

Формирование творческой личности ребенка средствами театральной деятельности

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной остается задача приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста.

Творческая деятельность и развитие творческих способностей человека — это составная часть социально-экономических и духовных направлений современного общественного устройства. Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изображать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и общественном. Творческая деятельность — это деятельность, рождающая нечто новое свободное искусство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение личностного «я». Творчество — это не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере.

Детское творчество — одна из актуальных проблем дошкольной педагогики и детской психологии. Ее исследовали Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Венгер, Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, О. М. Дьяченко, А. И. Волков и многие др.

Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало и получая огромное эмоциональное наслаждение. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, свои умения, знания, фантазии.

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка.

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.

Организация и оформление развивающей предметно-пространственной среды театральной студии

Детский сад — особое учреждение, практически это второй дом для его сотрудников, а свой дом всегда хочется украсить, сделать уютным и теплым, непохожим на другие. Нередко воспитатели и заведующие приносят в детский сад вещи из дома, привлекают к этому родителей. Можно смело утверждать, что руками воспитателей и родителей созданы уникальные варианты развивающей среды. В ход идет все то, что зачастую просто выбрасывается на свалку: пластиковые бутылки и коробки из-под конфет, лоскутки и остатки обоев. Конечно, было бы лучше, если бы все детские сады были обеспечены всем необходимым. Но... не стали бы они тогда более похожими друг на друга?

К сожалению, творчество многих воспитателей остается не востребованным до конца. Конечно, новым находкам радуются дети и родители, но далеко не всегда оригинальное оформление помещений, придуманные педагогами игры и игрушки становятся достоянием других педагогов. Во время общения с воспитателями и руководителями театральных студий я неоднократно наблюдал, с каким интересом они рассматривают фотографии с изображением интерьера театральной студии, костюмы и маски к спектаклям.

Что понимается под концепцией развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении.

Приведем определение концепции доктора психологических наук С. Л. Новоселовой:

«Развивающая предметная среда — это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Основными элементами предметной среды являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты, художественные студии, игровые и спортивные площадки и их оборудование; крупногабаритные, сомасштабные росту ребенка конструкторы (модули); тематические наборы игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения. Оснащение воспитательно-образовательного процесса того или иного учреждения образования формируется в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности».

Как же организовать и оформить предметную среду театральной студии?

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не только изучать и познавать окружающий мир через постижение сказок, но жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразия деятельности, успешного выполнения задания. С этой точки зрения огромное значение имеет организация пространства театрального помещения.

Визуальная характеристика театральной студии, это есть то, что дети видят вокруг себя на занятии,— важное условие эмоционального воспитания. Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка, мебель, разделение пространства на функциональные зоны, разнообразие игр, игрушек, масок, наличие места для самостоятельных игр ребят. Все, что окружает детей, во многом определяет их настроение, формирует то или иное отношение к предметам, действиям и даже к самим себе. Ребенок знакомится с окружающим миром с помощью зрения (зрительного анализатора), слуха (слухового анализатора) и движений (двигательного анализатора). Значит, все, что окружает ребенка, должно развивать эти органы чувств и обеспечивать необходимый психологический комфорт.

При организации и оформлении развивающей предметно-пространственной среды театральной студии следует опираться на следующие принципы.

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в театральной студии дошкольного учреждения дает возможность построения непересекающихся сфер активности, которые позволят детям в соответствии с желаниями и интересами свободно заниматься (деятельностью, не мешая друг другу).
- Принцип активности, стимулирующей активность и познавательную деятельность ребенка. Стимулирующими факторами является ситуация свободного выбора пели действия.
- Принцип свободы и самостоятельности, позволяющей ребенку самостоятельно определять свое отношение к среде (воспринимать, подражать, создавать и т.д.), выбирать то, что ему по душе.
- Принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие среды.

- Принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий детям получить психическую и фактическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело не с бутафорией, а с настоящими предметами.

