

Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в театрализованной деятельности

Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций.

Театрализация - это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков.

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным средством социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения. Особенности театрализованных игр

Литературная или фольклорная основа их содержания.

Наличие зрителей.

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие:

- дети знакомятся с чувствами, настроениями героев,
- осваивают способы их внешнего выражения,
- осознают причины того или иного настроения.

Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.

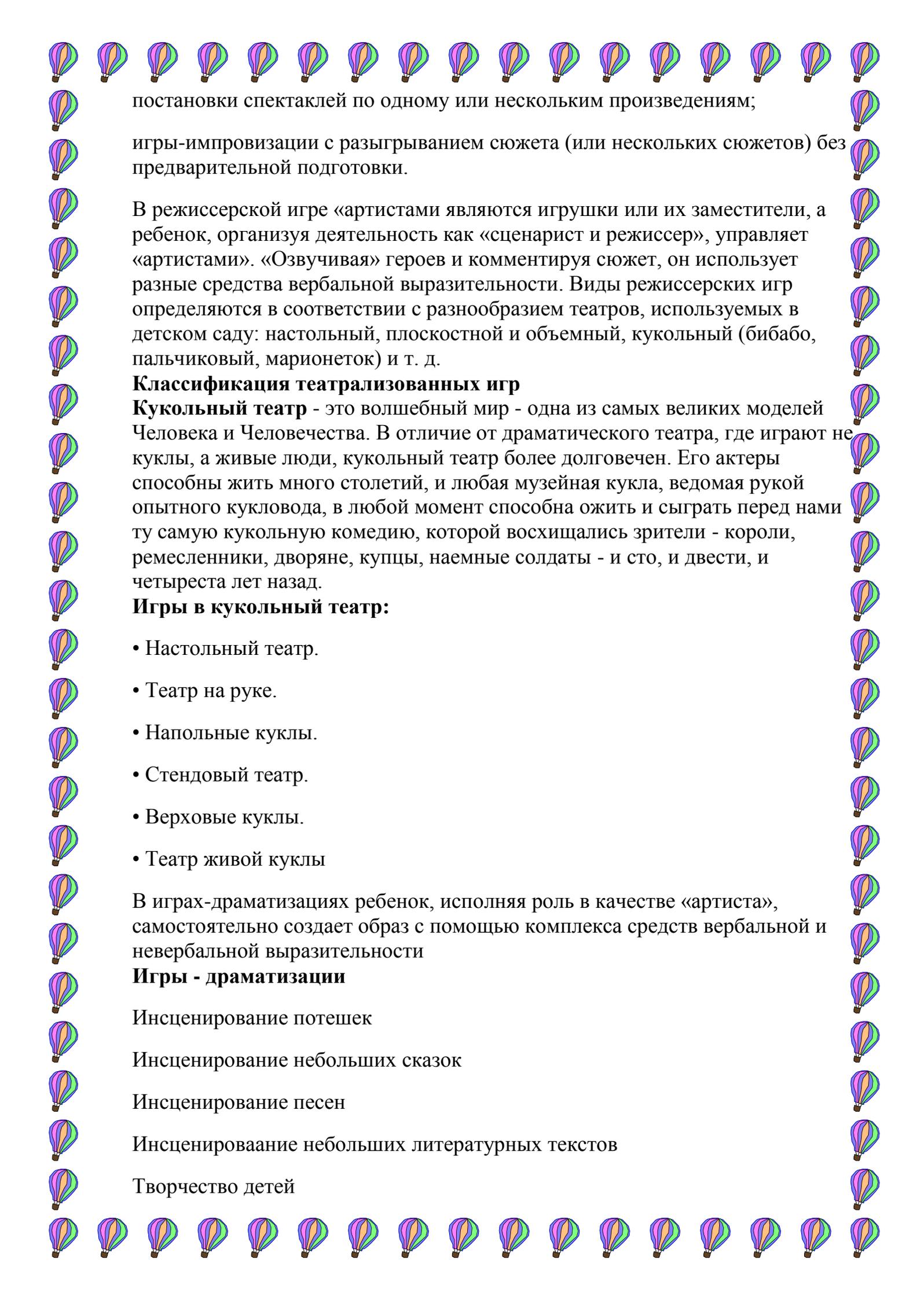
Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и его недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть разрешено только при условии разработки научно обоснованной и практико-ориентированной педагогической технологии.

