовительной группе, наряду с упражнениями на развитие воображения, задания на напряжение и расслабление.

Учитывая недостаточный уровень сформированности театральных умений дошкольников, рекомендуется использовать три типа подготовительных упражнений, активизирующих воображение и творчество детей, подготавливающих к осознанию сущности театрального спектакля, формирующих умение играть любую роль, направленных на развитие понимания образа, обеспечивающих постепенное усложнение заданий; их разнообразие, меру трудности и возможность возвращения к любому типу упражнений на качественно новом уровне.

Первый тип упражнений используется с целью развития внимания и воображения. Это упражнения, которые учат детей контролировать

внимание, сосредоточиваться на том объекте, который в данный момент важнее других (например, «Звуки природы»), развивают умение на основе ассоциаций создавать образы.

Второй тип упражнений формирует умения: понимать и эмоционально выражать различные состояния с помощью интонации, определять состояние человека по схематическим рисункам, выражению лица сверстника или взрослого; находить средства выразительности для адекватного выражения своего настроения с помощью мимики; определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний по различным позам и принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя; определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний с помощью жестов и пантомимических сценок, подбирать собственные выразительные жесты и самостоятельно строить пантомимику.

Третий тип упражнений представляет собой вариант детского аутистического тренинга и формирует умения психологически настроиться на выполнение предстоящего действия, быстро переключаться с одного действия на другое, контролировать мимику, позу, жесты; тренирует способность изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в соответствии с эмоциональным состоянием. Дети упражняются в самовнушении чувства тяжести, легкости, холода, тепла и др.

При обучении детей средствам выразительности речи рекомендуется использовать знакомые и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и предоставляют ребенку возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой культурой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения).

Вначале фрагменты из сказок используют как упражнения: попроситься в теремок от лица мышки, лягушки, медведя, после чего спросить, кто был более похож по голосу и манерам на данного персонажа. Далее усложнить задание: предложить разыграть диалог двух персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. Таким образом, дети учатся словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа, манера поведения легко узнавались всеми.

Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений. Эффективны упражнения с использованием пиктограмм, ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств выразительности, по диафильмам, кукольным спектаклям. При этом собственно разыгрывание не является самоцелью. Работа строится по четырехчастной структуре: чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения.

Вопросы:

Назовите основные типы подготовительных упражнений, направленных на сформированность театральных умений. Приведите примеры.

Задание для самостоятельной работы:

Составьте таблицу на тему «Особенности организации театрально-игровой деятельности в разных возрастных группах детского сада».

Литература

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
2. Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.-М.: Академия, 2000.
4. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 1986.
5. Сигуткина Р. Рекомендации к организации театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1988. – №8.
6. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
7. Юрина Н.Н. Театрализованная деятельность в детском саду // Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А.Дубровской, С.А.Козловой.- М., 2002.

Тема 13. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников

Изучение потенциальных возможностей ребенка в ходе художественной деятельности проводится учеными в контексте проблемы формирования детского творчества: художественно-речевого (Л.Я.Панкратова, Т.А.Репина, Г.Д.Кириллова, Т.И.Алиева и др.); театрализованно-игрового (Л.С.Фурмина, Ю.Н.Косенко, Е.Л.Трусова и др.).

Гармоничное сочетание разных видов художественной деятельности в театрализованной игре позволяет решить задачу формирования художественного вкуса и творческой активности дошкольников (Л.С.Выготский, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская, Д.В.Менджерицкая, Б.М.Теплов и др.).

В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие драматургом, режиссером, художником, композитором и актерами художественных образов, объединенных единым замыслом. В театрализованных играх детям приходится быть и художниками, и актерами, и режиссерами, но результаты их деятельности нельзя сравнивать с результатами работы взрослых.

По мнению Л.С.Фурминой, «... творчество детей носит характер открытий для себя. И в театрально-игровой деятельности эти открытия связаны с достижением авторского замысла, с добавлением своего отношения к изображаемому явлениям. Следовательно, творчество детей просматривается в трех аспектах – создание драматургического материала, исполнение своего авторского замысла, оформление своего спектакля. Однако дея-

тельность эта носит игровой характер и поэтому не является раз и навсегда зафиксированной, импровизационность – характерное свойство всей детской деятельности. Именно благодаря этому свойству театрализованно-игровая деятельность является активным творческим процессом».

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к театральному искусству, что является предпосылкой развития творческих возможностей ребенка. Вместе с тем у дошкольников отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована готовность к самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники детского сада имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых умениях, позволяющий им организовать самостоятельную театрализованную деятельность.

Восприятие дошкольником театра и самостоятельная театрализованная деятельность — процессы, исходные точки которых различны. Последовательность восприятия сценического искусства определяется психологическими особенностями и характером восприятия ребенком этого возраста различных видов театра (восприятие различного сценического действия). Анализ истории театрального искусства, психологических особенностей восприятия, а также сравнительных характеристик театрализованной и сюжетно-ролевой игр показывает, что восприятие театрального искусства целесообразно начинать с наиболее простого, доступного для эмоционального отклика ребенка вида — кукольного театра.

Последовательность формирования театрализованных игр соответствует историческому развитию разных видов сценического искусства. Поэтому самостоятельная театрализованная деятельность дошкольников приближается к ролевой игре как ведущей деятельности детей этого возраста и как предпосылке индивидуального сценического действия.

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях — как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы и т.д.), которые могут объединяться.

Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных играх следующие (О.Солнцева):

- ✓ содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей;
- ✓ педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка;
- ✓ театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании принимают участие дети.

В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для индивидуальных режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой

среды мелкими образными игрушками (куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и др.). Участие педагога в индивидуальных режиссерских играх проявляется в разыгрывании им бытовых и сказочных ситуаций (из потешек, произведений В.Берестова, Е.Благиной и др.), показе пользования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, подсказывании реплик, объяснении действий.

В *средней группе* педагог создает условия для коллективных режиссерских игр. В предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен быть разнообразный бросовый материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки и др.), способствующий развитию воображения, способности действовать с предметами-заместителями. Организуя режиссерские игры, педагог занимает позицию помощника: просит ребенка пояснить смысл действий, побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?»), иногда выступая носителем игровых умений, показывая при помощи игрушек и предметов-заместителей фантастические истории, что помогает ребенку включиться в подобную деятельность.

Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на организацию индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить историю, показанную воспитателем; придумать и показать начало истории, которую продолжит воспитатель или другой ребенок.

В средней группе у ребенка развиваются способности к импровизации в режиссерских играх, которые постепенно превращаются в совместную деятельность.

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические сюжеты, в которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда для режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового материала (карта-макет игрового пространства). Его использование помогает ребенку придумывать и разыгрывать события, составляющие сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми событиями. Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать литературную сказку как основу для развития сюжетосложения.

На начальном этапе освоения сюжетосложения необходимо, чтобы игровой материал помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную взрослым предметную ситуацию, выступал в роли «пускового механизма», способствующего разворачиванию воображения и детского творчества. Педагог выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций, направляющих замыслы режиссерской игры. Опора делается на опыт детей, который активизируется при помощи содержания и структуры

материала, а также постановки «сказочной» игровой проблемы, требующей разрешения.

Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет замыслы детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Его позицию можно определить как помощник в реализации детьми игровых замыслов.

Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю позицию, предоставляющую ему возможность самостоятельно задать предметные отношения, создать собственный сюжет и реализовать его. Дети создают игровые образы, используя речевые обороты, интонации, типичные для героя, действуя в соответствии с характером персонажа.

Организации игр предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к выбранной теме. Задача педагога – научить детей согласовывать замыслы. Это требует от него установления связей между событиями, придуманными разными детьми. Он обращает внимание на то, что сочинять интересно когда каждый продолжает часть истории, придуманную другими. Педагог выступает как носитель умения проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто».

В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются *индивидуальные особенности игрового творчества каждого ребенка* (О.Солнцева).

У детей - «сочинителей» творческие проявления связаны прежде всего с созданием игровых сюжетов, с осуществлением игры в речевом плане и воображении. Они рано переходят к фантазированию.

Дети-«исполнители» проявляют игровое творчество в реализации замыслов при создании образов игровых персонажей, используя мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую и оценочную речь.

Дети-«режиссеры» максимально проявляют себя в игровом организационном общении, выступая посредниками в разрешении спорных ситуаций и конфликтов, «дирижируя» замыслами игроков, способствуя их согласованию.

Эффективность детской театрализованной деятельности и создание оригинальных сценических образов обусловлены степенью готовности дошкольника к ним.

Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и эмоционально-положительное отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ действующих лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности.

Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено на сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества,

желания совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. Педагог стремиться пробудить у ребенка способность к импровизации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, сочетающими реальные и фантастические элементы (О.Солнцева).

Вопросы:

В чем проявляется самостоятельность и творчество в театрально-игровой деятельности дошкольника? Ответ обоснуйте.

Задание для самостоятельной работы:

Понаблюдайте за самостоятельной театрально-игровой деятельностью ребенка в детском саду. Как индивидуальные особенности личности ребенка влияют на его самостоятельность?

Литература

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.-М., 1991.
2. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование: Сб. науч. трудов.-М., 1992.
3. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности // Ребенок в детском саду. – 2001. - №2.
4. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества.-М., 2001.
5. Карпинская Н.С. Игры-драматизации в развитии творческих способностей детей // Художественное слово в воспитании дошкольников.- М., 1972.
6. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности.-М., 1981.
7. Менджерицкая Д.В., Творческие игры в детском саду.-Минск, 1953.
8. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1989. - №1.
9. Родари Дж. Грамматика фантазии.– М., 1989.
10. Силивон В.А. Развитие творчества у детей в процессе игр-драматизаций // Дошкольное воспитание. – 1983. - №4.
11. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
12. Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театрализованных играх // Художественное творчество и ребенок. – М., 1972.
13. Эйнон Д. Творческая игра. – М.: Педагогика-Пресс, 1995.

**Тема 14. Специфика создания спектакля с дошкольниками.
Организация уголка театрализованной деятельности**

Совместная творческая деятельность по созданию спектакля с детьми увлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и зажатость.

В ходе подготовки к спектаклю рекомендуется соблюдать несколько основных правил (Э.Г.Чурилова): 1) не перегружать детей; 2) не навязывать своего мнения; 3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных.

Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально насыщена с целью пробудить интерес к предстоящей работе. Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, которые полны чудес, тайн, приключений, превращений и очень близки ребенку дошкольного возраста.

План работы над сказкой (Е.А. Антипина):

I. 1. Чтение сказки. 2. Показ музыкальных номеров. 3. Беседа по содержанию.

II. 1. Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки. 2. Чтение сказки по ролям.

III. 1. Работа с ведущим ребенком. 2. Знакомство со вступлением.

IV. 1. Работа с артистами: а) выразительное чтение; б) игровые движения; в) мимика. 2. Знакомство с рисунком танцев.

V. 1. Индивидуальная работа по ролям с фонограммой. 2. Разучивание танцев. 3. Закрепление.

VI. 1. Работа над танцами. 2. Работа с фонограммой.

VII. 1. Объединенная репетиция для всех участников спектакля. 2. Закрепление.

VIII. Генеральная репетиция.

IX. Премьера.

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие возможности. В современных программах для образовательных учреждений предлагается большое количество разнообразных литературных произведений, в том числе народных и авторских сказок.

Э.Г. Чурилова выделяет *десять основных этапов работы с дошкольниками над спектаклем*:

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми.
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом.

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением.

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и реквизит.

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми.

10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома с фотографиями.

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя инсценировки по русским народным и авторским сказкам, педагог проводит беседу о жизни и быте русских людей много лет назад, во что они одевались, чем питались, какие обычаи соблюдали, как общались между собой. Инсценировки по сказкам Х.К. Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм тоже требуют предварительной работы: рассказ взрослого, художественные иллюстрации, прослушивание музыкальных произведений, знакомые фильмы.

Полезно для развития воображения, умения фантазировать предлагать детям сочинять жизнь героев до начала пьесы, помогая вопросами. Ответы детей часто служат толчком для появления новых вопросов.

Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. Дети пересказывают каждый эпизод, дополняя друг друга, придумывают им название.

Третий этап — это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. Сначала участниками этюдов становятся самые активные дети, но постепенно надо, не принуждая, вовлекать в этот процесс всех членов коллектива. Можно с куклами импровизировать поступки и диалоги героев. Детям мешает сравнительно небольшой словарный запас, что затрудняет свободное ведение диалога. Но постепенно, чувствуя поддержку педагога, они действуют более естественно и уверенно, а их речь становится разнообразнее и выразительнее.

Четвертый этап — знакомство детей с музыкальными произведениями, которые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле.

Яркие музыкальные образы, помогают детям найти соответствующее пластическое решение. Сначала дети просто импровизируют движения под музыку, самостоятельно отмечают наиболее удачные находки. Затем они двигаются, превращаясь в какой-либо персонаж, меняя походку, позы, жесты, наблюдая друг за другом.

Одновременно на занятиях по изобразительности дети учатся создавать эскизы декораций и костюмов, делают рисунки отдельных эпизодов пьесы по творческому замыслу, подбирая краски в соответствии со своей фантазией.

Пятый этап — постепенный переход собственно к тексту пьесы. На репетициях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучит много раз, это позволяет детям довольно быстро выучить практически все роли. Кроме того, в ДООУ в этой работе участвуют воспитатели, которые в свободное от занятий время с подгруппами детей повторяют отдельные эпизоды. В этот период уточняются

предлагаемые обстоятельства каждого эпизода (*где, когда, в какое время, почему, зачем*) и подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего лица (*Для чего? С какой целью?*). Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных исполнителей, способны оценить, у кого это получается естественнее и правдивее.

