

Т.Н. Доронова

«Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности»

1. Содержание

От автора

Театрализованная деятельность как особый и прекрасный мир ребенка

Организация, содержание и методика работы с детьми

Примерное планирование работы по театрализованной деятельности с детьми:

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Приложения

От автора

Цель данного пособия - помочь воспитателям дошкольных образовательных учреждений организовать и провести работу с детьми от 4 до 7 лет по театрализованной деятельности, которая будет способствовать эмоциональному благополучию детей, их своевременному и полноценному психическому развитию и приобщению к общечеловеческим ценностям.

Пособие создавалось для педагогов, работающих по программе «Из детства – в отрочество», но им могут воспользоваться все желающие.

Театрализованная деятельность как особый и прекрасный мир ребенка

«Волшебный край!» – так когда-то назвал театр великий русский поэт А.С.Пушкин. «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» – спрашивал своих современников Виссарион Белинский, глубоко убежденный в том, что человек не может не любить театр. И эти чувства великого поэта и выдающегося критика разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшись с этим удивительным видом искусства.

Но чем заслужил театр такую любовь к себе? Почему так велика потребность в нем у детей и взрослых?

Во-первых, это связано с тем, что посещение театра – всегда праздник.

Русское слово «праздник» происходит от древнеславянского «праздь», означающего «отдых, безделье». Но не только перерыв в повседневных делах подразумевался под праздником. С ним связана радость, веселье и, самое главное, уход от обыденности. Ощущение праздничности, которое связано с посещением театра, способно доставить человеку ни с чем несравнимую радость, осветить нудновато-тоскливую повседневность яркими впечатлениями и наполнить ее новыми чувствами и мыслями.

Во-вторых, потребность в театре связана с тем, что в нем, как ни в одном другом виде искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью люди видят отражение своей жизни.

При каждой новой встрече со своим зрителем сценическое искусство возникает как бы заново и дарует ни с чем несравнимое чувство сопереживания, соучастия в самом процессе творчества. Именно в этом и видели чарующую, волшебную силу театра выдающиеся деятели и мыслители прошлого.

Особая роль принадлежит театру в решении задач, связанных с воспитанием и развитием ребенка-дошкольника.

Анализ литературы показывает, что первые театральные постановки специально для детей возникли в семье. В описании быта дворянства и русской интеллигенции первой трети XIX века можно найти множество таких примеров. В «Воспоминаниях» Марьи Федоровны Каменской (1817-1899) с красочностью и обилием деталей так описаны семейные спектакли: «В зале давались вечеринки, маскарады и спектакли. В старину люди были сентиментальны, и потому эти спектакли давались всегда сюрпризом и непременно по случаю чьих-либо именин. Сцена и вся обстановка изготовлялись тайно и в той же зале, при закрытых дверях. И даже прислуга для прочности тайны в залу не допускалась. Работали там только родные руки маменьки, теток и дядей... Разумеется, папенька орудовал больше всех, на его долю приходилось самое трудное: он писал кулисы и писал их не небрежно, как их всегда пишут, а так, что у него выходили не кулисы, а прелестные пейзажи.

Виновник торжества, «именинник», всегда был глубоко тронут сюрпризом, и благодарил родных-актеров со слезами на глазах. Актеры были счастливы тем, что игру их похвалили. Хозяева театра, папенька с маменькой, блаженствовали уже потому, что к ним собрались милые им люди, и что удалось их повеселить...»^[1]

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о

том, что семейные театральные постановки для детей и с их участием играли важную роль в их развитии. Домашние театры первыми приобщали детей к театральному искусству. Они не только приносили радость понимания искусства театра, но и воспитывали художественный вкус, учили ребенка лучше понимать окружающий его мир.

«Светлой радостью детства» назвал свой детский театр марионеток великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

По воспоминаниям современников жизнь пятилетнего Михаила Лермонтова в Тарханах была наполнена весельем, играми и забавами. Но особенно он увлекался лепкой из красного воска. Военные колесницы и боевые слоны, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой, были выполнены так тщательно, что вызывали искреннее восхищение всех обитателей барского дома.

Но однажды Мишель решил «оживить» их. И с этого момента началось его увлечение театром марионеток. С помощью ниток и простых приспособлений фигурки приходили в движение.

Возможность действовать с ними приводила мальчика в восторг, доставляя ни с чем не сравнимую радость. Движение порождало сюжет и вскоре он начал сам сочинять истории, которые тут же и разыгрывал перед присутствующими.

Таких примеров из жизни замечательныхобычных детей можно привести много, но все они будут свидетельствовать об огромном значении театрализованной деятельности организованной в семье для развития и воспитания ребенка. Вместе с тем, для каждого ребенка театр может быть представлен в двух ипостасях: как вид искусства, в процессе восприятия которого ребенок выступает в роли зрителя, и как театрализованная деятельность, в которой он сам участвует.

Специальные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, убедительно показали, что обе роли (и зрителя и актера) являются для развития ребенка очень значимыми.