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов) .

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.

Видами драматизации являются:

- 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 (или нескольких сюжетов) без предварительной подготовки.

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д.

Классификация театрализованных игр

Кукольный театр - это волшебный мир - одна из самых великих моделей Человека и Человечества. В отличие от драматического театра, где играют не куклы, а живые люди, кукольный театр более долговечен. Его актеры способны жить много столетий, и любая музейная кукла, ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент способна ожить и сыграть перед нами ту самую кукольную комедию, которой восхищались зрители - короли, ремесленники, дворяне, купцы, наемные солдаты - и сто, и двести, и четыреста лет назад.

Игры в кукольный театр:

- Настольный театр.
- Театр на руке.
- Напольные куклы.
- Стендовый театр.
- Верховые куклы.
- Театр живой куклы

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности

Игры - драматизации

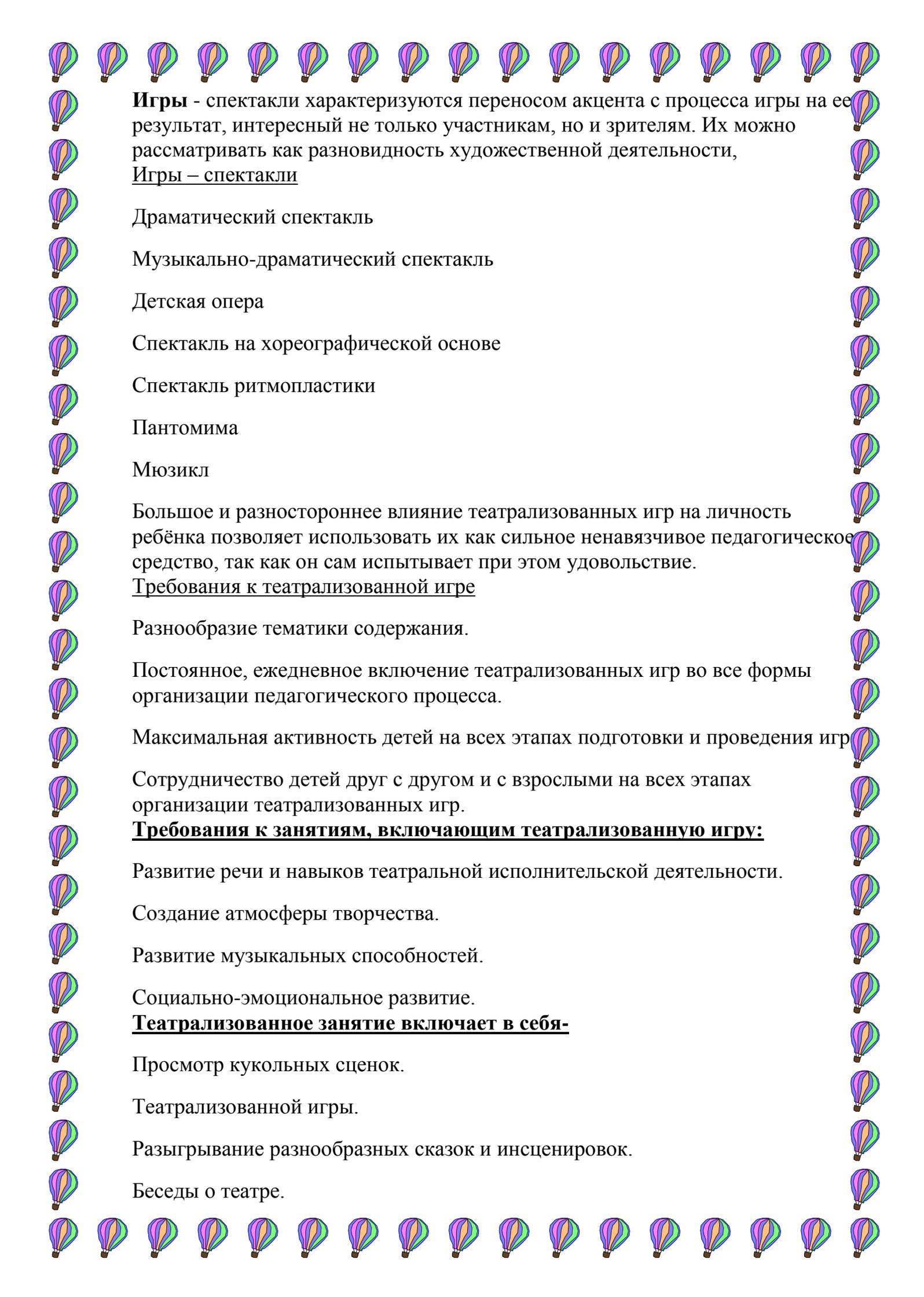
Инсценирование потешек

Инсценирование небольших сказок

Инсценирование песен

Инсценирование небольших литературных текстов

Творчество детей

Игры - спектакли характеризуются переносом акцента с процесса игры на ее результат, интересный не только участникам, но и зрителям. Их можно рассматривать как разновидность художественной деятельности,

Игры – спектакли

Драматический спектакль

Музыкально-драматический спектакль

Детская опера

Спектакль на хореографической основе

Спектакль ритмопластики

Пантомима

Мюзикл

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое средство, так как он сам испытывает при этом удовольствие.

Требования к театрализованной игре

Разнообразие тематики содержания.

Постоянное, 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 с взрослыми на всех этапах организации театрализованных игр.

Требования к занятиям, включающим театрализованную игру:

Развитие речи и навыков театральной исполнительской деятельности.

Создание атмосферы творчества.

Развитие музыкальных способностей.

Социально-эмоциональное развитие.

Театрализованное занятие включает в себя-

Просмотр кукольных сценок.

Театрализованной игры.

Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.

Беседы о театре.

Упражнения по формированию выразительности исполнения песенного, танцевального творчества.

Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.

Цели, задачи и содержание работы с детьми младшего дошкольного возраста

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе ребенка:

от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой деятельности;

от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти сверстников, исполняющих роли;

от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению роли как созданию простого «типичного» образа в игре-драматизации.

Задачи и содержание работы.

Прежде всего необходимо формировать интерес к театрализованным играм, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов и сказок.

В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки.