Педагог, учитывая речевые, пластические, актерские возможности детей, может наметить по 2—3 исполнителя, способных справиться с конкретной ролью.

Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок в силу возрастных особенностей всегда играет самого себя, он еще не способен перевоплощаться, играть чувства другого человека. Основываясь на личном эмоциональном опыте и памяти, он может вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему пришлось пережить чувства, похожие на ощущения героев пьесы. Ни в коем случае не надо навязывать юным исполнителям логику действия другого человека или свои конкретные образцы поведения. Это приводит к запрограммированности поведения. Можно подсказать, помочь ребенку вспомнить какой-то жизненный эпизод, когда ребенку действительно было страшно. Только в этом случае поведение детей на сцене будет естественным, подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с партнерами, умения слышать и слушать друг друга и соответственно менять свое поведение.

Не следует предлагать заранее придуманные педагогом мизансцены и устанавливать линию поведения каждого персонажа, они должны возникать по инициативе детей, опираться на их творческое воображение и корректироваться взрослым. Разные составы исполнителей могут предлагать свои варианты, некоторые наиболее удачные мизансцены целесообразно закрепить для дальнейшей работы над спектаклем. Добиваясь выразительности и четкости речи, надо выявлять речевые характеристики героев (плавно, растягивая слова, очень быстро, эмоционально, медленно, уверенно, сварливо, сердито и т.д.).

Седьмой этап — репетиция отдельных картин в разных составах. Надо следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а искали свои собственные варианты. Необходимо учить детей размещаться по сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение необходимо поощрять, это с успехом делают зрители, дети, не занятые в данный момент в репетиции.

Восьмой этап — самый непродолжительный по времени. Репетиции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в условных декорациях, с условными предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, флажки), то теперь используются подготовленные для спектакля декорации, бутафория и реквизит, а также элементы костюмов, которые помогают в создании образа.

Репетиция идет с музыкальным сопровождением, уточняется темпоритм спектакля. Затянутость отдельных сцен или излишняя торопливость, скомканность делают спектакль неинтересным для зрителей. На этом этапе закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене декораций. В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива количество общих репетиций всего спектакля может быть от одной до трех.

Девятый этап — премьера спектакля — является одновременно генеральной репетицией, поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в костюмах.

Премьера — это всегда волнение, суета, праздничное настроение. Дети на практике начинают понимать, что такое коллективность театрального искусства, как от внимания и ответственности каждого исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не имеет смысла проводить сразу же после выступления. Ребята слишком возбуждены и вряд ли смогут оценить свои успехи и неудачи. Но уже на следующий день в беседе можно выяснить, насколько критически они способны относиться к собственной игре. Отвечая на вопросы, что было хорошо, а что — нет, дети учатся оценивать искренность и правдивость поведения на сцене, отмечать выразительность и находчивость отдельных исполнителей. Педагог, направляя беседу в нужное русло своими вопросами, старается указать на основные промахи и недостатки, но в то же время похвалить детей и отметить наиболее удачные и интересные моменты выступления.

Заключительный, этап — повторные показы. Одноразовый показ интересен скорее зрителям, чем исполнителям. Для детей же наиболее полезным является период подготовки спектакля и возможность играть его как можно дольше и чаще. Неверно утверждение, что детям надоедает играть одно и то же. Это возможно лишь если все в спектакле запрограммировано и юные исполнители слепо выполняют волю режиссера.

Если дети понимают, что они должны делать на сцене, но пытаются действовать каждый раз по-разному, то это уже элемент творческой импровизации. Спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые краски и звучание. Задача педагога — раскрыть индивидуальность ребенка, научить его искать свои выразительные средства, а не подражать другим исполнителям (Э.Г.Чурилова).

Работу над постановкой и каждый спектакль желательно фиксировать (стенды с фотографиями, выставки детских рисунков, видеозапись). Очень интересно сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей.

Организация уголка для театрализованных представлений

В группе детского сада рекомендуется организовать уголки для театрализованных игр и представлений. В них отводится место для режиссер-

ских игр с пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром на рукавичках, театром шариков и кубиков, костюмов (Н.В.Микляева).

В уголке располагаются (В.А.Деркунская):

- ✓ различные виды театров (бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на фланелеграфе, марионеточный и др.);
- ✓ реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски);
- ✓ атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, грим, декорации, стул режиссера, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, программки, касса, билеты, бинокль, «деньги», номерки, виды бумаги, ткани, краски, фломастеры, клей, карандаши, нитки, пуговицы, коробки, банки, природный материал).

В литературном уголке хранятся книжки-игрушки, страницы которых имеют форму подушечек и напоминают резиновые игрушки; книжки-раскладушки; книжки-панорамы. Книжки, обшитые тканью с рельефными аппликациями и представляющие собой ширму для разыгрывания кукольных спектаклей имеют в качестве приложения 2-3 «перчаточные» куклы. Для детей более старшего возраста - издания с аудиовизуальными, оптическими эффектами, электронными деталями и другими игровыми формами.

Вопросы:

1. Раскройте основные этапы работы над созданием спектакля в детском саду.
2. Назовите основные требования, которые предъявляются к организации уголка театрализованной деятельности в детском саду.

Задание для самостоятельной работы:

1. Посмотрите спектакль детей любой возрастной группы на неделе театра в детском саду. Проанализируйте игру маленьких актеров.
2. Сделайте эскиз уголка театрализованной деятельности в детском саду.

Литература

1. Белобрыкина О.А. Волшебный мир домашнего театра.- М., 1999.
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-М.: Сфера, 2001.
3. Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДООУ.-М.: Айрис-пресс, 2005.
4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.- Екатеринбург: Деловая книга, 1999.
5. Николаичева А.П. Инсценирование литературных произведений // Дошкольное воспитание, 1980.- №10.
6. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 1986.
7. Сигуткина С. Рекомендации к организации театрализованных игр // Дошкольное воспитание, 1988.-№8.
8. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.

Тема 15. Виды игр в кукольный театр. Изготовление театральных кукол. Правила кукловождения

Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей дошкольного возраста. Например, педагоги Л.В.Куцакова С.И.Мерзлякова (программа «Росинка») рассматривают:

- ✓ настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, театр на кружках, магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, самодельная);
- ✓ стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-книжка);
- ✓ театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, теней);
- ✓ верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые куклы);
- ✓ напольные куклы (марионетки, конусный театр);
- ✓ театр живой куклы (театр с «живой рукой», ростовые куклы, люди-куклы, театр масок, танта-морески).

Г.В.Генов так классифицирует виды театров для дошкольников:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ✓ картонажный театр | ✓ театр масок |
| ✓ магнитный театр | ✓ театр ручных теней |
| ✓ настольный театр | ✓ пальчиковый теневой театр |
| ✓ книжка-театр | ✓ театр «живых» теней |
| ✓ театр пяти пальцев | ✓ театр кукол для одного исполнителя |

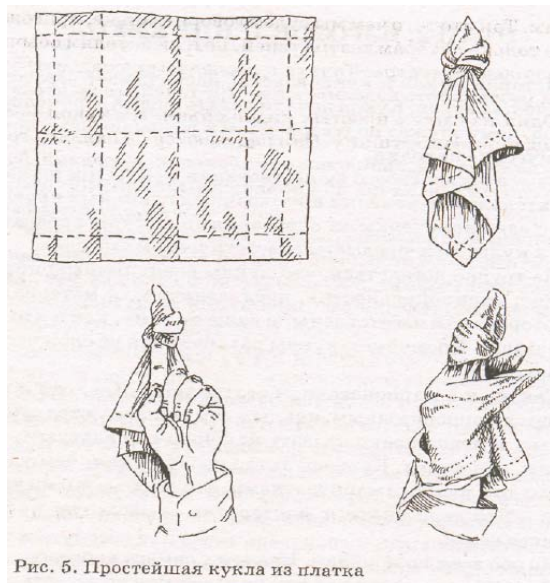


Рис. 5. Простейшая кукла из платка

Для организации театрализованной деятельности можно использовать игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изготовленные самими детьми, что развивает изобразительные навыки, ручные умения, творческие, изобретательские способности.

Представим разработки педагогов Л.В.Куцаковой, С.И.Мерзляковой, Г.В.Генова.

Игрушки для настольного театра могут быть выполнены из бумаги, картона, поролона, коробок, проволоки, природного материала и др.

Из носового платка или квадратного кусочка материи очень легко сделать простейшую куклу. Схема изготовления представлена на рис.1.

Самый простой в изготовлении – *фланелеграф*. Нарисовать на тонком картоне фигурки, вырезать их, на оборотные стороны наклеить кусочки фланели. Экран: плотный картон обтянуть куском фланели (35х30 см).

Плоские игрушки. Персонажи рисуются на тонком картоне, вырезаются, изображение кладется на картон, обводится и вырезается вторая часть. Склеить обе части, вдев между ними тонкую палочку или бумажную трубочку (навернуть бумагу, смазанную клеем, на использованный стержень от ручки, вынуть стержень). Устанавливаются фигурки в катушки от ниток (лучше, если катушки разрезаны пополам) на пластмассовые пробки с отверстиями (рис. 2).



Рис.2

Можно вырезать нарисованную фигурку, оставив снизу небольшую часть картона на обеих половинках изображения, чтобы, отогнув эти части, намазав их клеем, приклеить к картонному кружочку-подставке.

Подставки могут быть деревянные, картонные, можно и без них обойтись – фигурку в каком-либо месте сгибают под прямым углом (рис.3). Такой театр может быть нарисован красками, фломастерами, оформлен аппликацией бумагой и тканью.

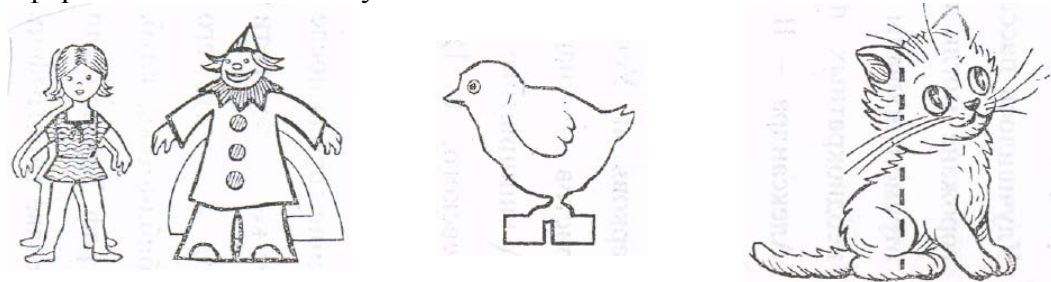


Рис.3

Игрушки из конусов и цилиндров. С помощью циркуля, трафаретов вырезают круги разного диаметра, складывают их пополам, разрезают по линиям сгиба, склеивают из полукругов конусы (рис. 4), превратив их в фигурку, приклеив детали. Для изготовления игрушек из цилиндров склеить их из прямоугольных листов плотной бумаги (рис.4). Оформить лучше аппликацией бумагой, тканью, кружевом, тесьмой, нитками, пуговицами, бусинками, бисером, пришив или приклеив к поделке. Крахмальным клеем удобно склеивать и приклеивать бумагу, тонкие ткани, а картон, пуговицы, бусины, тесьма лучше приклеиваются клеем ПВА.

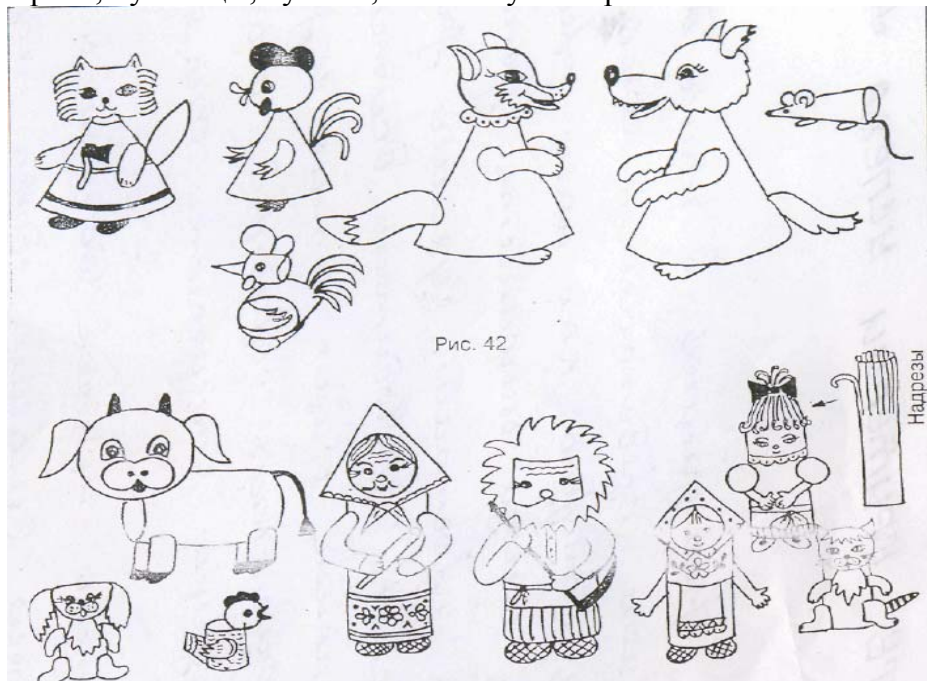


Рис.4

Кукол можно смастерить из бумажной массы, картона, ткани. Слепить из массы головки персонажей, чтобы надеть их на конусы (рис.5). Для изготовления массы газетная бумага рвется на мелкие кусочки, заливается водой. После того как бумага размокнет, дают воде стечь, добавляют горсть муки и замешивают тесто ($\frac{3}{4}$ бумажной массы и одна часть муки). Скатанный из массы шарик надеть на картонный конус и лепить головку прямо на нем.