Пять лет – это тот благоприятный возраст, когда посещение театра может одарить ребенка ни с чем не сравнимыми впечатлениями и оставить след на всю его жизнь.

В воспоминаниях выдающихся ученых, писателей, поэтов, художников мы находим много добрых слов в адрес родителей,

родных и близких, которые приобщили их в детстве к этому прекрасному виду искусства. Вот как вспоминает свои первые встречи с театром известный театральный художник Татьяна Георгиевна Бруни:

«Первый раз меня побели в Марианский театр на «Спящую красавицу», было мне тогда пять лет. О том, что Аврору танцевала Ольга Преображенская, принца Дезирэ – хаил Фокин, Кошечку – Тамара Карсавина, а Голубую птицу – Вацлав Нижинский, я узнала много позже, но ощущение подлинного потрясения от увиденного сохранила навсегда. Это был другой мир, было нечто такое, что и сегодня я не могу передать словами, настолько виденное меня восхитило.

Многое в памяти от этой первой встречи сохранилось навсегда. Полвека спустя студия «Ленфилм» пригласила меня в качестве художника «балетной части» снимавшегося советско-французского фильма о Мариусе Петипа – «Третья молодость». Нужно было показать фрагменты «Спящей красавицы» в том виде, в каком балет шел при Петипа. Оказалось, что все главное, существенное, нужное для работы, я запомнила. Я запомнила почти все костюмы главных персонажей, . запомнила, что первое появление Авроры было в ярко-красном костюме, а Мальчик-с-пальчик был в бирюзовом и в красной шапочке. Эскизы костюмов делала по памяти. Когда увидела потом эскизы Всеволожского, оказалось, что в главном все у меня было верным»[2]

Можно приводить еще очень много других примеров, но их суть будет в одном, - театр дарит каждому ребенку радость, незабываемые впечатления, развивает его художественный вкус, воображение и фантазию.

Первый в мире постоянный театр для детей открылся в Москве 6 ноября 1918 года. Организатором и заведующей театром была Н.И.Сац.

В детском театре шли спектакли театра петрушек, театра теней, марионеток, балета. В их создании принимали участие такие замечательные деятели искусства, как В.Фаворский, И.Ефимов, композитор Ан.Александров, балетмейстер К. Голейзовский.

Затем возникают детские театры в Харькове, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах.

Появление детских театров явилось важнейшим событием не только в

культурной жизни того времени, но и для всей педагогической общественности. Истории отечественной культуры известны многие случаи, когда уважаемые и признанные художники становились кукольниками.

Так произошло с Н.Я.Симонович-Ефимовой, И.С.Ефимовым и Н.В.Паленовой, жизнь и творчество которых являются для нас гражданским подвигом во имя любви к детям, людям и искусству театра.

Нина Яковлевна Симонович-Ефимова была талантливым художником, одаренным живописцем, человеком высокой культуры. Ее муж, Иван Семенович Ефимов, был одним из лучших русских художников-анималистов. Поэтому, когда они организовали свой театр кукол, то их вкус, мастерство, художественная культура проявились особенно ярко и самобытно.

Интерес представляет даже тот факт, что деятельностью детских театров в то время коволил народный комиссар просвещения, а не министерство культуры. В каждом театре была педагогическая часть, но вопросы, связанные с репертуаром, музыкальным и художественным оформлением спектаклей, обсуждались коллегиально. Это позволяло, *с одной стороны*, учитывать интересы детей, особенности их восприятия, а *с другой*, - создавать высокохудожественные произведения. Благодаря этому союзу даже художники сцены должны были мыслить как педагоги, а педагоги – чувствовать силу искусства как художники. В результате наша страна приобрела уникальный опыт театральной педагогики, а театры средствами театрального искусства расширяли кругозор детей, помогали им вырасти людьми, любящими и понимающими искусство, наполнить их сердца радостью. Не случайно А.Брянцев назвал первый ТЮЗ «театром детской радости».

С развитием системы общественного дошкольного воспитания театр прочно вошел в жизнь детей дошкольного возраста.

Т.Н. и Ю.Г. Караманенко разработали одно из первых и наиболее популярных пособий для воспитателей по использованию разных видов кукольного театра. Благодаря выходу этого пособия, а затем – работы Г. Генева, арсенал средств педагогического воздействия на детей дошкольного возраста обогатился разными видами театров, что повысило активность привлечения самих детей к театрализованной деятельности.

Изучение психолого-педагогической и методической литературы,

передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных педагогов, ученых, методистов – Н.Карпинской, А.Николаичевой, Л.Фурминой, Л.Ворошшиной, Р.Сигуткиной, И.Реуцкой, Л.Бочкаревой, И.Медведевой и Т.Шишовой и др.

Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям».[3]

Было установлено, что театрализованные игры отличаются от сюжетно-ролевых игр не только сюжетом, но и характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемое детьми в лицах. В них, как и в настоящем театральном искусстве, с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы.