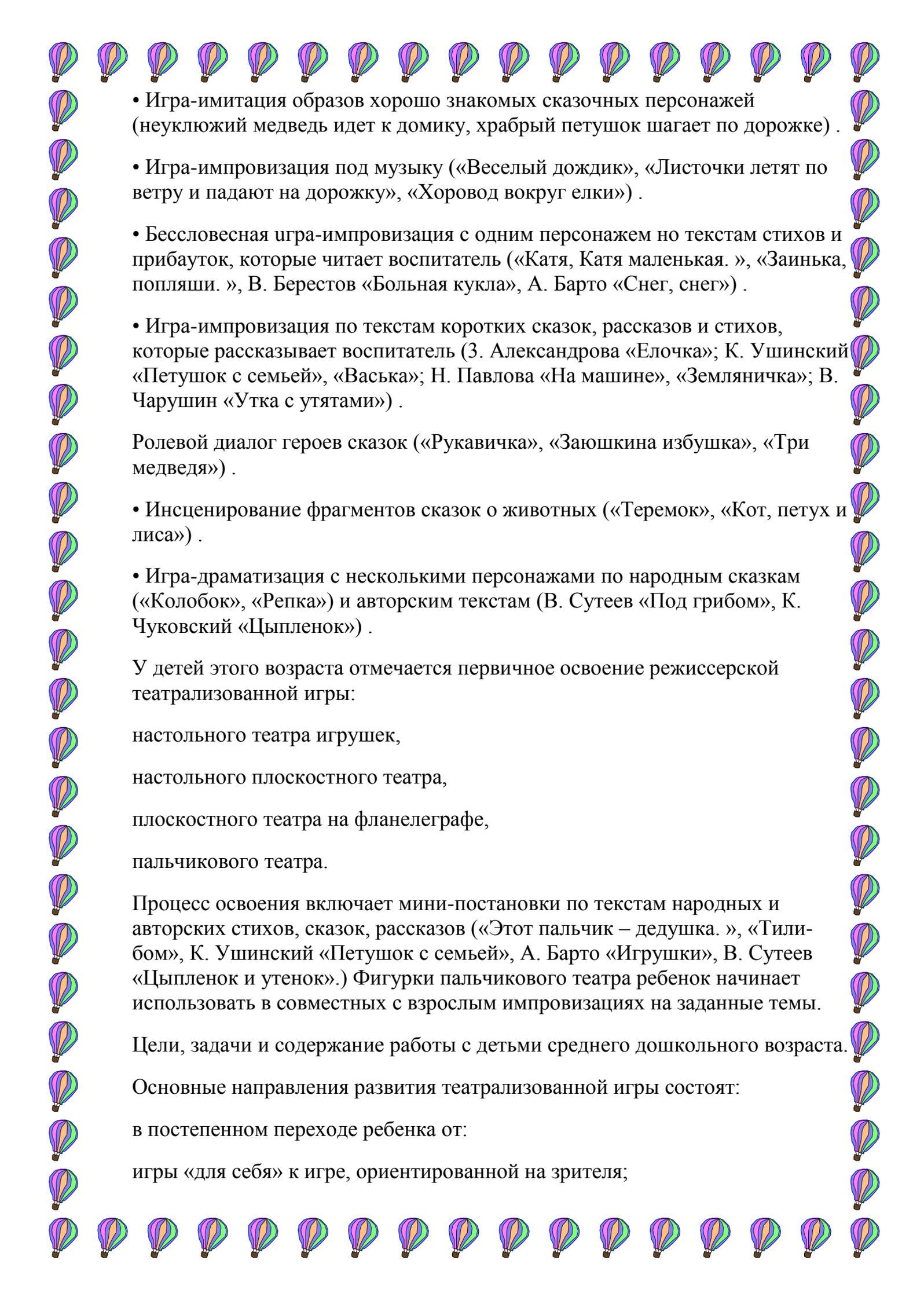
Перчаточные и другие театральные куклы используются на занятиях, в повседневном общении.

От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается.

Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые включается ребенок.

Ступени работы следующие:

- Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) 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 основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево) .

• Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке) .

• Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки») .

• Бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленькая. », «Зайка, попляши. », В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег») .

• Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рассказывает воспитатель (З. Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка с утятами») .

Ролью диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя») .

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Геремок», «Кот, петух и лиса») .

• Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок») .

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной игры:

настольного театра игрушек,

настольного плоскостного театра,

плоскостного театра на фланелеграфе,

пальчикового театра.