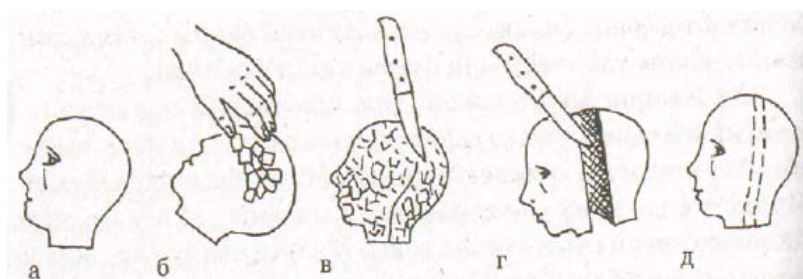


Рис. 5

Головки сохнут на конусе. Затем снимаются, разрисовываются, приклеиваются детали (волосы, косыночка и т.д.). Подбираются соответствующие ткани для оклейки конусов. На конусах делают прорезы, в которые вставляют лапки, хвостики, руки. Имея несколько таких конусов, можно быстро сконструировать любую игрушку.

Игрушки из поролона. Детям дают предварительно окрашенные кусочки поролона. Окраску производит педагог. Анилиновый краситель, разведенный в воде, надо опустить кусок поролона целиком. Чтобы он лучше прокрасился, несколько раз опускать поролон в краситель и отжимать. Делаются надрезы, перетяжки, сшиваются детали, срезаются ненужные части, придавая поролону необходимую форму.

Магнитный театр. Игрушки, сделанные детьми из бумажных конусов, цилиндров, поролона, могут быть приспособлены и для магнитного театра. Полосками бумаги к нижним частям конусов и цилиндров прикрепляются кусочки металла. Можно поместить металлические кусочки в отверстия катушек. Затем делается подставка. К тонкой фанере приклеивается кусок ткани для передвижения магнита под подставкой, установленной на края двух поставленных рядом столов.

Игрушки из коробок. Отобрать коробки разной формы и размера (от пищевых продуктов, парфюмерных товаров, несыпучих лекарственных средств и др.), склеить друг с другом, обклеить кусочками бумаги, ткани и оформить вырезанными элементами (рис.6).

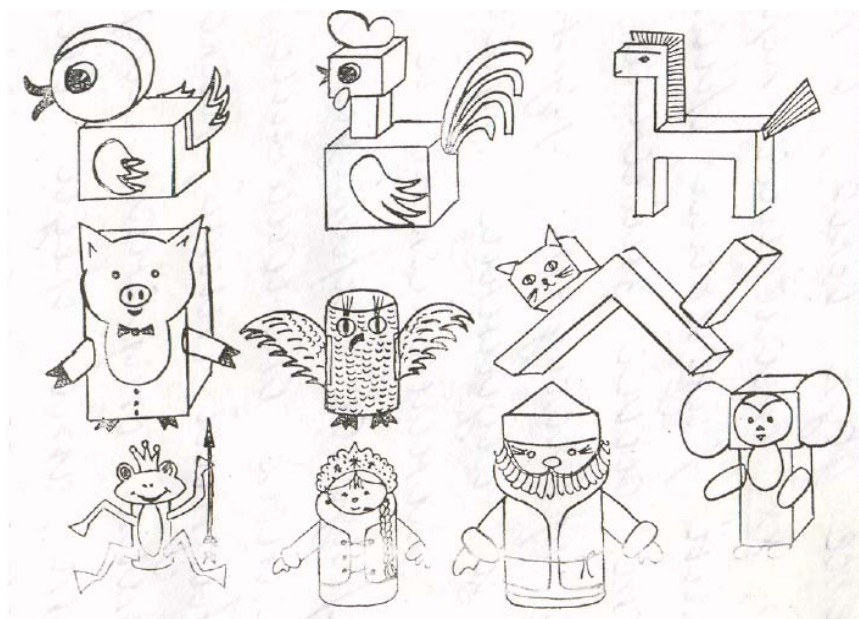


Рис.6

Любую коробку можно приспособить и для головы куклы (картонную упаковку из-под сметаны, бумажную, из пластического материала, кубическую, цилиндрическую и др.). Важно только, чтобы в ней могла свободно поместиться рука ребенка. Есть два варианта изготовления. Либо коробка изображает целую фигурку, либо делается только голова. В таком случае на руку сначала надевается как бы юбочка из ткани. Кисть руки при этом прячется в коробочку, а руку от запястья до локтя скрывает юбочка на резинке.

Такую куклу можно сделать *игрушкой-говорушкой*, вырезав отверстие на месте рта. Если внутри коробки возле отверстия шевелить указательным пальцем, то создается иллюзия, что кукла говорит.

Игрушки из природных материалов. Используются шишки, желуди, каштаны, кора, семена косточки и др., которые не скрепляются пластилином, нужен клей ПВА, казеиновый или столярный.

Природные материалы лучше покрывать бесцветным лаком. Нельзя пользоваться материалом, который может повредить здоровью детей (репейник, колючки, ядовитые растения, плоды и семена и др.).

Театр игрушек из природных материалов удобнее показывать на песке. Для этого к крышке стола со всех сторон прибивают дощечки высотой 10 см, насыпают песок, оформляется декорация с помощью корней, коры, камушек, веточек растений. Можно вырыть в песок емкость с водой, тогда персонажи могут плавать на плотиках и лодочках из коры.

Пальчиковый театр. Персонажи делаются из бумаги, из маленьких коробочек, в которых делаются отверстия для пальцев. Это миниатюрные фигурки из конусов и цилиндров, которые надеваются на пальцы. Рисуются фигурки или только головки, приклеиваются к картонным колечкам и надеваются на пальцы.

Интересен пальчиковый театр *из поролона*, из которого вырезаются головки персонажей. В том месте, где у головки должна быть шея, делается углубление для пальца. Детали лучше пришить, используя разноцветный поролон, кусочки ткани.

Персонажи для пальчикового театра могут быть сделаны из различных *видов тканей*. Если ткани нес्यпучие, детали сшиваются швом «вперед иголку» с лицевой стороны, обметочным швом «через край» или сшивать детали с изнанки, затем вывернуть на лицевую сторону. Используются пуговицы, шерстяные нитки, тесьма, кружево.

Пальчиковый театр из бумажной массы. Склеиваются маленькие картонные цилиндры, которые надеваются на палец. Комок бумажной массы надевается на цилиндр и лепится необходимая форма. После высыхания расписывают головки красками. Можно приклеить к ним детали - уши, глаза; из ткани, ниток, пакли, мочала хорошо получаются волосы.

Куклы из перчаток. Персонажей можно сделать из старых перчаток.

Если к перчатке пришить кусок чулка или колготок, из пуговиц сделать глаза и надеть такую перчатку на руку, получится змейка. Она может изгибаться благодаря движению руки и кисти, раскрывать рот и разговаривать. Изготовить игрушки можно из двух старых перчаток. У одной связать попарно узлами указательный палец со средним, безымянный - с мизинцем, отрезать у перчатки большой палец - это хвостик. Свернуть перчатку поперек пополам, упрятать в середину сложенной перчатки лишние части. Оттянуть ушки - концы среднего и безымянного пальца и сшить деталь в месте соединения ушей. Получится голова, ее нужно пришить к среднему пальцу другой перчатки. Затем пришивают хвостик - тот пальчик, который раньше был отрезан от первой перчатки, и делается это в том



месте, где заканчивается кисть руки. Останется пришить глазки-пуговицы, носик-бусинку, и фигурка готова. Изменяя форму головок и хвостиков, так можно смастерить любую зверюшку.

Когда надевают игрушку на руку, все ее части (головка, четыре лапки) становятся подвижными.

Основой куклы-перчатки может стать перчатка из четырех пальцев. Подогнув безымянный палец, положите на лист бумаги руку и обведите ее карандашом - это выкройка. Из двух кусков материи, вырезанной по выкройке, сшивается перчатка. В верхний слой перчатки продевается резинка. Для ног можно использовать наперстки или пластмассовые колпачки от духов. Получится кукла-топотушка.



Кукла из картона укрепляется на руке резинкой. На бумаге рисуется верхняя половина фигурки, наклеивается на плотный картон и вырезается.

Куклы из варежек. Варежка может изображать голову куклы, при этом большой палец варежки служит персонажу носом. Варежку можно превратить в целую зверюшку, тогда большой палец варежки будет хвостиком, а сама варежка - туловищем, к нему пришиваются голова и другие детали. У такой куклы активно действует хвостик (большой палец руки). Если не найдется ненужных варежек, можно сшить их из старых вязаных вещей или ткани. При этом можно не выкраивать место для большого пальца. Разные детали к такой варежке пришиваются.

Куклы-танцоры. Изготавливаются они из картона или пластика. Отдельно вырезают туловище, ручки, ножки. Затем их прикрепляют к туловищу на ниточках, а сзади фигурки – крепкая проволока (рис.7).



Рис.7

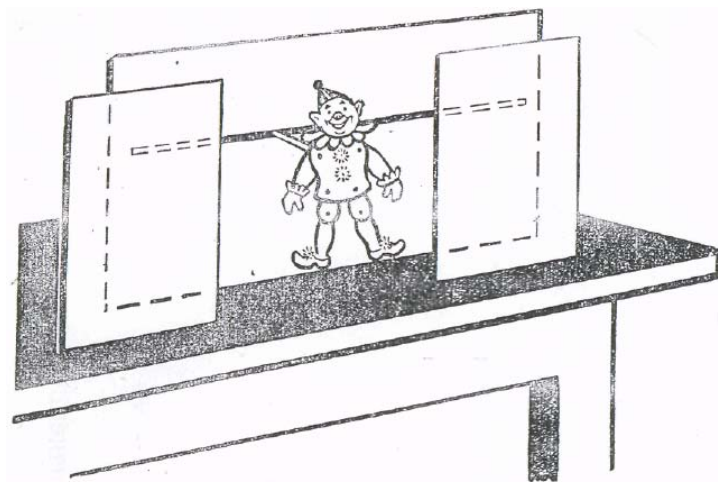


Рис.8

Для таких кукол нужна специальная сцена (рис.8) с тонкой горизонтальной щелью на задней стенке, которая делается из картона и прикрепляется к столу кнопками. По бокам – широкие кулисы, за которыми ставят фигурку, пропускают в щель проволоку, ею выводят куклу на сцену и управляют танцевальными движениями.

Куклы-марионетки. Персонажи театра марионеток тоже делаются из разных материалов. Детали можно сшить по принципу изготовления мягкой игрушки по шаблону-выкройке, который накладывается на ткань, обводится мелом, кроится, сшиваются несложные детали. Принцип действия такими игрушками - благодаря леске, привязанной к крестовине.

Игрушки-попрыгушки. Для изготовления персонажей такого театра понадобится тонкая круглая резинка (шляпная). Скатывать комочек из бумажной массы так, чтобы резинка была внутри него, а кончик с узелком оставался снизу снаружи. Это головка для персонажа или туловище. Остальные детали могут быть приклеены. Используются при этом бумага, ткани, поролон, проволока, клеенка и др.

Куклы-вертушки. Их делают по аналогии с игрушками-попрыгушками, но детали прикрепляют к палочкам. При движении палочкой куклы активно двигаются, размахивая руками, хвостиками (рис.9).



Рис. 9

Куклы бибабо. Способ их действия заключается в том, что они надеваются на руку. На указательный палец - головка куклы, а большой палец и средний служат руками. Для них шьются платья, украшенные деталями (кармашек, фартучек, поясok). Головки можно изготовить из поролона, бумажной массы, ткани, папье-маше (рис.9).

Для изготовления головок из ткани подойдет любой трикотаж: старые чулки, колготки; ненужные вафельные полотенца, окрашенные анилиновым красителем или гуашью, разведенной в воде. Для головы вырезать круг, собрать его по периметру на нитку, слегка стянуть, набить ватой и стянуть окончательно. Нос в форме маленького шарика делается по тому же принципу, что и голова; волосы из мочалки, ниток, разных тканей.

Интересны игрушки, сочетающие игрушку-вертушку и бибабо. Делают их так: голова прикрепляется к палочке, полоса ткани собирается в сборку и прикрепляется к палочке (шее), а на ткани (платье) прорезаются два круглых отверстия, куда вставляются большой и указательный палец. Своеобразие игрушки в том, что участвуют в работе обе руки. Левая держит палочку, а пальцы правой руки вставлены в отверстия. У такой куклы и головка может поворачиваться, и руки действовать более свободно (держат предмет, хлопать в ладоши и т. д.).

Куклы из воздушных шаров. Голова делается из надутого шара. Нос можно сделать так: отделить часть слабо надутого шара и перетянуть ниткой, получится на большом шаре маленький. Шарик привязывается к палочке (длиной 20-25 см), сшивается ткань крупными стежками швом «вперед иголку», собирается на сборку, стягивается и прикрепляется к шее (надевается, как на вешалку). К плечам куклы пришиваются руки - полосы ткани, на конце собранные в резинку. Резинки надеваются на запястье. Куклой действуют вдвоем. Один левой рукой держит палочку в том месте, где шея, другой действует правой рукой.

Большие куклы (по высоте ребенка) бывают плоскими и объемными, лучше из поролонa. Ребенок завязывает у себя на шее сзади ленточки, которые прикреплены к голове куклы, ленточки на поясе за спиной (как фартук) - у пояса куклы. Ноги куклы и руки ребенок прикрепляет к запястьям и щиколоткам, надев резиночки, пришитые к рукам и ногам куклы.