Для успешной театральной деятельности крайне важно иметь отдельное помещение, которое надо оформить в развивающую среду.

Все должно начинаться с замысла игрового пространства.

Естественно, перед первой встречей с художником, я должен был видеть в перспективе, каким образом, продуктивно, целесообразно использовать выделенное мне отдельное помещение. Как сделать так, чтобы в пространство помещения вместить:

- а) сцену;
- б) балкон (корабль), партер;
- в) шкафы для хранения костюмов, масок и реквизита;
- г) фортепиано.

В план подготовки оформления предметно-пространственной среды театральной студии необходимо было внести следующие разделы:

1. Оформление зон помещения (с подробным описанием каждой зоны):

- а) сцена;
- б) балкон (корабль), партер;
- в) шкафы для хранения костюмов, масок и реквизита; место для фортепиано;
- г) окна.

2. Материально-техническое обеспечение оформления (с подробным описанием требующихся материалов (дерево, ткани, металлические конструкции и т.д.), указанием их количества, необходимого для оформления).

3. Организационные вопросы, (с указанием объектов работы, сроков исполнения и ответственных за выполнение).

4. Финансовая работа (с указанием путей финансирования оформления театральной студии).

- а) финансовые средства по линии бухгалтерии детского сада, средства от дополнительных услуг на развитие предметно-пространственной среды театральной студии;
- б) материально-финансовая помощь спонсоров;
- в) безвозмездная помощь родителей.

После согласования и утверждения плана подготовки и эскиза оформления предметно-пространственной среды театральной студии администрацией детского сада руководитель театральной студии приступает к осуществлению реализации замысла оформления, то есть практического его осуществления.

Хотелось бы пожелать будущим организаторам оформления игрового пространства для занятий театральной деятельностью помнить о том, что нет безвыходных положений, всегда можно найти тот или иной вариант оформления. Нужно стремиться создать такую атмосферу, среду для детей, чтобы они всегда с огромным желанием играли и постигали удивительный, волшебный мир. Мир, название которому — театр!

Основные направления работы с детьми

Театральная игра

Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-этические качества.

Ритмопластика

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.

Культура и техника речи

Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.

Основы театральной культуры

Этот раздел призван познакомить детей с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.

Работа над спектаклем

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем — от этюдов к рождению спектакля.

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.п.); пополнять словарный запас, образный строй речи.

Программные задачи

- Развивать чуткость к сценическому искусству.
- Воспитывать в детях готовность к творчеству.
- Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение детей согласовывать свои действия с партнерами.
- Активизировать познавательный интерес.
- Прививать навыки вежливого поведения.
- Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.
- Учить оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными действиями.
- Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми в разных ситуациях.
- Активизировать ассоциативное и образное мышление.
- Развивать воображение и веру в сценический вымысел.
- Развивать умение менять свое отношение к предметам и месту действия и партнерам по игре; превращать и превращаться.
- Учить действовать на сценической площадке естественно.
- Развивать способность оправдывать свои действия нафантазированными причинами.
- Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
- Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах.
- Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие.
- Знают и четко произносят в разных темпах 8-10 скороговорок.
- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
- Умеют строить диалог с партнером на заданную тему.
- Умеют подобрать рифму к заданному слову.
- Умеют составлять диалог между сказочными героями.
- Знают наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов.

Конспекты занятий

Занятие 1. Здравствуй, театр!

Цель. Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и воображения. Познакомить новых воспитанников с театральной студией.

Ход занятия

1. Вводная беседа «Театр — это радость, театр — это необычный мир!»
2. Игры «Угадай, что я делал», «Найди предмет».

Помещение театральной студии празднично украшено (разноцветные шары, флажки, фотовыставка). Звучит музыка песен из мультфильмов. Ребята рассматривают фотовыставку (сцены из спектаклей «Теремок», «Колобок», «Красная Шапочка», номера цирковой программы «Цирк на сцене»), декорации и реквизит.