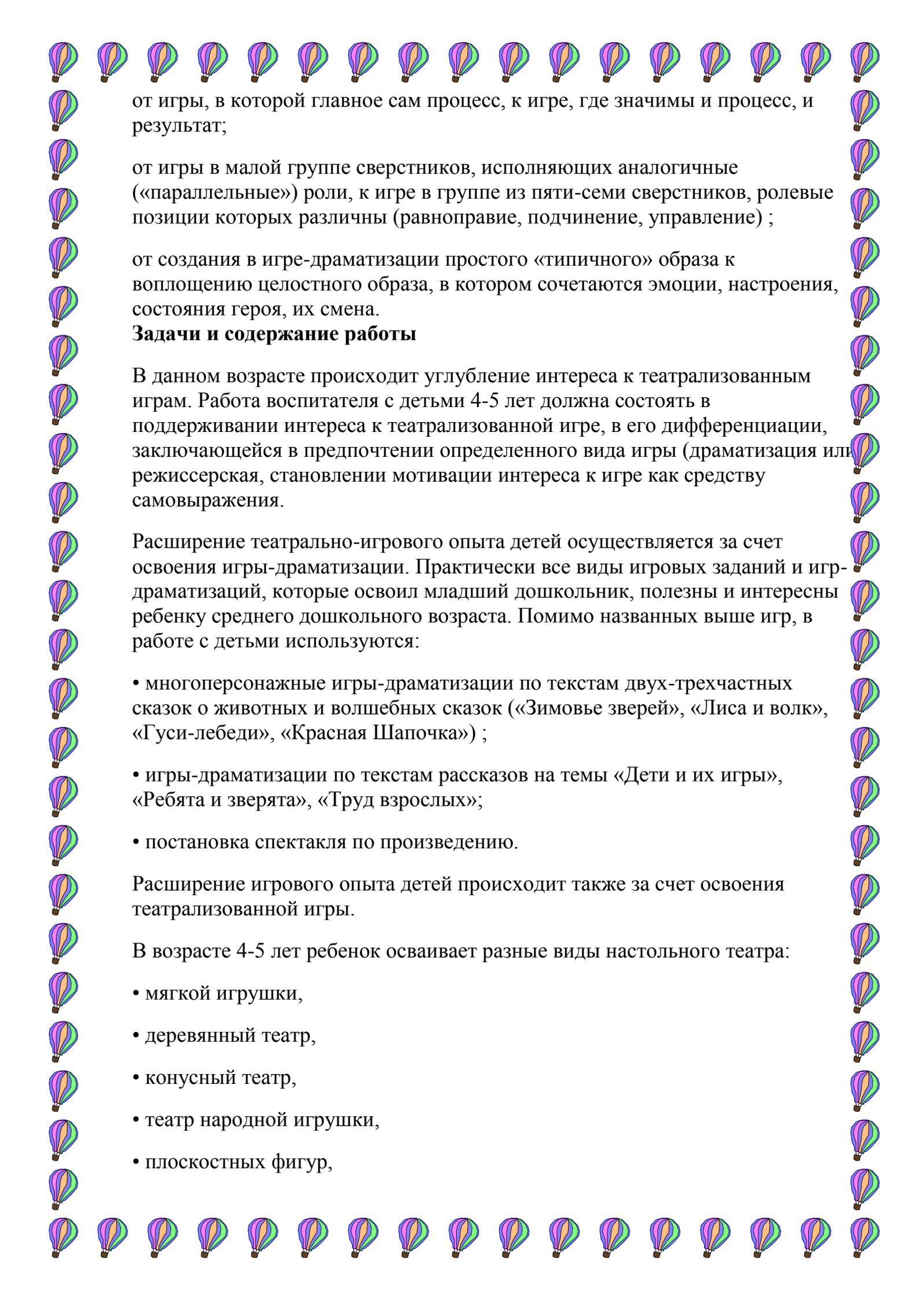
Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка. », «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные темы.

Цели, задачи и содержание работы с детьми среднего дошкольного возраста.

Основные направления развития театрализованной игры состоят:

в постепенном переходе 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 игре-драматизации простого «типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена.

Задачи и содержание работы

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм. Работа воспитателя с детьми 4-5 лет должна состоять в поддержании интереса к театрализованной игре, в его дифференциации, заключающейся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или режиссерская, становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения.