Крупные тростевые куклы. Голова прикрепляется к палке, руки действуют с помощью тростей (толстой проволоки, палочек). Головы делаются из папье-маше, ткани. Платья украшаются тесьмой, кружевом, лентами, аппликацией, которые приклеиваются или пришиваются.

Плоские тростевые куклы выполняются из картона. Принцип изготовления такой же, как и для кукол теневого театра, только делаются они крупных размеров, расписываются красками, оформляются аппликацией.

Теневой театр. Фигурки для пальчикового теневого театра сделать очень просто. По рисунку вырежьте из тонкого картона головку и прикрепите к ней бумажную трубочку (клеем, нитками, канцелярской скрепкой) для указательного пальца исполнителя. Рука исполнителя – это туловище персонажа, а средний и большой пальцы – ноги.



Лучше, если у фигурок будут двигающиеся головы, конечности, хвосты. В деталях делаются проколы, вдевается отрезок проволоки в оболочку и с двух сторон закручивается по спирали (рис.10).

Глазки: выполнить проколы, расширить отверстия заостренным предметом, наклеить на отверстие кусочек цветной прозрачной пленки, покрыть детали черной краской.

«Живые» тени можно создавать с помощью своих рук – театр ручных теней (рис.11), вырезанных силуэтов (рис.12), костюмов, накладных париков, бород, усов. Движения при этом должны быть выразительными и четкими, исполнители не заслоняют друг друга.



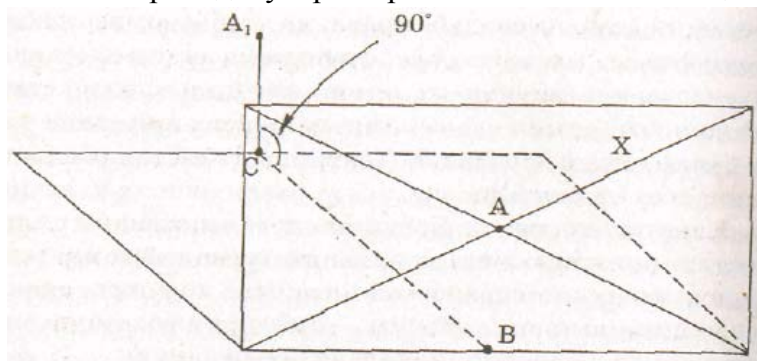
Рис.10

Рис.11

Рис.12

Устройство теневого театра.

Лампа располагается напротив центра экрана. Расстояние от экрана до лампы равняется ширине экрана (рис.13). Расстояние ВС должно равняться X. Отложите перпендикуляр вверх от точки С с помощью ровной



планки, высота которой не должна быть меньше расстояния АВ. С помощью угольника ставим планку вертикально на точку С, откладываем на ней расстояние, равное АВ. Точка напротив центра экрана А₁- лампа.

Экран делается из любого полупрозрачного материала (ткани, кальки), натягивается на рамку из фанеры, картона, устанавливается как обычная ширма, сзади него устанавливается источник света.

Тени увидим на большом экране (2х1,5 м) с помощью лампочки точечного горения (100 вт), применяемой в проекционных фонарях (12-вольтовая от фильмоскопа, 6-вольтовая от автомобильных фар). Лампу поместить в коробку из фанеры или жести, окрасить ее внутри черной краской. Ткань или кальку на экране заменить на прозрачную пленку или оргстекло. Можно нарисовать на них прозрачным лаком декорации или сделать аппликации - наклеить детали из прозрачной цветной пленки. Чтобы изображение спроецировать, лампа устанавливается позади маленького экрана.

«Живые» куклы («танта-морески»). У «живых» кукол головы настоящие, живые, а туловища, ручки и ножки – кукольные (рис.14). Изготавливаются две деревянные рамки размером 60-90см. На одну рамку (задняя стенка сцены) натянуть черную материю, пришить костюм, который можно заполнить ватой или скомканной бумагой. Над костюмом (у воротника) прорезать узкое отверстие для головы исполнителя.

Из мягкого дерева вырезать две пары ножек и две пары ручек. Ручки вставить в рукава. В тыльную сторону каждой руки воткнуть шило, проткнув его через черную материю. Поверните шило – и кукла взмахнет ручкой, возьмитесь за верхние концы ножек – они в движении. Ко второй рамке прикрепите раздвижной занавес.



Рис.14

Стол, на который ставится сцена, накрывается до пола скатертью, чтобы не было видно ног исполнителя.

Самый маленький артист. Стол накрыть скатертью до пола. Один исполнитель становится к столу и надевает на руки сапожки или ботинки и куртку или пиджак внакидку (сзади наперед). Он управляет движениями ног маленького артиста; его голова является головой артиста. Второй исполнитель встает позади первого и просовывает свои руки в рукава пиджака. Он жестикулирует за маленького артиста.



Театр масок. Изготавливаются



маски-шапочки или маски-капюшоны по размерам головы исполнителя, к которым пришиваются соответствующие детали.

Декорации. Дети могут самостоятельно мастерить деревья, скамеечки, из коробок русскую печь или из нескольких разных по величине и форме коробочек сделать блоки для дворца, обклеить их бумагой, а переднюю часть коробок оформить аппликацией; плоские крыши для теремка, приклеить их к коробкам.

В театральных постановках настольного театра требуется частая смена декораций. Для этого нужные по пьесе декорации надо наклеить на куски картона, переплести их в своеобразную книгу (рис.15). Поставьте ее позади ширмочки и, перелистывая картонные страницы, мгновенно меняйте декорации.

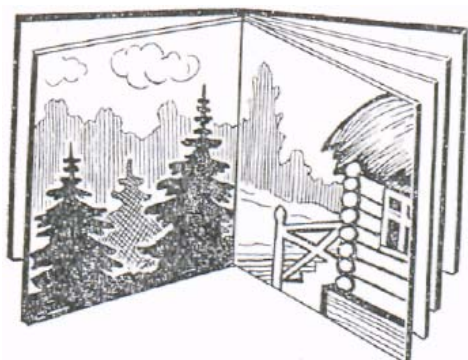


Рис.15

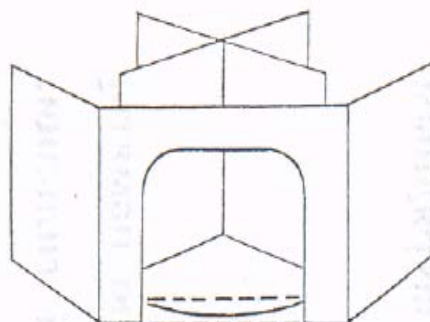


Рис.16

Можно изготовить универсальную конструкцию из картона или фанеры для всех видов фигурок (рис.16). В передней части вырезана арка (похожая на трельяж) – зеркало сцены. Занавес изготавливается из картона или материи (тогда за «зеркалом» на расстоянии 2-3 см от него прикрепляется тонкая круглая палочка). Пунктиром обозначена планка, которую можно легко снимать, для фигурок, идущих по полу и чтобы скрыть руки исполнителей.

При такой конструкции сцены декорации могут иметь вид многосторонней ширмы или располагаются на картонном круге (рис.17)

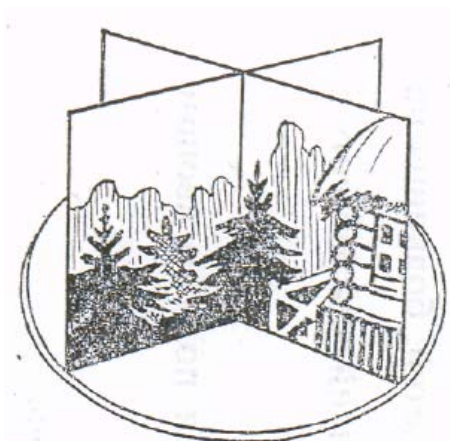


Рис.17

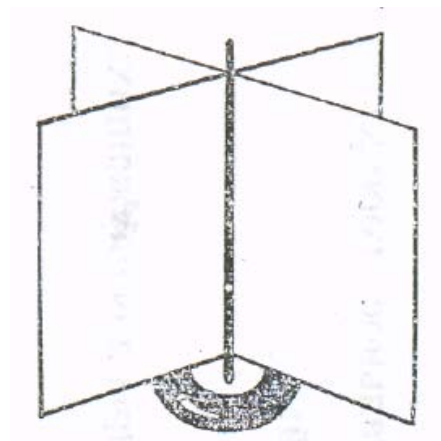


Рис.18

Круг этот вращается на тонком гвозде или булавке, меняет декорации и показывает их в движении.

Для быстрой смены декораций их укрепляют на вертушке, похожей на канцелярскую наконечник (рис.18); это толстая проволока, вбитая в круглую деревяшку – основание. Сзади вертушки помещается ширма из трех подрамников, обтянутых марлей, окрашенной в голубой или синий цвет. Через такой прозрачный задник исполнители смогут видеть всю сцену и уверенно управлять фигурками.

Большую роль в настольном театре играет *освещение*. Лампочки нужно расположить так, чтобы они хорошо освещали сцену, но загородить их с лицевой стороны – свет не должен падать на зрителей.

Для *световых эффектов* (свет луны, восход солнца и т.д.), украшающих любое театральное представление необходимо иметь цветные стекла, целлофан, окрашенную папирусную бумагу и др.

Также для спектакля важно *музыкальное и звуковое оформление*. Например, птичьи голоса воспроизводятся манками, телефон – велосипедным звонком, будильником, топот лошадиных копыт – кастаньетами или деревянными ложками, шум паровоза – трением дере-

вянных брусочков о крупнозернистую наждачную бумагу, шум дождя – наклонами плоской длинной фанерной коробки с перекатывающимся горохом, ветер – быстрым вождением платяной щетки по туго натянутому куску брезента и т.д.

Работая с детьми по изготовлению кукол для театров, прежде всего, смастерить тех персонажей, которые часто встречаются в народных сказках, в произведениях, рекомендуемых для разных возрастных групп. Самостоятельная художественная деятельность детей будет более интересной, если детям предлагать самим мастерить и играть с разными куклами - стимулом к театрализованной деятельности. Играя с ними, дети создают свои сказки, фантазируют, творят. Для них это школа общения, самовыражения, познания, творчества.

Особенности кукловождения

Обучение приемам кукловождения лучше начинать с театра ложек. Кукла, изготовленная из деревянных ложек, легка в управлении. Ребенок берет ложку за ручку и поднимает ее вверх. Рука ребенка спрятана под юбочкой, одетой на ложку.

Работая с ширмой, ребенок должен ощущать, что кукла «идет» не проваливаясь и не слишком возвышаясь. Нужно научить передавать походку, образ данного персонажа (легко, вперевалку, суетливо и т.д.). Уходить кукла должна постепенно так же, как и входить. Когда куклы «разговаривают», то слегка двигается та кукла, которая в данный момент «говорит». Другая в этот момент внимательно «слушает», на время прекращает любое движение. Этот прием позволяет зрителям определить, какая из кукол в данный момент произносит свою реплику. Во время беседы куклы должны «смотреть» друг на друга, стоя одна против другой. Важно, чтобы речь ребенка совпадала с движением куклы, этюды помогут «оживить» куклу, освоить основы кукловождения.

Общие правила кукловождения (Е.А.Антипова)

1. Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на $\frac{3}{4}$ своей высоты.
2. Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу.
3. Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки. Талия куклы приходится как раз на запястье руки.
4. Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.

5. Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до выпрямленного положения.

Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы.

6. Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания.

7. Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук.

8. Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому принадлежат слова.

9. Характер актера передается кукле.

Вопросы:

1. Какие виды театральных кукол Вы можете назвать?
2. Назовите основные правила кукловождения.

Задание для самостоятельной работы:

Изготовьте самостоятельно и вместе с ребенком театральную куклу (по выбору).

Литература

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
2. Березин В.И. Искусство оформления спектакля .- М., 1986.
3. Гегелло Н. Ширма поднимается выше.-М.: Молодая гвардия, 1962.
4. Генов Г.В. Театр для малышей. – М.: Просвещение, 1968.
5. Генов Г.В. Теневой театр для самых маленьких.-М.: Учпедгиз, 1961.
6. Деменни Е. Школьный кукольный театр (из сер «Знай и умей»).-Детгиз, 1960.
7. Караманенко Т. Кукольный театр в детском саду.-М.-Учпедгиз, 1960.
8. Козюренко Ю Музыкальное оформление спектакля. – М., 1979.
9. Кузнецова Л. Изготовление детьми игрушек для кукольных театров // Дошкольное воспитание, 1990. - №1,2.
10. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого.-М.: Владос, 2004.
11. Молотобарова О. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М., 1990.
12. Тантомарески в детском саду // Дошкольное воспитание, 1983.- №5.
13. Тарасенко С. Забавные поделки крючком и спицами. – М., 1992.
14. Театр теней: искусство светотени / авт.-сост. И.С.Скрипник. - М., 2005.

Тема 16. Постановка и показ творческих работ студентов

Практикум. Задание студентам: подготовьте для показа в детской аудитории одну из театральных постановок (по выбору), следуя предложенной Е.А.Дубровской, Т.Г.Казаковой очередности:

1. Этап выбора репертуара. Чтение и анализ художественного произведения, выбранного для инсценирования. Распределение ролей и обязанностей. Чтение по ролям. Анализ действия. Работа над словом и образом.

2. Построение мизансцены. Анализ предлагаемых обстоятельств. Связь действий с окружающей обстановкой. Взаимодействие партнеров. Связь мизансцены с логикой реального действия, освобождение от лишних действий. Отражение характера сценических событий.

3. Репетиции. Тренировка элементов артистической техники. Прогнозы.

4. Показ студентами спектаклей в детской аудитории. Анализ исполнения.

План анализа:

1. Яркость и выразительность образа.