В дальнейшем, благодаря специальным педагогическим исследованиям, проведенным Л.Ворошшиной, Н.Карпинской, Е.Трусовой, Л.Фурминой и др., было установлено следующее.

Самостоятельно в театрализованные игры даже дети старшего дошкольного возраста не играют. Наибольший интерес у них вызывают игры-драматизации по предложению воспитателя и под его руководством (Л.Фурмина). Но, если с первой младшей группы дети будут с помощью воспитателя разыгрывать *народные песенки, потешки, небольшие сценки*, а во второй младшей группе, используя игрушки и фигурки плоскостного театра, будут продолжать заниматься этим, то уже в среднем возрасте театрализованная деятельность *возможна как самостоятельная* (Сигуткина).

Было установлено, что дети пятого года жизни в процессе театрализованной деятельности активно стремятся вносить в исполнение ролей *ичное, индивидуальное, своеобразное* (Н.Карпинская). А в старшем дошкольном возрасте становится возможным специальное обучение детей способам художественно-образной выразительности (Кофман).

В этом же возрасте становится возможным включать фрагменты театрализованной деятельности с использованием разных видов

театра в систему занятий по обучению детей рассказыванию, а также использовать занятия по развитию речи для обогащения театрализованных игр (Л.Вырошникова).

Н.Карпинской была разработана методика работы с детьми по театральной деятельности на занятиях:

на первом этапе - дети коллективно воспроизводят текст сказки.

на втором этапе - предлагается одному ребенку читать за всех персонажей сказки.

на третьем этапе – дети выполняют ряд творческих заданий (выразить радость, страх и т.п.).

на четвертом - осуществляется чтение сказки по ролям и т.п.

Было также установлено, что эффективность театрализованной деятельности во многом зависит от ее интегрирования с занятиями по изобразительному творчеству детей. В процессе декоративно-оформительского творчества дети имеют возможность подумать, поразмыслить, вспомнить и пофантазировать, что также положительно влияет на выразительность создаваемых образов (Е.Трусова).

Интерес для практических работников представляют и методические рекомендации по театрально-игровой деятельности дошкольников, разработанные Л.П.Бочкаревой.

На основе анализа научной и методической литературы автор описывает виды театрализованных предметных игр и дает подробную характеристику каждому. Становится очевидным, что виды театрализованных игр многообразны. Они взаимно дополняют друг друга и могут занять достойное место в воспитательно-образовательной работе детского сада и сделать жизнь ребенка ярче, богаче и разнообразнее.

В этих рекомендациях затронут еще один очень важный аспект в работе с детьми, связанный с изготовлением игрушек для театрализованной деятельности и создания предметно-игровой среды в группе и на участке. Дается примерное перспективное планирование этой работы, начиная с четвертого года жизни.

Очевидно, что автору хорошо известны реальные трудности, с которыми сталкиваются практические работники при организации и

проведении театрализованной деятельности. В первую очередь, это связано с недостатком учебного времени. Именно поэтому работа с детьми в этом направлении осуществляется в тесной взаимосвязи с занятиями по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и изобразительной деятельности.

Анализ методической литературы и опыта работы показывает, что при разработке театрально-игровой деятельности ученые и практики обращали большое внимание *на развитие детского творчества*. В результате были найдены интересные методические приемы. Назовем некоторые из них:

- самостоятельно придумать сюжет к двум воображаемым игрушкам и обыграть его; чтение знакомой сказки и предложение детям придумать новую сказку, но с теми же персонажами (О.Лагуткина);
- предложить детям нетрадиционный набор кукол для сочинения сенок и пьес для разноконтекстных ролей – Дед Мороз и Лягушка, Снегурочка и Петушок (Т.Неменова);
- предоставить возможность для выполнения контрастных ролей – старого медведя и маленького медвежонка, злой собаки и беззащитного щенка и многое другое (Г.Прима).

Очевидно, что в настоящее время, благодаря усилиям ученых, методистов, педагогов, работа с детьми по театрализованной деятельности получила научное обоснование и методическую проработку. Ученые единодушны во мнении, что театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его личностной культуры. По эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка театрализованной деятельности по праву принадлежит почетное место рядом с музыкой, рисованием и лепкой.

К сожалению, в настоящее время в массовой практике дошкольных образовательных учреждений театрализованная деятельность остается «Золушкой» и ее судьба, как от злой мачехи, зависит от желания и интересов педагога. В первую очередь это связано с общей загруженностью наших воспитателей и недопониманием значения театрализованной деятельности для развития ребенка-дошкольника.

Действуя в роли, ребенок может не только представлять, но и реально эмоционально переживать поступки персонажей, роль которых он

исполняет. Это развивает чувства детей, а эстетические переживания помогают им почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, которые они раньше не замечали и передать их с помощью движений, жестов, мимики или других средств выразительности.