Музыка прекращается. Дети садятся в творческий полукруг. Педагог во вступительной беседе поздравляет их с началом занятий, желает здоровья, новых творческих успехов на всех занятиях, беседует с ними о театре.

Педагог. Ребята, вы любите театр? Театр — это одна из любимых мудрых и прекрасных игр, придуманных человечеством давным-давно, несколько тысяч лет назад. Только в игре и в забаве происходит непрерывное познание человечеством себя и становление его личности.

Игра «Угадай, что я делал».

Педагог приглашает детей встать в круг. С помощью считалки выбирают водящего. Он выходит за дверь. По возвращении водящий должен по выражению глаз, рук, телу ребят определить, что делали дети, когда волшебник их заколдовал. Задача педагога — помочь определить действие в предлагаемых обстоятельствах.

Музыкальная игра «Найди предмет».

Выбирается водящий (сыщик). Он выходит за дверь, дети в это время прячут какой-нибудь предмет (расческу, часы, карандаш). Задача «сыщика» — отыскать спрятанный предмет; помогает ему в этом музыкальное сопровождение. Звучит мелодия из телепередачи «В мире животных», педагог регулирует громкость. Если предмет далеко, то мелодия звучит очень тихо, а по мере приближения «сыщика» к предмету мелодия звучит все громче. Если «сыщик» не справляется с заданием, то ему дети подсказывают.

В конце занятия дети водят хоровод и читают стихотворение:

Нынче праздник веселый у нас,
Мы все пустимся в пляс.
Мы стихи прочитаем не раз
И споем, и станцуем для вас.

Звучит плясовая музыка, дети поют частушки из спектакля «С Новым годом, теремок!».

Занятие 2. Театральная игра «Сказка, сказка, приходи»

Цель. Вспомнить с детьми спектакль С. Я. Маршака «Теремок». Развивать внимание, память, воображение, общение; обогащать духовный мир детей приемами и методами театральной педагогики.

Ход занятия

Показ спектакля по пьесе С. Я. Маршака «Теремок».

Перед показом спектакля проводятся индивидуальные занятия с исполнителями ролей героев пьесы (необходимо помочь детям вспомнить текст пьесы, так как после показа спектакля прошло достаточно много времени). Спектакль по пьесе «Теремок» нравится детям, они с удовольствием играют эту сказку. В качестве зрителей приглашаются ребята, которые не видели спектакль раньше. После просмотра спектакля педагог беседует со зрителями. Ребята, кто вам понравился в этом спектакле? Кто из героев вам больше понравился и почему? Почему вам не понравились Волк, Лиса и Медведь?» В конце занятия можно сфотографировать участников спектакля.

Занятие 3. Работа над спектаклем «С Новым годом, теремок!»

Цель. Расширять творческие возможности детей, обогащать жизненный опыт; пробуждать умение сострадать, чувство справедливости, стремление делать добро и бороться со злом.

Ход занятия

1. Беседа о пьесе «С Новым годом, теремок! »

2. Чтение пьесы (см. Приложение 1).

Дети в творческом полукруге. Педагог рассказывает им об истории создания пьесы Л. А. Нюхалова «С Новым годом, теремок!»: «Это продолжение известной вам пьесы Самуила Яковлевича Маршака „Теремок". Ребятам, которые играли этот спектакль, стало жалко Медведя, который, испугавшись, убежал в лес, Волка с поломанными ребрами и Лису, которая осталась без красивого рыжего пушистого хвоста. По их просьбе режиссер и драматург Лев Алексеевич Нюхалов, всю жизнь отдавший любимому искусству — театру, написал пьесу. В этом спектакле много музыки, песен, танцев».

Педагог читает детям пьесу, затем задает им вопросы: «Что главное в этой пьесе? Почему Медведь решил объединить зверей (Лису, Волка) и заключить мир с жителями теремка? Почему Ежик попал в яму? Какие герои вам особенно понравились и почему?»

Занятие 4. Работа над спектаклем «С Новым годом, теремок!»