2. Овладение характером роли.

3. Органичность процесса взаимодействия персонажей.

4. Самостоятельность и инициативность в решении художественных задач.

5. Проявление творческой индивидуальности исполнителя.

6. Раскрытие сквозного действия роли.

7. Театральный спектакль и его воспитательное и художественное значение для детей.

Литература

1. Николаичева А.П. Инсценирование литературных произведений // Дошкольное воспитание, 1980.- №10.

2. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 1986.

3. Сигуткина С. Рекомендации к организации театрализованных игр // Дошкольное воспитание, 1988.-№8.

4. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.

5. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста: Уч. Пос. / Е.А.Дубровская, Т.Г.Казакова и др.: Академия, 2002 – 256с.

Тема 17. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне поступления ребенка в школу. Сформированность познавательных и психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, в любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться у одноклассников, самому оказывать помощь другим.

Т.С.Комарова акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делает не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля (Таблица 1).

Таблица 1

1. Основы театральной культуры			
	Высокий уровень: 3 балла	Средний уровень: 2 балла	Низкий уровень: 1 балл
1.	Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Знает правила поведения в театре	Интересуется театральной деятельностью	Не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает правила поведения в театре
2.	Называет различные виды театра, знает из различия может охарактеризовать театральные профессии	Использует свои знания в театрализованной деятельности	Затрудняется назвать различные виды театра
2. Речевая культура			
1.	Понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание	Понимает главную идею литературного произведения	Понимает содержание произведения
2.	Дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев	Дает словесные характеристики главных и второстепенных героев	Различает главных и второстепенных героев
3.	Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения	Выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета	Затрудняется выделить единицы сюжета
4.	Умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи	В пересказе использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные выражения)	Пересказывает произведение с помощью педагога
3. Эмоционально-образное развитие			
1.	Творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев, использует различные средства воспитателя	Владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь выразительности	Различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения
4. Навыки кукловождения			
1.	Импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем	Использует навыки кукловождения в работе над спектаклем	Владеет элементарными навыками кукловождения

5. Музыкальное развитие			
1.	Импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы	Передает в свободных пластических движениях характер музыки	Затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером музыки
2.	Свободно подбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета	Самостоятельно выбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета из предложенных педагогом	Затрудняется выбрать музыкальную характеристику героев из предложенных педагогом
3.	Самостоятельно использует музыкальное сопровождение на ДМИ, свободно исполняет песню, танец в спектакле	С помощью педагога использует детские музыкальные инструменты, подбирает музыкальное сопровождение, исполняет песню, танец	Затрудняется в игре на детских музыкальных инструментах и подборе знакомых песен к спектаклю
6. Основы изобразительно-оформительской деятельности			
1.	Самостоятельно создает эскизы к основным действиям спектакля, эскизы персонажей и декораций с учетом материала, из которого их будут изготавливать	Создает эскизы декораций, персонажей и основных действий спектакля	Создает рисунки на основные действия спектакля
2.	Проявляет фантазию в изготовлении декораций и персонажей к спектаклям для различных видов театра (кукольного, настольного, теневого, на фланелеграфе)	Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции декорации из различных материалов	Затрудняется в изготовлении декораций из различных материалов
7. Основы коллективной творческой деятельности			
1.	Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем	Проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании коллективной деятельности	Не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий.

Творческое задание № 1

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, кукольный театр.

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами.

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе.

Ход проведения.

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера.

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, настольного, теневого, театра на фланелеграфе.

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, как эти куклы действуют.)

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, фонограммы русских народных мелодий для музыкального сопровождения сказки.

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке спектакля.

5. Показ сказки зрителям.

Творческое задание № 2

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка»

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики главных героев, разыграть сказку.

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в деятельности.

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки.

Ход проведения.

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам.

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха.

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), главных героев и декорации к сказке.

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты).

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля.

6. Показ спектакля малышам.

Творческое задание № 3

Сочинение сценария и разыгрывание сказки

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку.

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-образную речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с партнерами.

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, декорации

Ход проведения.

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они слышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям.

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет.

- Как называются части, которые входят в сюжет? (*Завязка, кульминация, развязка*).

- Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу.

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-оформители; художники-декораторы.

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.

5. Показ спектакля гостям.

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности

Высокий уровень (18-21 баллов).

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.

Средний уровень (11-17 баллов).

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения

и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности.

Низкий уровень (7-10 баллов).

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, персонажи к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью воспитателя.

Диагностика развития музыкальных и артистических способностей у детей дошкольного возраста (Е.А. Антипина)

Средняя группа

Восприятие музыки. 1. Эмоциональная отзывчивость на музыку. 2. Умение соотнести содержание музыки с картиной.

Пение. 1. Пение естественным звуком. 2. Попытка чисто интонировать. 3. Пение с удовольствием. Музыка и движение.

Музыка и движение. 1. Выразительность и ритмичность движения. 2. Владение достаточным объемом танцевальных движений. 3. Эмоциональный отклик на данный вид деятельности. 4. Владение элементарными навыками — начинать и заканчивать движение вместе с музыкой.

Элементарное музицирование. 1. Устойчивый интерес к данному виду деятельности. 2. Передача ритмической пульсации и несложного ритмического рисунка. 3. Чувство ансамбля.

Песенное творчество. 1. Способность отыскать нужную интонацию. 2. Танцевальное творчество. 3. Способность самостоятельно подобрать движение в соответствии с эмоционально-образным содержанием музыки.

Музыкально-игровое творчество. 1.Способность отыскивать способ оригинальных действий для передачи игрового образа. 2. Импровизационное музицирование. 3. Пытаться наиграть придуманные, мелодии.

Основные принципы драматизации. 1. Устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 2. Попытка сочинить конец к заданной короткой истории или сказке. 3. Желание выступать перед зрителем (детьми, родителями).

Основные навыки театрального мастерства. 1. Способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх-драматизациях, песенных и танцевальных импровизациях.

Старшая и подготовительная группы

Восприятие музыки. 1.Эмоциональная отзывчивость на музыку. 2. Определение музыкального жанра. 3.Осознанное восприятие формы музыкального произведения. 4.Соотнесение мелодии музыки с ее эмоционально-образным содержанием.

Пение. 1. Пение естественным звуком. 2.Чистое интонирование в удобном диапазоне. 3. Пение без музыкального сопровождения. 4.Пение с удовольствием.

Музыка и движение. 1. Выразительность и ритмичность движений. 2. Отражение языка музыки в движении. 3.Достаточный объем танцевальных движений. 4. Эмоциональный отклик на данный вид деятельности.

Элементарное музицирование. 1.Устойчивый интерес к музицированию. 2.Владение приемами звукоизвлечения на различных музыкальных инструментах. 3. Передача ритмической пульсации и несложного ритмического рисунка. 4. Чувство ансамбля.

Песенное творчество. 1.Способность найти нужную интонацию в заданном жанре, характере (на заданный текст).

Танцевальное творчество. 1.Способность импровизировать в свободном танце.

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста (на примере игр-драматизаций) (В.А.Деркунская)

Опросник для педагогов, направленный на изучение самооотношения к театрализованной деятельности дошкольников

1 часть

Уважаемые педагоги! Ответьте на предлагаемые вопросы, используя следующие варианты ответов: «да», «нет», «иногда».

1. Любите ли Вы ходить в театр?
2. Вы бываете в театре не реже, чем 1 раз в месяц?
3. Вам интересна театральная жизнь нашего города?

4. Вы скорее предпочтете посмотреть по телевизору передачу о жизни театральных актеров, режиссеров, исторической судьбе театра, чем художественный фильм, развлекательную программу?
5. Вы проявляете эрудицию при выборе спектакля, театра?
6. Вы бываете на всех премьерных спектаклях?
7. Вы активно участвуете в самодеятельных театральных постановках всю свою жизнь?
8. Обсуждая спектакль, Вы в первую очередь обращаете внимание на игру актеров?
9. Обсуждая спектакль, Вы в первую очередь обращаете внимание на литературную основу спектакля, ее режиссерскую интерпретацию, постановку?
10. Обсуждая спектакль, Вы в первую очередь обращаете внимание на костюмы актеров, сценографию (оформление сцены, декорации, свет)?

Обработка ответов осуществляется в соответствии с балльной шкалой, ответ «да» оценивается в 2 балла, ответ «нет» в 0 баллов, «иногда» — 1 балл.

Интерпретация ответов.

Если Вы набрали от 0 до 10 баллов, то Вы равнодушны к театру, Вас не очень привлекает данный вид искусства, Вы не являетесь его ценителем. Скорее всего, у Вас другие интересы. Имея подобное отношение к театральному искусству, не ожидайте особых результатов от театрализованной деятельности своих воспитанников.

Если Вы набрали от 10 до 15 баллов, то Вас можно назвать человеком, проявляющим интерес к театру. Ваш интерес к театральному искусству, возможно, охарактеризовать как неустойчивый. Скорее всего, у Вас не хватает времени для постоянного поддержания подобного отношения к театру. Но если Вам удастся попасть в театр, то Вы получаете истинное наслаждение и удовольствие, долго находитесь под впечатлением от спектакля. Скорее всего, увлекшись, Вы можете получить высокие результаты в работе с детьми по развитию театрализованной деятельности.

Если Вы набрали 15—20 баллов, то Вы — заядлый театрал, поклонник театрального искусства. Вы — ценитель театра. Вне театрального пространства Вы себя не представляете. Возможно, Вы и не подозревали об этом, но у Ваших воспитанников есть все шансы максимально раскрыться театрализованной деятельностью.

2 часть

Уважаемый педагог, продолжите, пожалуйста, предложения.

1. Под театрализованной деятельностью детей я понимаю...
2. Мое отношение к театрализованной деятельности детей...
3. Оно проявляется в том, что я...

4. Театрализованная деятельность в дошкольном, возрасте — один из важнейших развивающих видов детской деятельности, так как...

5. Фрагменты театрализации помогают мне решать такие педагогические задачи, как...

6. Я предпочитаю использовать в работе с детьми следующие виды театра...

7. Детское творчество в играх-драматизациях заключается в том, что...

8. В организации детских игр-драматизаций я, прежде всего, учитываю...

9. Театрализованная деятельность дошкольников развивается в определенных педагогических условиях, важнейшими из которых, на мой взгляд, являются...

Проанализируйте полученные результаты, обращая внимание на следующие моменты:

♦ Я скорее декларирую положительное отношение к театрализованной деятельности.

♦ Я много делаю для развития театрализованной деятельности дошкольников.

♦ Я недостаточно делаю для развития театрализованной деятельности дошкольников.

♦ Я испытываю трудности в развитии театрализованной деятельности дошкольников (попытайтесь сформулировать их характер).

Диагностика профессиональной компетентности

Уважаемые педагоги, решите педагогические ситуации.

Ситуация 1.

Дети разыгрывают кукольный спектакль по сказке «Лиса и медведь». Они распределили роли и начали представление, но по ходу действия возник спор о том, кому из героев что говорить. Сюжет «рассыпается», и дети постепенно теряют интерес к игре. Как разрешить сложившуюся ситуацию? Назовите свои действия в данной ситуации, чтобы игра была продолжена.

Ситуация 2.

Дети решают разыграть сказку «Колобок», распределяют между собой роли, но одному ребенку роль не достается. Со словами: «Я тоже хочу играть!» расстроенный ребенок садится на стул. Ваши дальнейшие действия по оптимизации данной игровой ситуации? Подготовьте рекомендации по предупреждению подобных ситуаций в группе детского сада.

Ситуация 3.

Педагог предлагает детям поиграть в настольный театр. Происходит обсуждение выбора сказки. Дети высказывают желание поставить сказку

«Теремок». Однако выясняется, что в настольном театре нет всех героев к этой сказке. Тогда дети, разобрав имеющиеся плоскостные фигурки, предлагают новый вариант сказки «Теремок». Ваша реакция в этой ситуации? Какая помощь педагога необходима детям в сложившейся игровой ситуации? Какие выводы может сделать педагог об уровне развития театрализованной деятельности детей?

Ситуация 4.

После полдника дети занимаются самостоятельными играми. Один ребенок решает разыграть сказку. Берет в руки кукол биббо и приглашает других детей принять участие, но они заняты своими играми и не откликаются на предложение. Ваша реакция на сложившуюся ситуацию? Опишите свои действия.

Обратите внимание на следующие моменты.

✓ Конструктивность решения ситуаций — Вам удастся предложить решение, которое носит преобразующий позитивный характер. Удастся найти не одно решение, при этом Вы не испытываете затруднений в их поиске. Решать ситуации, связанные с развитием театрализованной деятельности детей, Вам профессионально интересно.

✓ Деструктивность решения ситуаций — не удастся найти решения, позволяющего снять возникшие противоречия внутри ситуации. У Вас появляется много вопросов, связанных с театрализованной деятельностью детей, их поведением в ней и Вашими действиями в руководстве рассматриваемым процессом. При этом Вы не испытываете интереса и не мотивированы на решение ситуаций, связанных с развитием детской театрализованной деятельности.

✓ Отказ решать предлагаемые ситуации. Преобладает раздражительность в попытке решить их. Вам необходимо задуматься об этом состоянии, проанализировать его.

Диагностика изучения игровых интересов и предпочтений старших дошкольников в играх-драматизациях

Примерные вопросы для собеседования с ребенком.