По мнению известного психолога А.Н.Леонтьева

«Развитая игра-драматизация – это уже своеобразная «предэстетическая» деятельность. Игра-драматизация является, таким образом, одной из возможных форм перехода к продуктивной, а именно к эстетической деятельности с характерным для нее мотивом воздействия на других людей»[4]

Кроме того, благодаря декорациям, костюмам перед детьми открываются большие возможности для создания образа с помощью цвета, формы, конструкции.

Коллективный характер театрализованной деятельности позволяет расширять и обогащать опыт сотрудничества детей, как в реальных, так и воображаемых ситуациях. При подготовке спектакля они учатся выделять цель, средства ее достижения, планировать и координировать свои действия и многое другое. Действуя в роли, дети приобретают опыт различного рода взаимоотношений, что также важно для их социального развития. Кроме того, театрализованная деятельность таит в себе огромные возможности для коррекции личностного развития.

Так, например, В.Г.Моралов и Л.П.Фролова в рекомендациях педагогам по предупреждению агрессивности и формированию миролюбия у детей, пишут: «Широкие возможности имеют игры-драматизации, когда дети проигрывают какие-то ситуации, берут на себя роли положительных и отрицательных героев; агрессивного ребенка чаще следует ставить в контрастные позиции: то в позицию агрессивного героя, то в позицию доброго, – это дает возможность зафиксировать в сознании и подсознании разные позиции, принять ценность именно неагрессивного, ненасильственного поведения»[5]. Театрализованная деятельность используется психологами в работе с социально импульсивными и социально пассивными детьми, в предупреждении и преодолении у ребенка неуверенности в себе и своих возможностях, тревожности и страхов. Весьма оригинальную методику психотерапии детских неврозов (страхов, патологической застенчивости, тиков, заикания и т.п.) придумали профессиональные психологи и драматурги И.Медведева и Т.Шишова, которые успешно занимаются с детьми и их родителями «куклотерапией».

Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии ребенка. Исследование, проведенное Г.А.Волковой по логопедической ритмике, убедительно показало, что театрализованные игры детей способствуют активизации разных сторон их речи – словаря, грамматического строя, диалога, монолога, совершенствования звуковой стороны речи и др. При этом было отмечено, что интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театральная-игровая деятельность, которая включает в себя не только само действие детей с кукольными персонажами или собственные действия по ролям, но также и художественно-речевую деятельность (выбор темы, передача знакомого содержания, сочинение, исполнение песен от лица персонажей, их инсценирование, приплясывания, напевание и т.д.).

В работе Г.А.Волковой определены требования к самостоятельной театрализованной деятельности детей от 5 до 6 лет. Приводим их полностью.

«Уметь исполнять небольшие монологи и более развернутые диалоги между персонажами, разыгрывать с персонажами действия с применением разнообразных движений (повороты туловища, головы, движения рук); уметь согласовывать свои действия с действиями партнеров, не заслонять их, выбирать целесообразные движения и действия, все время чувствовать рядом с собой партнеров, находить выразительные средства исполнения роли своего персонажа, стремиться оформить место действия персонажей некоторыми элементами декорации»[6].

Очевидно, что решение этих задач будет способствовать как художественному, так и речевому развитию старших дошкольников и может выступать в качестве показателей их развития в свободной театрализованной деятельности.

К сожалению, эта перспектива развития детей омрачается рядом трудностей также связанных с их взрослением. Это проявляется в следующем.

Особая роль принадлежит театральной деятельности в создании положительного эмоционального фона. Общеизвестно, что одним из серьезнейших недостатков общественной системы дошкольного образования является монотонность жизни ребенка, который в течение 10-12 часов находится в одном и том же помещении и с одним и тем же распорядком дня. Обыденность засасывает жизнерадостных, активных, деятельных и мечтательных дошкольников, превращает их в равнодушных, сонных и пассивных

маленьких «старичков». И их спасение во многом зависит от театрализованной деятельности, которая вносит разнообразие в жизнь ребенка и дарит ему радость.

Работы академика Н.Бехтеревой, профессора Д. Камбаровской, научных сотрудников, С. Маневского и В.Матвеевой, установили, что улыбка не просто говорит о позитивной эмоции. Улыбка воздействует на нейтральные центры мозга, вовлекает их в позитивную работу, повышает их активность. Это открытое нашими учеными явление, много раз экспериментально проверенное, получило название генерализации или положительного экспрессивного потенциала.

При этом надо не внешне улыбнуться, «одними губами», надо искренне порадоваться, как это бывает у детей в театрализованной деятельности. Только при этом условии просыпаются позитивные волны во всех структурах мозга.

Очевидно, что даже краткий перечень достоинств театрализованной деятельности свидетельствует о том, что ей не пристала роль «Золушки». Значение этой сферы детской деятельности для общего психического и художественного развития ребенка столь велико, что она должна занять достойное место в системе воспитательно-образовательной работы с детьми. Это значит, что работа педагога так же необходима, как музыкальные занятия или работа по изобразительной деятельности.