Цель. Вспомнить и обсудить с детьми пьесу «С Новым годом, теремок».

Ход занятия

1. Беседа об идее пьесы.

2. Деление пьесы на эпизоды.

3. Распределение ролей. Дети в творческом полукруге.

Педагог беседует с ними о пьесе «С новым годом, теремок!»: «Как вы думаете, о чем эта пьеса? Что хотели увидеть дети в новой пьесе? Что вы хотите сказать будущим спектаклем зрителям? Кто из вас хочет кратко пересказать содержание пьесы?» Затем педагог знакомит детей с новыми словами: пролог, финал, эпилог, эпизод.

Дети с помощью педагога делят пьесу «С новым годом, теремок!» на восемь эпизодов, с прологом и эпилогом.

**Теремок вас снова в гости всех зовет.
Будут приключения, но без сожаления
Здесь с друзьями верными мы встретим Новый год.**

Привет

**Мамы, папы, ребяташки, посмотрите вы на нас,
Эту сказку мы сыграем дружно, весело для вас.**

Педагог повторяет с детьми текст песни, просит их двигаться по кругу и по возможности подпевать.

Затем дети репетируют «Танец Снежинок», необходимый в спектакле для создания атмосферы зимы. Танец исполняется под музыку В. Тихонова (вальс «Пушинка») или П. И. Чайковского («Времена года»). Движения в танце могут быть самые простые: бег по кругу, приседания, повороты вокруг себя, покачивание туловищем, помахивание руками над головой.

Занятие 6. Работа над спектаклем «С Новым годом, теремок!»

Цель. Развивать память, воображение, общение детей.

Ход занятия

1. Повторение песни пролога «Мы пришли из сказки»
2. Импровизация этюда на тему «С Новым годом, теремок!» Занятие начинается с репетиции пролога «Мы пришли из сказки». Звучит музыка (мелодия песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь»). На просцениум (часть сцены перед занавесом) выходят герои сказки, останавливаются перед занавесом, исполняют песню пролога спектакля и уходят в ворота теремка. (Когда герои уходят с просцениума, занавес открывается. На сцене декорация — зимний пейзаж.)

Для того, чтобы создать атмосферу зимы, вводится номер «Снежинки». Звучит музыка, на сцену выходят девочки-«снежинки» и танцуют короткий танец. Затем «снежинки» уходят за кулисы. Открывается игровой занавес.

На сцене знакомые декорации теремка, но с некоторыми изменениями: появились часы, шторы на окне, Ежик с Петухом украшают теремок флажками и бумажными бусами, Лягушка печет блины, Мышка толчет в ступе толкно.

Репетиция эпизода «Подготовка к Новому году».

Педагог перед началом репетиции задает детям вопросы:

-Какая общая задача героев данного события? Почему Ежика просят поскорее возвращаться в теремок? Почему Петушок предупреждает Ежика, чтобы он опасался Медведя, Волка и Лису. Педагог подводит итог беседы и приглашает исполнителей ролей героев, участвующих в первом эпизоде на сцену; объясняет непонятные слова и выражения. (Шквал—сильный и резкий кратковременный ветер, обычно сопровождающийся грозным ливнем. Трофей—имущество, боеприпасы и др., замеченные при победе над врагом.)

Дети играют все события, импровизируя текст, учитывая сценические задачи, поставленные педагогом. Они должны по настоящему верить в предлагаемые обстоятельства, запомнив с прошлых занятий магическое слово «если бы» («Будь на самом деле лягушкой, как бы я поступила в этих условиях?»)

Дети должны последовательно выполнить ряд действий: печь блины, убрать посуду, посмотреть в окно и пожалеть Медведя, Волка и Лису и т. д. До проводов Ежика в лес герои должны жить теми задачами, которые поставлены драматургом, оговорены педагогом. Если ребенок усвоит эти наставления, он механически перенесет их в настоящую действительность и каждый раз будет знать, что ему делать сейчас, а что потом и т.д.