1. Знаешь ли ты, что такое театр? Ты был в театре? Что тебе понравилось в театре больше всего?
2. Какой спектакль ты смотрел последний раз? Тебе нравится смотреть спектакли? Почему?
3. Знаешь ли ты, кто такой режиссер, актер, художник-оформитель? Что они делают для того, чтобы спектакль можно было посмотреть?
4. Зачем в театр приходят зрители? Что они делают на спектакле?
5. Любишь ли ты играть в «театр»?
6. В какой «театр» ты любишь играть? (ребенку предлагаются картинки с разными видами театра). Почему?

7. Что ты делаешь, играя в «театр»? Тебе это нравится?
8. Тебе нравится исполнять роли сказочных героев? Почему?
9. Есть ли у тебя любимая роль? Какая?
10. Ты можешь по выражению лица узнать настроение героя?
11. Когда ты вырастешь, ты бы хотел работать в театре? Кем бы ты хотел быть: режиссером, актером, художником-оформителем?
12. Есть ли у тебя любимая книжка? Какая?
13. В спектакле с какими персонажами ты бы хотел поучаствовать?

Анализируйте ответы с точки зрения представлений о театре, театральном искусстве, активности детей в процессе театрализованной деятельности. Обратите внимание на интерес ребенка к той или иной позиции в театрализованной игре и обоснования данного выбора.

Диагностика изучения игровых позиций дошкольников в играх-драматизациях

Первая часть

Цель наблюдения: изучение актерских, режиссерских, зрительских умений старших дошкольников в играх-драматизациях.

Наблюдение проводится в естественных условиях за самостоятельной игрой-драматизацией детей. Результаты наблюдения фиксируются в таблице знаками «+», «—», фиксируются умения, которые наиболее характерно проявляются у ребенка в процессе игровой деятельности.

Графа «Замысел» имеет отношение к детям «режиссерского» типа, что проявляется в наличии таких умений, как:

- интерпретация ребенком привлекательного литературного сюжета, понимание идеи постановки;
- комбинирование замысла — соединение нескольких знакомых литературных сюжетов, придумывание нового для постановки, построение единой сюжетной линии, постепенное наращивание сюжетной линии, логическое перетекание одного сюжета в другой, закономерный финал, описание образов предполагаемой постановки;
- планирование игры — организация спектакля.

Ф.И. ребен- ка	Структурные компоненты игры-драматизации									Ведущий Мотив Игры
	Замысел			Роль			Восприятие			
	Интерпретация	Комбинирование	Планирование	Принятие	Передача смысла образа	Импровизация	Внимание	Сопереживание	Воспроизведение впечатлений	

Графа «*Роль*» позволяет определить детей «актерского» типа, у которых:

- принятие роли сопровождается активностью, радостью, интересом;
- передача образа происходит через использование средств выразительности (слова, действия), соответствующих атрибутов;
- возможна импровизация.

Графа «*Восприятие*» ориентирована на детей, относящихся к «зрительскому» типу. Их основные характеристики:

- внимание — ребенок любит смотреть, наблюдать за происходящими событиями в спектакле;
- сопереживание — ребенок сочувствует, сопереживает героям спектакля эмоционально реагирует на происходящие события, спектакль в целом;
- воспроизведение впечатлений — выражает свое эмоциональное состояние, настроение любыми доступными средствами детской художественной деятельности (рисунок, слово, движение, игра и др.).

Обратите внимание на ведущий мотив игры-драматизации. Если она возникает из-за замысла, то, очевидно, что ребенок — «режиссер», если из-за роли, то ребенок — «актер», если ведущий мотив — восприятие, то ребенок скорее «зритель». Возможно комбинирование позиций.

Дети, которых условно можно отнести к позиции «художник-оформитель», проявляются через графы «Замысел» и «Роль». Принципиальным в этом случае будет:

- интерпретация ребенком привлекательного литературного сюжета, понимание идеи постановки, выраженное в детских рисунках;
- комбинирование замысла — создание декораций спектакля;
- передача смысла образа литературного персонажа через создание соответствующих игровых атрибутов, костюмов.

С помощью таблицы можно определить, какую позицию занимает ребенок в играх-драматизациях.

Вторая часть

Вторая часть диагностики связана с изучением игровых позиций ребенка в театрализованной деятельности с использованием этюдов и упражнений.

Этюды и упражнения на выявление актерских умений

1. Ребенку предлагается передать содержание фразы, «считывая» интонацию, с которой звучит данный текст:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ◆ Чудо остров! | ◆ Карабас-Барабас |
| ◆ Наша Таня громко плачет... | ◆ Первый снег! Ветер! Холодно! |

2. Детям предлагается прочесть по тексту с разными интонациями (удивленно, радостно, вопросительно, сердито, ласково, спокойно, равнодушно): «Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке».

3. Пантомимические этюды.

Котят а:

- сладко спят;
- просыпаются, лапкой умываются;
- зовут маму;
- пытаются утащить сосиску;
- боятся собаки;
- охотятся.

Покажи:

- ✓ как танцует добрая фея на балу у Золушки;
- ✓ как злится страшная ведьма на балу у Спящей Красавицы;
- ✓ как удивляется черепашка-ниндзя;
- ✓ как здоровается Снежная Королева;
- ✓ как обижается Винни-Пух;
- ✓ как радуется Бэтман.

4. Этюды на изменения тембра голоса.

Педагог. Киска, как тебя зовут? Педагог. Киска, хочешь молока?

Ребенок. Мяу! (*Нежно*)

Ребенок. Мяу! (*С удовлетворением*)

Педагог. Стережешь ты мышку тут?

Ребенок. Мяу! Ффф-rrr! (*Изобразить:*

Ребенок. Мяу! (*Утвердительно*) трусливо, пугливо...)

5. Интонационное прочтение стихов-диалогов.

6. Проговаривание скороговорок.

Резиновую Зину купили в магазине, Резиновая Зина упала из корзины,
Резиновую Зину в корзине принесли, Резиновая Зина измазалась в грязи.

7. Ритмическое упражнение. Простучать, прохлопать, протопать свое имя: «Та-ня, Та-не-чка, Та-ню-ша, Та-ню-шень-ка».

8. Образные упражнения под музыку Е. Тиличеевой «Пляшущий зайчик», Л. Банниковой «Поезд», «Самолет», В. Герчика «Заводная лошадка».

Этюды и упражнения на выявление режиссерских умений

1. Детям предлагается на основе литературного сюжета или на основе детских песен сочинить сценарий, организовать спектакль (распределить роли между детьми, обосновать свой выбор, провести репетицию).

2. Моделирование ребенком литературных сюжетов по картинкам для постановки спектакля, обсуждения замысла, идеи постановки с дошкольником.

Этюды и упражнения на выявление умений декоратора

1. Детям предлагается на основе литературного сюжета или на основе детских песен спроектировать декорации, костюмы для спектакля, предложить необходимый игровой реквизит.

2. Обсуждение замысла, идеи постановки с дошкольником в контексте предлагаемых им декораций.

Беседа-игра на выявление зрительских умений

После просмотра спектакля, игры-драматизации проведите беседу:

- О чем рассказал спектакль? Что ты понял? (*На понимание равной мысли произведения.*)

— Какой персонаж тебе понравился больше всего? Почему? Какой у него характер? (*На понимание характера персонажей.*)

- Что ты чувствовал, когда с героем происходили... события? (*Конкретно по действию.*)

- Хотелось бы тебе что-нибудь изменить в спектакле? Что именно?

— Кто тебе больше всех понравился из актеров спектакля? Почему?

— Нравится ли тебе смотреть спектакль? Почему?

— Расскажи в рисунке (предложите другие средства передачи полученных впечатлений) о спектакле, о том, что ты увидел сейчас.

Проанализируйте умения детей в соответствии с критериями.

Актерские умения — понимание эмоционального состояния персонажа и в соответствии с этим выбор адекватных выразительных средств для передачи образа персонажа — голоса, мимики, пантомимики; характер выразительности моторики: в пантомимике — естественность, скованность, медлительность, порывистость движений; в мимике — богатство, бедность, вялость, живость проявлений; в речи — изменение интонации, тона, темпа речи; самостоятельность выполнения задания, отсутствие стереотипных действий.

Режиссерские умения — понимание мотивов поступков героев; следование сюжетной линии (установление причинно-следственной связи, понимание последовательности событий); распределение ролей, подготовка игровой среды; умение руководить сразу несколькими играющими.

Оформительские умения — художественно-изобразительное видение сюжетной линии литературной основы спектакля; адекватное отражение сюжетной линии спектакля в декорациях, костюмах, игровых атрибутах, театральном реквизите; подготовка игровой среды.

Зрительские умения — умение понимать чужие эмоциональные состояния и проявлять эмпатию к персонажам произведения; наличие активной зрительской позиции: выражение мнения по поводу увиденного, наличие отношения к увиденному (понравилось, не понравилось, безразлично); выражение мнения по поводу игры актеров.

Третья часть

Третья часть диагностики состоит из теста «ЗАРД», предназначенного для педагогов и родителей. *Цель теста:* изучить мнение родителей, воспитателей о предпочтениях ребенка при выборе игровых позиций.

Тест «ЗАРД»

Уважаемые педагоги, родители, ответьте на ряд утверждений, используя варианты ответов «да» или «нет».

Утверждения

1. Чаще ребенок обращает внимание на замысел литературного произведения, его художественную идею.....
2. Чаще ребенок реагирует на героев литературного произведения.....
3. Чаще ребенок обращает внимание на обстановку, место и время развития событий произведения.....
4. Ребенок целостно воспринимает литературное произведение.....
5. Ребенок хорошо понимает эмоциональное состояние героев и интересно интерпретирует образы.....
6. Ребенок любит задавать вопросы о прочитанном произведении..
7. Ребенок любит рисовать литературные сюжеты, «фантазировать на бумаге».....
8. Ребенок может организовать игру с другими детьми.....
9. Ребенку легче оценить игру другого, чем играть самому.....
10. Ребенок легко создает образы литературных персонажей с помощью декламирования, мимики и пантомимики.....
11. Ребенок легко подбирает необходимые атрибуты и декорации для игры-драматизации.....
12. Ребенок может выразить свое мнение о понравившихся или не понравившихся персонажах.....
13. У ребенка хорошо развито творческое воображение, он тяготеет к импровизациям.....
14. Ребенок обладает лидерскими качествами.....
15. Ребенок хорошо чувствует цвет, форму, стремится выразить свои впечатления о литературном произведении, персонажах произведения на бумаге с их помощью.....
16. Ребенок умеет подсказать и показать другим детям, как и что надо изображать в игре-драматизации.....
17. Ребенок умеет сопереживать игровым персонажам.....
18. Ребенку присущи качества - настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать неудачи, решать конфликты.....
19. У ребенка развиты элементы самоконтроля в театрализованной деятельности (может следовать сюжетной линии, театральную постановку доводит до конца).....
20. У ребенка развиты художественно-изобразительные умения, он хорошо рисует, предпочитает рисование другим видам детской художественной деятельности.....

Оценка результатов.

Ответ «да» оценивается в 1 балл. Баллы суммируются по каждой позиции (актер, режиссер, зритель):

- позиция «режиссер» — ответы «да» на вопросы 1, 8, 14, 1, 18;
- позиция «декоратор» — ответы «да» на вопросы 3, 7, 11, 15, 20;
- позиция «актер» — ответы «да» на вопросы 2, 5, 10, 13, 19;

- позиция «зритель» — ответы «да» на вопросы 4, 6, 9, 12, 17.

В какой позиции получилось наибольшее количество баллов, к той ребенок и имеет наибольшую склонность.

Соотнесите эти результаты с результатами собеседования с ребенком.

Диагностика состояния игровой среды для театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста

Инструкция. Определите, соответствует или не соответствует выделенным критериям игровая среда в группе, в ДООУ. При заполнении таблицы используйте оценки: «+» — да; «—» — нет; «+—» — частично.

Результаты позволят сделать вывод о том, насколько эффективны внешние условия развития театрализованной деятельности детей в Вашей группе и дошкольном образовательном учреждении в целом.

<i>Внешние условия игровой среды, способствующей развитию театрализованной деятельности детей</i>		Оценка
1. Специальное помещение для театрализованной деятельности		
2. Устройство театра:	сцена занавес зрительный зал декорации музыкальное оснащение осветительные приборы (рампа, прожекторы)	
Специальные помещения:	мастерская режиссера костюмерная гримерная мастерская оформителя место для хранения декораций	
Театральный реквизит:	набор кукол ширмы для кукольного театра костюмы маски игровые атрибуты	
<i>В группе детского сада</i>		
1. Наличие уголка театрализованной деятельности детей		
2. Различные виды театров:	«бибабо» настольный теневого пальчиковый театр на фланелеграфе марионеточный	

3. Реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей:	
набор кукол ширмы для кукольного театра костюмы элементы костюмов маски игровой реквизит	
4. Наличие атрибутов для различных игровых позиций	
а) «актер»:	костюмы маски куклы театральный реквизит грим элементы костюмов
б) «режиссер»:	декорации различные материалы для изготовления теат- ральных атрибутов стул режиссера сценарии, алгоритмы их составления книги образцы музыкальных произведений (кассе- ты с записью музыки)
в) «зритель»:	места для зрителей афиши программки театральная касса билеты в театр бинокль «деньги» номерки в гардероб реквизит для буфета
г) «оформитель»:	различные виды бумаги, ткани краски фломастеры клей карандаши нитки, пуговицы, коробки, жестяные банки сподручный материал природный материал

В совокупности полученная информация будет служить основанием для планирования работы по развитию театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Вопросы:

Что помогает выявить педагогическая диагностика театрализованной деятельности в детском саду?

Задание для самостоятельной работы:

Выявите театральные умения у нескольких дошкольников по одной из предложенных методик.