Но не только вопросы, связанные с организацией работы по театрализованной деятельности, вызывают тревогу. Наши многочисленные наблюдения за практикой работы дошкольных образовательных учреждений позволили установить, что методы работы с детьми и содержание театрализованной деятельности требуют совершенствования. Так, например, в период с 4 до 7 лет происходят серьезные изменения в личностном развитии дошкольника.

Раньше малыш свято верил взрослым, которые оценивали результаты его деятельности: «Молодец! Ты хорошо танцуешь, поешь, исполняешь свою роль» и т.д. В старшем дошкольном возрасте, в связи с появлением самооценки, ребенок начинает сам оценивать себя, свои действия.

Прежде всего, его самокритичность направлена на оценку тех результатов, которые ему приходится демонстрировать другим (выставка рисунков, выступление на празднике и т.п.). И хотя оценочные суждения старшего дошкольника о себе чаще всего

бывают завышенными, даже незначительная неудовлетворенность собой очень огорчает его и вызывает неуверенность в себе и своих возможностях.

Именно поэтому, в отличие от малышей, старшие дошкольники при выступлении часто теряются. Поэтесса Л.Фадеева очень точно передала это эмоциональное состояние ребенка в стихотворении «Первое выступление».

Стою на сцене.

Зал затих.

И я молчу,

Не вспомнить стих!

Стою и думаю о том,

Сейчас реветь или потом.

Наряду со сценическим волнением многие дети начинают стесняться и категорически отказываются от выступлений. Очевидно, что если бы речь шла только о выступлении ребенка на сцене, то это можно было бы избежать. К сожалению, чувство неуверенности в себе, волнение и страх перед выступлением могут преследовать ребенка достаточно долго и доставлять ему много неприятностей в течение всей жизни.

Поэтому психологи, невропатологи и психотерапевты настоятельно рекомендуют педагогам и родителям начать бороться с чувством неуверенности в себе с момента его появления. Коррекция поведения ребенка может осуществляться по очень многим направлениям. Одним из них является коллективная театрализованная деятельность, в основе которой положен принцип предоставления всем детям равных возможностей для участия в инсценировке и в одинаковых ролях.

Наблюдения за детьми показали, что при таком подходе даже самым робким детям легче справиться со сценическим волнением при выходе на сцену («на сцене детей много и я смогу спрятаться за них!»).

После того, как ребенок смог преодолеть себя и выйти на сцену, он как бы подпадает под влияние большинства детей, которым весело и

радостно и «заряжается» их настроением. Специалисты считают, что только коллективное, художественное действо способно обеспечить ребенку такой подъем чувств, который независимо от его эмоционального состояния «заразит» его радостью и ожиданием чего-то яркого, интересного, прекрасного.

Кроме того, исследования отечественных и зарубежных ученых убедительно показали, что одним из серьезных огорчений, которые взрослые доставляют детям, является лишение их возможности выбора. В театрализованной деятельности имеются большие возможности для расширения инициативы и самостоятельности детей при выборе характера для своего героя, и даже создания целого спектакля.

Но для того, чтобы решить эту сложную задачу ныне необходимо изменить существующий подход к содержанию, стратегии и тактике работы с детьми.

Содержание театрализованной деятельности может быть значительно расширено за счет постановки спектаклей по собственному замыслу детей, только на основе их творчества. Уровень психического развития старшего дошкольника позволяет реализовать эту идею, а результаты наших поисковых экспериментов подтвердили особую значимость творческой активности детей для их эмоционального благополучия. Отдельные дети, которые в старшем дошкольном категорически отказывались участвовать в общих спектаклях, проявляли большой интерес и незаурядную активность в тех случаях, когда им была предоставлена возможность для самостоятельного выбора роли.

Очевидно, что именно в театрализованной деятельности у ребенка появляется уникальная возможность на фоне положительных эмоций управлять своим поведением, что, кроме психотерапевтического эффекта, составляет один из существенных моментов, образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе.

Весьма перспективными для преодоления сценического волнения являются разные виды кукольных театров. Действуя за сценой, ребенок получает возможность как бы оградить себя от зрителя.

Вместе с тем, врачи-педиатры считают, что не все виды кукольных театров могут использоваться в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Так, например, длительные действия ребенка с вытянутой и поднятой над головой рукой противопоказаны в этом возрасте, тогда как театр марионеток, при котором дети действуют

сидя, признан одним из самых психо-физиологичных видов театра для детей этого возраста.

Значительный вклад в решение этого вопроса внесла художница Наталья Васильевна Поленова, дочь выдающегося русского художника В.Д.Поленова.

В поисках художественного видения кукол Н.В.Поленова проделывала огромную работу. Во время дальних прогулок она собирала цветы, составляла букеты в колорите задуманных кукол, писала эти букеты и только после этого приступала к эскизам. В дальнейшем эти куклы легли в основу Народного кукольного театра при Музее Поленова.

Куклы Натальи Васильевны высоко оценили ее коллеги-художники.