Литература

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
2. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. В.А.Деркунской. – СПб: Детство-Пресс, 2004.
3. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу/ Под ред. Т.С.Комаровой.-Ярославль: Академия развития, 2006.-144с.
4. Стрелкова Л.Г. Диагностические и формирующие функции игры-драматизации/Педагогические проблемы руководства игрой дошкольника: Сб.науч.тр./ Под ред. А.В.Запорожца.-М.: АПН СССР, 1979.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Темы контрольных работ

1. Теоретические основы театрализованной деятельности дошкольников.
2. Организация режиссерских игр и игр-драматизаций в детском саду.
3. Примерные методические рекомендации к организации театрализованной деятельности в ДОУ.
4. Эмоциональное развитие дошкольника средствами театрального искусства. Л.С.Выготский о роли воображения при формировании детского творчества.
5. Воспитательные возможности детского театра. Роль театрализованных игр в эстетическом воспитании дошкольников.
6. Программы по детскому театральному творчеству как универсальная педагогическая модель.
7. Характеристика театрализованных игр и их классификация.
8. Развитие творческой активности детей в театрализованной деятельности.
9. Содержание и методика самостоятельной театрализованной деятельности в детском саду.
10. Принципы отбора литературных произведений для игр-драматизаций.
11. Специфика методов и приемов и их разнообразие при организации игр-драматизаций.
12. Роль театрально-игровой деятельности в овладении дошкольником навыками коллективного творчества.
13. Особенности организации знакомства детей с устройством театра, с культурой поведения в нем.
14. Особенности приобщения детей дошкольного возраста к театральному искусству.
15. Педагогическое руководство театрализованной деятельностью детей старшего дошкольного возраста.
16. Приобщение к театру детей дошкольного возраста.
17. Индивидуальный подход к ребенку в процессе организации театрализованной деятельности в детском саду.
18. Н.С.Карпинская о развитии выразительности речи в процессе игры-драматизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра.-М., 1986.
3. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
4. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников.— М., 1990.
5. Белобрыкина О.А. Волшебный мир домашнего театра.- М., 1999.
6. Белянская Л.Б. Хочу на сцену.-Донецк, 1997.
7. Березин В.И. Искусство оформления спектакля .- М., 1986.
8. Ботнар В.Д., Сулова Э.К. Игры-драматизации – основа знакомства с культурой других народов // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 3.
9. Бочкарева Л.П. Воздействие книг и картин на игровые образы// Воспитание детей в игре/ Сост. А.К.Бондаренко, Л.И.Матусик.-М., 1983.
10. Бурманский Г.В., Слуцкий в.М. Одаренные дети. – М., 1991.
11. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль, 1996.
12. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: КАРО, 2006.
13. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / Под ред. В.С.Клюева, Н.А.Яковлева. – М., 1989.
14. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
15. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
16. Генов Г.В. Теневой театр для самых маленьких.-М.: Учпедгиз, 1961.
17. Гусев В.Е. Русский народный кукольный театр.-Л., 1983.
18. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование: Сб. научных трудов.-М., 1992.
19. Деменни Е.С. За петрушечной ширмой. – Л., 1930.
20. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности // Ребенок в детском саду. – 2001. - №2.
21. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве.-М.: Смысл, 1997.
22. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. -М., 2001.
23. Ерофеева Т.И. Игра-драматизация // Воспитание детей в игре. – М., 1994.
24. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология– М., 1972.
25. Ершова А.П. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в театральном образовании // Эстетическое воспитание. Ежегодник РАО.-М., 2002.
26. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.
27. Заворыгина Е. Особенности воображения детей в игре//Дошк. восп.–1986. -№12.
28. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником // Избранные психологические труды: В 2т. – М., 1986. – Т.1
29. Зверева О. Л. Игра-драматизация // Воспитание детей в игре.— М., 1994.
30. Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду//Дошк.восп., 2005.-№4.
31. Иванцова Л., Коржова О. Секреты ширмы. – Ростов н/Д, 1998.
32. Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. – М., 1989.
33. Игры-драматизации//Эмоциональное развитие дошкольника. – М., 1983.
34. Игры-драматизации в детском саду: Мет. рек./ Сост. Е.Л.Трусова.-Киев, 1991.
35. Караманенко Т.Н., Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам.-М., 1982.
36. Карпинская Н.С. Игры-драматизации в развитии творческих способностей детей // Художественное слово в воспитании дошкольников.- М., 1972.
37. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников: М., 1986.

38. Клименко Ю.Г. Театр как практическая психология // Психология художественного творчества: Хрестоматия.-Минск: Харвест, 1999.
39. Князева О.Л., Махнева М.Д. Приобщение детей к истокам народной культуры: Программа, Учебно-методическое пособие.-СПб: Детство-пресс, 1998.
40. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.-М.: Академия, 2000.
41. Козюренко Ю Музыкальное оформление спектакля. – М., 1979.
42. Кокшенева А. Умеют ли куклы плакать? – М., 1995.
43. Конович А.А. Театрализованный праздник и обряды.-М., 1990.
44. Крупская Н.К. О дошкольном воспитании: Сб статей и речей. – М., 1973.
45. Кузнецова Л. Изготовление детьми игрушек для кукольных театров // Дошкольное воспитание, 1990. - №1,2.
46. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника.-М. 2004.
47. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Программа «Москвичок». – М., 1996.
48. Лосев А. Искусство и творческая деятельность. – Киев, 1979.
49. Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников//Дошк.восп.–1999.- №11.
50. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-М.: Сфера, 2001.
51. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности.-М., 1981.
52. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре.- М., 1982.
53. Менджерицкая Д.В. Творческие игры в детском саду.-Минск, 1953.
54. Михайленко Н.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте.-Екатер., 1999.
55. Михайлова А.Я. Ребенок в мире театра: Методическое пособие по воспитанию зрительской культуры.-М., 2001.
56. Молотобарова О. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М., 1990.
57. Неменова Т. Развитие творческих проявлений детей в процессе театрализованных игр // Дошкольное воспитание. – 1989. - №1.
58. Николаичева А.П. Инсценирование литературных произведений // Дошкольное воспитание, 1980.- №10.
59. Образцов С.В. Всю жизнь играю в куклы. – М., 1989.
60. Основы театральной культуры / Сост. Ю.И.Рубина и др. – М., 1991.
61. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу/ Под ред. Т.С.Комаровой.-Ярославль: Академия развития, 2006.-144с.
62. Петров В.А. Развитие творческого потенциала личности в условиях театральной самодеятельности.- Челябинск, 1988.
63. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду. – М., 2000.
64. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии.-М.: МПУ, 1996.
65. Пономарев Я. Психология творчества. – М., 1976.
66. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М., 1991.
67. Раппопорт С. Искусство и эмоция. – М., 1972.
68. Реуцкая Н. А. Театрализованные игры дошкольников // Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой.— М., 1989.
69. Родари Дж. Грамматика фантазии: Пер. с итал. – М., 1989.
70. Роль искусства в развитии способностей школьников/ Под ред. Е.К.Чухман.-М.: Педагогика, 1985.
71. Рубенок Е. Игры-драматизации в воспитании дошкольника // Дошкольное воспитание. – 1983. - №12.
72. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. – СПб, 1998.
73. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 1986.

74. Сац Н.И. Дети приходят в театр. – М., 1961.
75. Сигуткина С. Рекомендации к организации театрализованных игр // Дошкольное воспитание, 1988.-№8.
76. Силивон В. Развитие творчества у детей в процессе игр-драматизаций // Дошкольное воспитание. – 1983. - №4.
77. Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника.-Л., 1980.
78. Складенко Г. Игры-драматизации // Дошкольное воспитание. – 1983. – №7.
79. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол.-М.: Искусство, 1983.
80. Солнцева О. Играем в сюжетные игры // Дошкольное воспитание, 2005.-№4.
81. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр // Дошкольное воспитание.- 1997.-№6, 10, 12; 1998-№2.
82. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети».-М.: АРКТИ, 2004; Дошкольное воспитание.- 1996.-№ 8,9,11..
83. Стрелкова Л. П. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А. Д. Кошелевой. — М., 1985.
84. Стрелкова Л.Г. Диагностические и формирующие функции игры-драматизации / Пед. проблемы рук-ва игрой дошкольника.-М.: АПН СССР, 1979.
85. Стрелкова Л.П. Игры-драматизации// Эмоциональное развитие дошкольника/ Под ред. А.Д.Кошелевой.-М., 1985.
86. Стуль М.П. Воспитание искусством: в театр всей семьей.-Челябинск, 1986.
87. Стуль М.П. Творческие игры и театрализованные упражнения в школьном классе.-Челябинск, 1991.
88. Сулова Э.К., Ботнар В.Д. Игры-драматизации – основа знакомства с культурой других народов // Дошкольное воспитание, 1994.-№3.
89. Тантомарески в детском саду // Дошкольное воспитание, 1983.- №5.
90. Тарасенко С. Забавные поделки крючком и спицами. – М., 1992.
91. Театр и образование: Сб. науч. тр. // Отв. ред. Е.К.Чухман.-М., 1992.
92. Театр теней: искусство светотени / Авт.-сост. И.с. Скрипник.-М.: АСТ, 2005.
93. Торшилова Е.М.орозова Т.В. Эстетические способности дошкольника: теория и диагностика. – М., 1994.
94. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками.-М.: Владос, 1999.
95. Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в театрализованных играх//Художественное творчество и ребенок. – М., 1972.
96. Хейзинга И. Человек играющий.-М.: Прогресс-Традиция, 1997.
97. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем–звуки получаем.– СПб, 1998.
98. Чеботаревская Т.А. Путешествие по театральной программке.-М., 1995.
99. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990.
100. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников.- М.: Владос, 2001.
101. Шестакова Н.А. Первый театр Станиславского.-М., 1998.
102. Эйнон Д. Творческая игра: От рождения до десяти лет.-М., 1995.
103. Эски Л. Театрально-игровая деятельность // Дошк. воспитание, 1991.- №7.
104. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М., 1989.
105. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А.Дубровской.- М.: Академия, 2002.

Концепция художественного образования в Российской Федерации

*(Утверждена Министерствами образования и культуры
Российской Федерации в ноябре 2001г.)*

Художественное образование - это процесс овладения и освоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства.

Концепция художественного образования в Российской Федерации опирается на основополагающий государственный документ - Национальную доктрину образования в Российской Федерации, который устанавливает приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направления развития системы образования в России.

Концепция отражает волю государства в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина России в области культуры и искусства:

- право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;
- свободу литературного и художественного видов творчества, преподавания, охрану интеллектуальной собственности;
- обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Концепция определяет стратегические направления государственной политики в этой сфере, указывает на перспективы развития художественного образования в единстве целей, задач и путей их достижения.

Система художественного образования включает в себя эстетическое воспитание, общее художественное и профессиональное художественное образование. Реализация программ художественного образования осуществляется во всех типах и видах образовательных учреждений: детских садах, общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального, высшего и послевузовского образования, во всех учреждениях дополнительного образования, в том числе и детских школах искусств. Важную роль в художественном образовании играют учреждения культуры и искусства.

Цели и задачи художественного образования

Цели художественного образования на современном этапе:

- обеспечение реализации Национальной доктрины образования в Российской Федерации;
- повышение общего уровня значимости культуры и искусства в обществе;

- сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений художественного образования в области культуры и искусства.

Исходя из них, художественное образование ставит задачи:

- формирования и развития эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;

- создания эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества;

- подготовки творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;

- сохранения и передачи новым поколениям традиций отечественного профессионального образования в области искусства;

приобщения граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

- реализации нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества;

- широкого внедрения художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества;

- формирования культуры межнационального общения через изучение художественных традиций народов России;

- использования возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, подростков и других групп населения посредством внедрения современных методик арт-терапии;

- привлечения ресурсов художественного образования в целях социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения;

- вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- выявления художественно одаренных детей и молодежи, обеспечения соответствующих условий для их образования и творческого развития.

Осуществление задач связано с необходимостью решения современных проблем в области культуры, отражающих переживаемые российским обществом трудности в экономике и социальной сфере, таких как:

- недооценка в социальной практике роли эстетического сознания, художественной культуры как влиятельных факторов динамичного развития общества;

- культурный нигилизм значительной части молодежи, когда ценности высокого искусства и их эталонная роль в культуре подвергаются сомнению и даже отрицаются;
- усиление разрыва между массовой школой и высокой культурой, которая приобретает все более элитарный характер;
- второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического цикла в общем образовании на всех его ступенях;
- распространение платных форм обучения на фоне низкого уровня жизни основной части населения, невозможность приобретения специальных инструментов, современных технических средств и материалов, что становится препятствием на пути к получению образования в области искусства части одаренной молодежи;
- чрезвычайно слабая материально-техническая и кадровая обеспеченность художественного образования, особенно в рамках общеобразовательного процесса.

Преодоление существующих противоречий и устранение острых проблем, стоящих перед обществом, являются составной частью задач, которые стоят перед национальной системой художественного образования.

Содержание и основные методологические принципы художественного образования

Содержание и методологические принципы художественного образования должны соответствовать актуальным задачам развития российского общества, мирового культурного процесса, способствовать всестороннему удовлетворению духовных запросов личности.

Содержание художественного образования включает формирование:

- культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов;
- художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств;
- художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов.

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях формирования:

- отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и разностороннего развития собственной личности;
- потребности в полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусства на основе их адекватной эстетической оценки;
- навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.