Она вспоминает: «Были сплошные восторги, в особенности три старателя к «Огневушка-поскакушке». Такие русские, выразительные, так интересен материал. Очень понравились бесы, Балда и поповня ... Вообще, я захлебнулась. Только бы были силы и здоровье».

Куклы Натальи Васильевны были очень оригинальны. У них отсутствовал профиль, благодаря чему возникала условность, близкая к культуре древней ритуальной маски северных народов Сибири, и куклы как бы превращались в произведения пластического искусства с присутствующей в них мерой условности.

Эта идея Натальи Васильевны была высоко оценена художниками, но не подхвачена педагогами. Куклы для театров би-ба-бо, марионеток и др. делались и делаются массивными партиями, с лепной головой, в которой четко обозначены застывшие в одном выражении черты лица, которых, кстати, часто не видно маленькому зрителю.

Зато Вальдорфский детский сад в своем кукольном театре широко использует пластичность и условность образов кукол. Фрея Яффке пишет об этом так:

«Внешний облик куклы не меняется на протяжении всего действия: смеется она или сердится, спешит или никуда не торопится, - лицо ее остается неизменным. Поэтому в спектаклях для дошкольников нужно отказываться от кукол с карикатурными формами (например, ведьма с длинным носом); тогда дети из наблюдателей превращаются в активных участников представления. Характер куклы во всей глубине может быть выражен, прежде всего, через

цвет одежды. Так, например, желто-золотое одеяние короля с пурпурной -мантией излучает достоинство, а красно-фиолетовое платье старой мудрой женщины вызывает благоговение. Злые образы никогда не окружаются нежными светлыми тонами, для них используются приглушенные темные цвета»[7].

Мы согласны с подходами вальдорфских педагогов в вопросах, связанных с организацией этой работы, с технологией изготовления кукол. Но считаем, что при этом большее внимание надо уделять художественному развитию детей.

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется ряд качеств, "ценных для дальнейшего эстетического развития: активность, сознательность, самостоятельность, целостное восприятие содержания и формы, способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, яркость в выражении и проявлении воображения. Благодаря этим качества ребенок уже в состоянии сам сделать куклу для своего выступления и через цвет одежды передать ее образ. Так, например, на занятиях по художественному труду дети из конусов делают основание куклы-марионетки, а затем с помощью прорисовки лица, одежды, внесения различного рода дополнительных деталей создают желаемый образ. В другом случае, основание для кукол из ткани могут сделать педагоги и родители. А множество разнообразных плащей и накидок и других атрибутов в состоянии изготовить сами дети. При подготовке к спектаклю с помощью одежды и дополнительных атрибутов дети могут создавать любой образ по своему усмотрению.

При этом мы не согласны с подходом Ф.Яффке относительно цвета, при котором желто-золотистый цвет связывают с достоинством, а красно-фиолетовое платье – с мудростью. Это формирует цветовые стереотипы. Гораздо важнее организовать работу с детьми таким образом, чтобы каждый ребенок сумел найти для своего замысла соответствующий ему видимый образ.

Мы предоставляем детям возможность при создании куклы выбирать и сочетать изобразительные средства так, чтобы каждое из них было насыщено, пропитано тем смыслом, который в него вкладывает не педагог, а каждый конкретный ребенок.

Очевидно, что при таком подходе речь идет как о развитии детского творчества, так и личности ребенка в целом. По этому поводу известный детский психолог Н.Н.Поддьяков написал так:

«Следует выделить еще одну чрезвычайно важную особенность

процесса творчества – он всегда насыщен яркими положительными эмоциями. И благодаря этому обстоятельству творчество обладает большой притягательной силой для детей, познавших радость первых своих пусть маленьких, но открытий, удовольствие от своих новых рисунков, построений.

Яркие, положительные эмоции - основа формирования острой потребности детей в том, или ином виде творчества. Иначе говоря, именно на основе творчества мы имеем возможность управлять формированием духовных потребностей, обогащать и развивать личность ребенка»[8].

Очевидно, что в будущем не каждый ребенок станет художником или актером. Но в любом деле ему помогут творческая активность и развитое воображение, которые не возникают сами по себе, а как бы вызревают в его художественной деятельности.

Поэтому, осуществляя работу с детьми в театрализованной деятельности, мы не должны ограничиваться развитием только исполнительского творчества. В нашем пособии мы хотим предложить педагогам такое содержание, такие формы руководства, которые в первую очередь доставляли бы детям радость и способствовали бы их общему и художественному развитию.

При этом мера собственной активности ребенка может быть очень разной.

Для одних спектаклей они могут все сделать сами:

–думать содержание спектакля;

–определить в нем роль для себя;

–на основе собственных представлений изготовить для спектакля куклу или сделать для себя костюм.

В других – выступать только в роли костюмеров и исполнителей.

В третьих – быть просто зрителями и участниками спектакля, который для них подготовят педагоги и родители.

Так, например, мы считаем, что для развития детей очень важно познакомить их с «Театром теней». Но при этом дети вначале должны выступать только в роли зрителей. С чем это связано?

«Театр теней» справедливо считается одним из самых условных театров. В нем нет, по словам Нины Яковлевны Симонович-Ефимовой, «никаких рассеивающих внимание впечатлений (красок, рельефа). *Движение и форма.*

Именно поэтому он доступен и хорошо воспринимаем детьми. Именно потому, что силуэт – обобщение, он понятен детям. Потому что искусство самих детей обобщено. Рисунки детей всегда красивы, всегда приятны. И рисуют дети «эмблемами».

Ту же мысль более подробно она развивала в статье «Теневой театр для детей ясельного возраста», написанной в 1938 год *«Простой художественный язык теневой картины доступен маленьким детям. Более того, четкость силуэта не требует от них напряжения при усвоении, поскольку отсутствуют рельеф и раскраска и внимание ребенка-зрителя не разбрасывается на множественных и разнородных признаках предмета, а может быть сосредоточено на одном -на форме. Это облегчает усвоение предмета и доставляет маленьким детям удовольствие от быстрого узнавания его. Надо только, чтобы силуэты были сделаны выразительно, без мелких подробностей и живо в смысле движения».*

Очевидно, что добиться мастерства в изготовлении силуэтов очень трудно. Поэтому мы рекомендуем педагогам договориться с родителями, сделать театр и в качестве подарка, сюрприза преподнести детям.

Было установлено, что подавляющее большинство нововведений, связанных с театрализованной деятельностью, ведёт к перегрузке детей информацией и психологической напряженности во время репетиций и выступлений.

В массовой практике детских садов продолжают господствовать старые информационно-объяснительный и репродуктивный методы, построенные на механическом воспроизведении интонаций, жестов, движений, мимики и копировании их за педагогом.

У детей чаще всего не вырабатывается потребность самостоятельно решать задачи, связанные с созданием художественного образа. Они ждут «рецепта» и в новой для себя ситуации. Ищут не путь решения творческой задачи, а выполняют известные схемы, стереотипы деятельности, которые часто бывают формальными. Традиционные подходы в основном опираются на механическую память, не развивая художественно-образное мышление.

Большинство детей равнодушны, безразличны к выполнению задания педагога, так как образ героя не затрагивает их чувств, не вызывает переживаний, а воспроизведение по образцу педагога жестов, мимики, интонаций становится для многих детей непреодолимым барьером, для выражения собственного отношения к созданию образа. Одним из таких печальных результатов является превращение художественных образов в застывшие шаблоны.

Не понимая специфики детского творчества, многие педагоги строят процесс обучения на основе копирования заданного ими образца. Ребенок податлив и доверчив, и, кроме того, ему значительно проще повторить действия педагога, чем на основе собственных представлений об этом животном или герое сказки создавать нужный образ.

В результате, репетиции вызывают переутомление и навевают скуку, гасят искренность чувств, лишают ребенка свойственной ему образности и импульсивности.

Вместе с тем общеизвестно, что для восприятия и создания художественного образа требуется проявление таких способностей, как воображения, умение жить радостью и печалью героев театрализованных представлений. И дети, по мнению многих специалистов, готовы к этому. Восприятие художественных произведений дошкольниками характеризуется непосредственным эмоциональным сопереживанием и содействием.

Так, например, известный детский психолог А.В.Запорожец утверждал, что театрализованные игры играют важную роль в формировании у ребенка умения мысленно действовать в воображаемых ситуациях, без чего невозможна никакая творческая деятельность.

При этом ребенок даже в роли зрителя не хочет, не умеет занять позицию стороннего наблюдателя. Он вмешивается в ход событий, пытается помочь героям. В этой активности А.В.Запорожец и видит условие понимания, художественного воздействия искусства на ребенка.

Новую форму активности, которая представляет собой как бы первую ступень в развитии эстетического восприятия, он назвал содействием, по аналогии с известным термином «сопереживание». Осуществляя эту своеобразную деятельность, ребенок мысленно становится на позицию героя, прослеживает ход его действий, сочувствует его успехам и неудачам, вместе с героем он стремится достигнуть

определенных целей.

Но для того, чтобы такая форма активности малыша проявилась, вся работа с детьми должна осуществляться по-новому.

Шестнадцатилетним юношей Александр Владимирович пришел в театр и работал с детьми. Он вспоминает: «Как-то мы организовали группу по драматическим играм при детском театре. Часть детей были участниками игры, другая - зрителями. К концу представления граница между сценой и зрительным залом стерлась. Большинство зрителей перекочевало на сцену и приняло деятельное участие в представлении».

Изучение истории педагогики показывает, что о создании такой системы работы с детьми педагоги мечтали очень давно и по мере возможности стремились воплотить свои мечты в жизнь.

Они считали, что значение искусства для жизни ребенка уже достаточно признано, и педагогической общественности следовало бы думать не об обучении их рисованию, пению, музыке, театральному мастерству, а о жизни детей в сфере искусства.