Для каждого этапа художественного образования некоторые из его сторон выступают как доминирующие и ведущие, другие же - как допол-

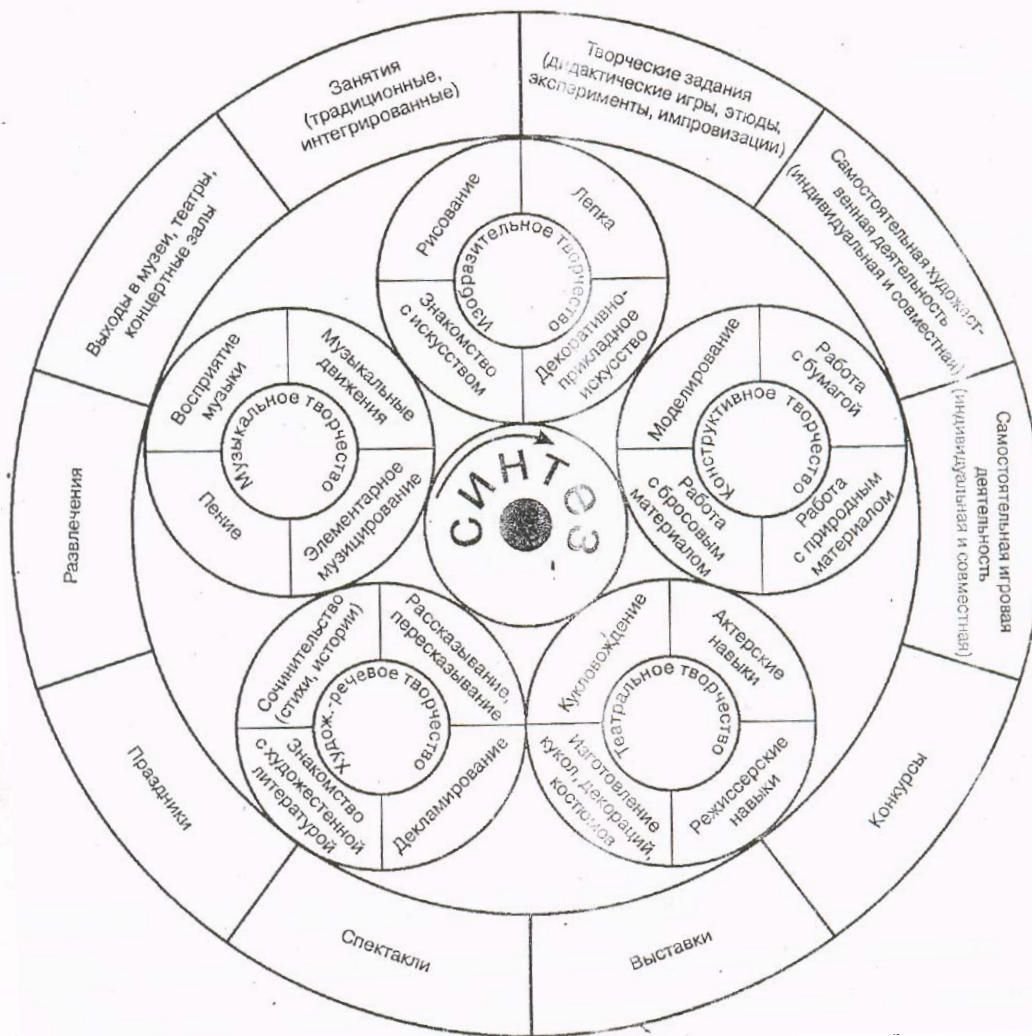
нительные и сопутствующие, при том, что важная роль здесь отведена возрастным особенностям. В дошкольном возрасте основное внимание уделяется формированию эстетического отношения к окружающему миру, которое, в основном, осуществляется через синкретические художественные проявления ребенка, органически вписанные в его собственную жизнедеятельность. В начальной школе формируются базовые основы, приобретаются первичные сведения, на основании которых в дальнейшем складываются как система эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки ребенка. В основной средней школе подростки овладевают языком различных видов искусства, что дает им возможность самостоятельного постижения произведений искусства, а также создает предпосылки для собственной художественной деятельности. В средних специальных и высших учебных заведениях молодые люди приходят к полноценной социально-культурной самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному культурному слою с его особыми художественно-эстетическими представлениями и вкусами, на основе которых складываются определенные приоритеты и в собственном художественном творчестве - независимо от его профессиональной или любительской направленности.

Освоение содержания художественного образования осуществляется с учетом следующих *методологических принципов*:

- начала обучения с раннего возраста, непрерывности и преемственности различных уровней художественного образования;
- мультикультурного подхода, предполагающего включение в программы по искусству максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций, опираясь на отечественную культуру;
- национально-культурных особенностей при составлении учебных программ по предметам искусства;
- комплексного подхода к преподаванию художественных дисциплин на основе взаимодействия различных видов искусства;
- распространения вариативных образовательных программ разного уровня, адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося;
- внедрения личностно-ориентированных методик художественно-образовательной деятельности, индивидуализированных подходов к особо одаренным личностям и другим категориям учащихся.

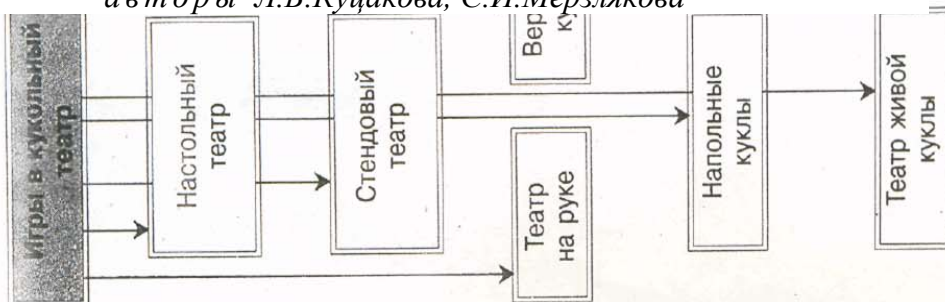
Определяя приоритеты в художественном образовании России, Концепция служит документом для выработки стратегии культурной политики российского государства в данной сфере. Реализация ее будет служить всемерному росту творческого потенциала всех граждан страны, процветанию отечественной культуры.

Синтез видов искусств и художественных видов деятельности



авторы Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова

авторы Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова



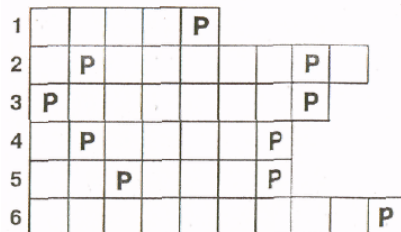
Кроссворды, чайнворды на тему о театре

(авторы Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова)

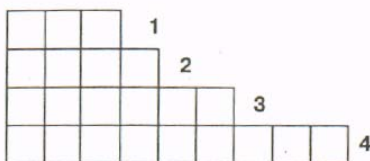
Десять Р

1. Место для представлений, зрелищ.
2. Кто пишет пьесы для представления?
3. Кто руководит постановкой спектакля?
4. Группа музыкантов, исполняющая музыку к спектаклю.
5. Человек, управляющий оркестром
6. Автор музыкальных произведений, пишущий музыку к спектаклям.

Ответы. 1. Театр. 2. Драматург. 3. Режиссер. 4. Оркестр. 5. Дирижер. 6. Композитор.



Слова на букву К



1. Искусство рассказывать о событиях на экране, на котором изображение движется.

2. Не куёт, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает.

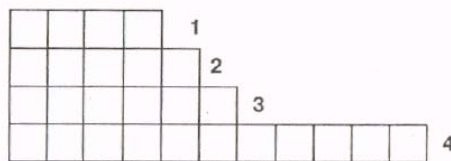
3. Исполнение музыкальных, вокальных, танцевальных номеров на сцене.

4. Автор музыкальных произведений.

Ответы. 1. Кино. 2. Книга. 3. Концерт. 4. Композитор.

Слова на букву А

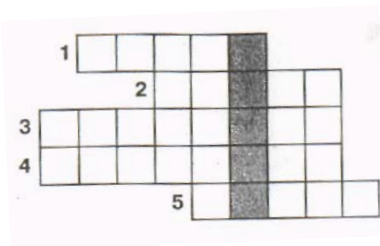
1. Объявление о спектакле.
2. Человек, выступающий на сцене как исполнитель.
3. Перерыв между действиями спектакля.
4. Рукоплескания.



Ответы. 1. Афиша. 2. Артист. 3. Антракт. 4. Аплодисменты.

Театральные жанры

Слово по вертикали обозначает место для зрелищ, спектаклей.



1. Театральное представление, состоящее из танцев и мимических движений, сопровождаемых музыкой.

2. Музыкально-драматическое произведение, исполняемое в театре, все действующие лица только поют в сопровождении оркестра.

3. Цирковое представление с участием клоунов.

клоунов.

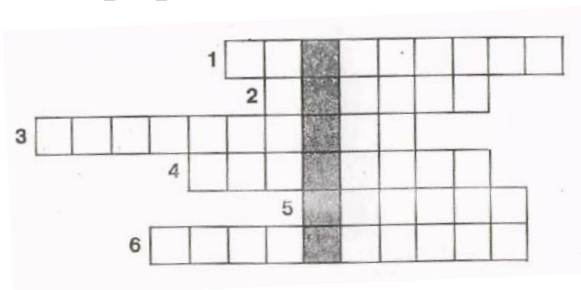
- 4.Спектакль, в котором пение чередуется с разговором и танцами.
 5.Литературное произведение, предназначенное для исполнения актерами на сцене (с содержанием, основанным на переживаниях героев).

Ответы. 1. Балет. 2. Опера. 3. Клоунада. 4. Оперетта. 5. Драма.

Слово по вертикали — театр.

Театральные профессии

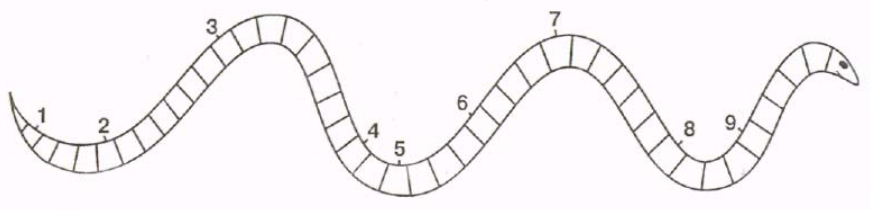
По вертикали - слово, обозначающее главную театральную профессию.



1. Кто пишет пьесы для постановок в театре?
2. Работник театра, занимающийся гримом артистов.
3. Кто пишет музыку к спектаклям.
4. Главный руководитель постановки спектакля.
5. Работник театра, подсказывающий слова во время представления актерам.
6. Работник театра, отвечающий за освещение сцены.

Ответы. 1. Драматург. 2. Гример. 3. Композитор. 4. Режиссер. 5. Суфлер. 6. Осветитель. Слово по вертикали — артист.

Театральная змейка



1. Место для представлений, зрелищ.
 2. Главный руководитель, постановщик спектакля.
 3. Предварительное исполнение (без зрителей) чего-нибудь (например, спектакля) при подготовке к выступлению.
 4. Место перед сценой, где помещаются музыканты оркестра.
 5. Исполнитель ролей в театральных представлениях.
 6. Низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителей осветительные приборы, направленные на сцену.
 7. Перерыв между действиями спектакля.
 8. Движения, исполняемые в определенном ритме, темпе, в такт музыке, как художественный номер в концерте.
 9. Что лучше всего подарить артисту, который понравился?
- Ответы:* 1. Театр. 2. Режиссер. 3. Репетиция. 4. Яма. 5. Актер. 6. Рампа. 7. Антракт. 8. Танец. 9. Цветы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.....	
Тема 1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности.....	5
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	10
Литература.....	10
Тема 2. Развитие воображения личности дошкольника средствами театрального искусства.....	11
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	14
Литература	14
Тема 3. Характеристика основных средств театральной педагогики в их историческом развитии.....	15
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	24
Литература	24
Тема 4. Историко-педагогический аспект становления театра теней.....	26
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	28
Литература	29
Тема 5. Опыт отечественных педагогов по организации театрально- игровой деятельности в детском саду	29
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	39
Литература	39
Тема 6. Роль педагога в организации театрализованной деятельности. Методические рекомендации к организации театральных занятий ...	40
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	44
Литература	44
Тема 7. Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. Типы занятий	45
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	47
Литература	47
Тема 8. Приобщение детей дошкольного возраста к театральной деятельности	47
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i> ..	50
Литература	51
Тема 9. Характеристика театрализованных игр	51
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	54
Литература.....	54
Тема 10. Классификация театрализованных игр.....	54
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	56
Литература.....	57

Тема 11. Методика педагогического руководства театрализованными играми.....	57
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	60
Литература.....	60
Тема 12. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.....	60
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	68
Литература	68
Тема 13. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников	68
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	72
Литература	72
Тема 14. Специфика создания спектакля с дошкольниками. Организация уголка театрализованной деятельности	72
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	77
Литература	77
Тема 15. Виды игр в кукольный театр. Изготовление театральных кукол. Правила кукловодства	78
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	92
Литература	92
Тема 16. Постановка и показ творческих работ студентов.....	92
<i>Задание для самостоятельной работы студентов</i>	93
Литература	93
Тема 17. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста	93
<i>Вопросы, задание для самостоятельной работы студентов</i>	111
Литература	111
 КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	 112
ЛИТЕРАТУРА.....	113
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	116

Учебно-методическое издание

Елена Васильевна Мигунова

**ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОМ САДУ**

Компьютерная верстка

С.М. Джураева

Лицензия ЛР № 040305 от 24.03.97

Подписано к печати 07.08.2006. Объем 7,9 п.л. Тираж 100 экз.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
173003, Великий Новгород, Б.Санкт-Петербургская, 41

Оригинал-макет изготовлен в ИНПО НовГУ

173007, Великий Новгород, Чудинцева, 6

Отпечатано в фирме «Бумеранг»

173001, Великий Новгород, Стратилатовская, 15