Особый интерес для современной педагогики представляют искания Е.Честнякова, который вошёл в историю нашей культуры как живописец, график, скульптор, литератор, музыкант, сказочник и организатор.

С детства полюбив мудрый сказочный мир театра. Е.Честняков считал, что театр является основным средством приобщения маленького человека к искусству. При этом ребенок выступает сразу в двух ролях - зрителя и участника.

В основе театра Е. Честнякова лежало умение художника видеть мир в движении, во всем находить что-то живое, что может двигаться или что можно заставить двигаться, говорить и тем самым развивать действие, доводя его до логического завершения.

Ефим Васильевич обладал богатым даром импровизации. Он умел общаться со зрителем, втянуть его в свою игру. Свобода мышления, изобретательность и находчивость позволяли ему быстро развернуть «игру» и заставить людей играть вместе с ним.

Как выглядели его действия можно представить по рассказам односельчан художника.

Выбрав удобное место у какой-нибудь избы или сарая, он расставлял декорации-картинки, глинянки (глиняные фигурки). Занимали также свои места герои спектакля - куклы. Честняков выступал в роли актера, режиссера, певца, музыканта. Все оживлялось его искусными руками, голосом, мимикой - начиналась сказка.

По ходу действия он не только сам пел, плясал, играл на дудочке, гармонике, свирельке, вел диалог с куклами (типичный прием кукольного театра), но и постепенно втягивал в действие зрителей, делая их соучастниками спектакля. Это было своеобразное театральное действо, подобное тем, какие устраивали скоморохи и петрушечники.

Интерес представляют и воспоминания связанные с театрализованной деятельностью крестьянских детей, которую организовала в своем учебном заведении для сирот княгиня М.К.Тенишева. В результате наблюдений за ктической работой с детьми она пришла к выводу, что театр, как ни какая другая деятельность способствует развитию детей и созданию дружного детского коллектива.

Она пишет: «Несмотря на мою антипатию к театру вообще, нахожу, что в воспитательном смысле это большое подспорье, в особенности деревенский театр, и он послужил мне с пользой в моей школе для сближения с учениками. Мы временно составляли как бы одну семью, сливаясь в одно целое, стараясь сыграть пьесу как можно лучше.

Крестьянский ребёнок мало развит, внимание его спит, реакция слабая, речь несвободная. Школьные уроки передаются или на заученном книжном языке, или на своём разговорном, бедном, затруднённом, красноречие отсутствует».

Важно учитывать, что и М.Тенишева, и Е.Честняков сами были профессионалами в живописи, и, несмотря на это, не захотели ограничить обучение детей только изобразительной деятельностью. В результате, они пришли к одному выводу: из всех видов искусства театральная деятельность наиболее органична для ребёнка от 4 до 10 лет и несёт в себе развивающий эффект. Но уже в то время эти выдающиеся просветители понимали, что эта работа не может осуществляться сама по себе. Необходима специальная программа художественного воспитания, образования и развития детей.

О такой программе мечтал С.Т.Шацкий – выдающийся отечественный педагог, учёный. Он писал: «Значение искусства для жизни ребёнка уже достаточно признано, хотя мало выяснено. Но я хотел бы отметить, что не об обучении музыке, пению, рисованию, ритмике

следовало бы думать, а о жизни детей в сфере искусства. Здесь самый трудный вопрос – материал, который даётся детям. Конечно, я больше думал бы о простом, бесхитростном искусстве, о здоровой радости искусства, а не о самоуслаждении взрослых вокруг детей».

В этих горьких словах талантливого отечественного педагога таится справедливый упрек в адрес науки и практики. Ведь, действительно, «самоуслаждением» родителей или «отчетом» перед ними музыкального руководителя и педагогов пронизан каждый праздник в детском саду.

Но, вместе с тем, всем известно, что наряду со всеми перечисленными выше недостатками, праздники, инсценировки и другие выступления доставляют детям и родителям радость. Как быть?

На основе анализа отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы, большой экспериментальной работы мы пришли к выводу, что для полноценного развития детей в театрализованной деятельности необходим новый подход как к организации, так и к содержанию и методам работы с детьми. Только учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, мы сможем помочь Золушке педагогики стать принцессой.

Если вы помните сказку о Золушке, то стать принцессой ей помогла добрая волшебница. В нашем методическом пособии эту почетную роль мы хотим отдать вам, уважаемые воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Потому что только от Вас, как от добрых волшебниц, зависит «быть» театрализованной деятельности в жизни ребенка или «не быть». Только Вы можете помочь Золушке педагогики стать принцессой и тем самым доставить детям ни с чем несравнимую радость приобщения к театральному искусству.

Особое внимание в работе с детьми по театрализованной деятельности Вам, уважаемые коллеги, необходимо уделять взаимодействию с семьей. Поэтому задачи социально-личностного и художественно-эстетического развития детей в театрализованной деятельности в программе « **Из детства – в отрочество**» представлены по двум направлениям: для педагогов и родителей.