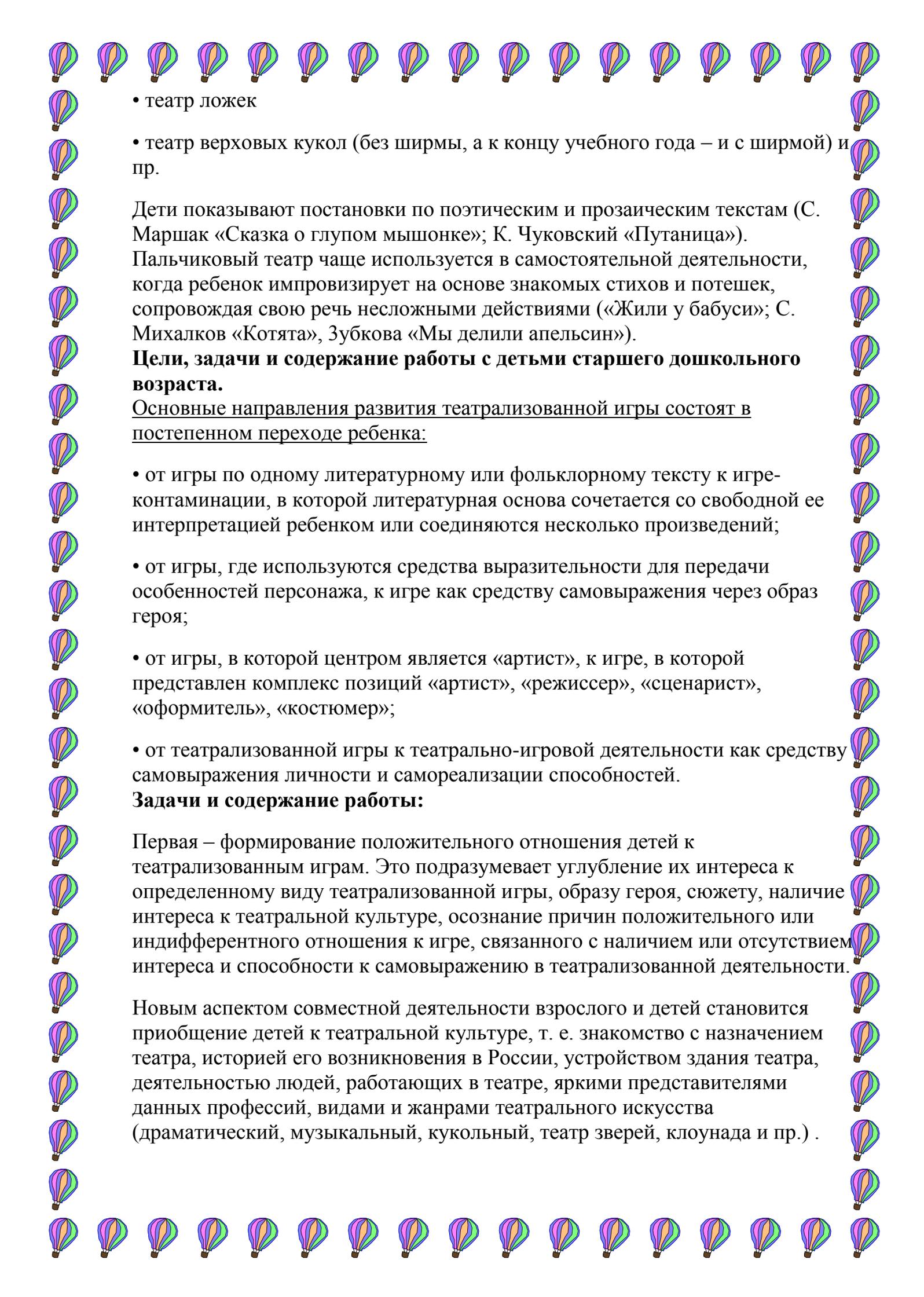
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые освоил младший дошкольник, полезны и интересны ребенку среднего дошкольного возраста. Помимо названных выше игр, в работе с детьми используются:

- многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных сказок о животных и волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси-лебеди», «Красная Шапочка») ;
- игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята и зверята», «Труд взрослых»;
- постановка спектакля по произведению.

Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения театрализованной игры.

В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра:

- мягкой игрушки,
- деревянный театр,
- конусный театр,
- театр народной игрушки,
- плоскостных фигур,

• театр ложек

• театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с ширмой) и пр.

Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Путаница»).

Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями («Жили у бабуся»; С. Михалков «Котята», Зубкова «Мы делили апельсин»).

Цели, задачи и содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста.

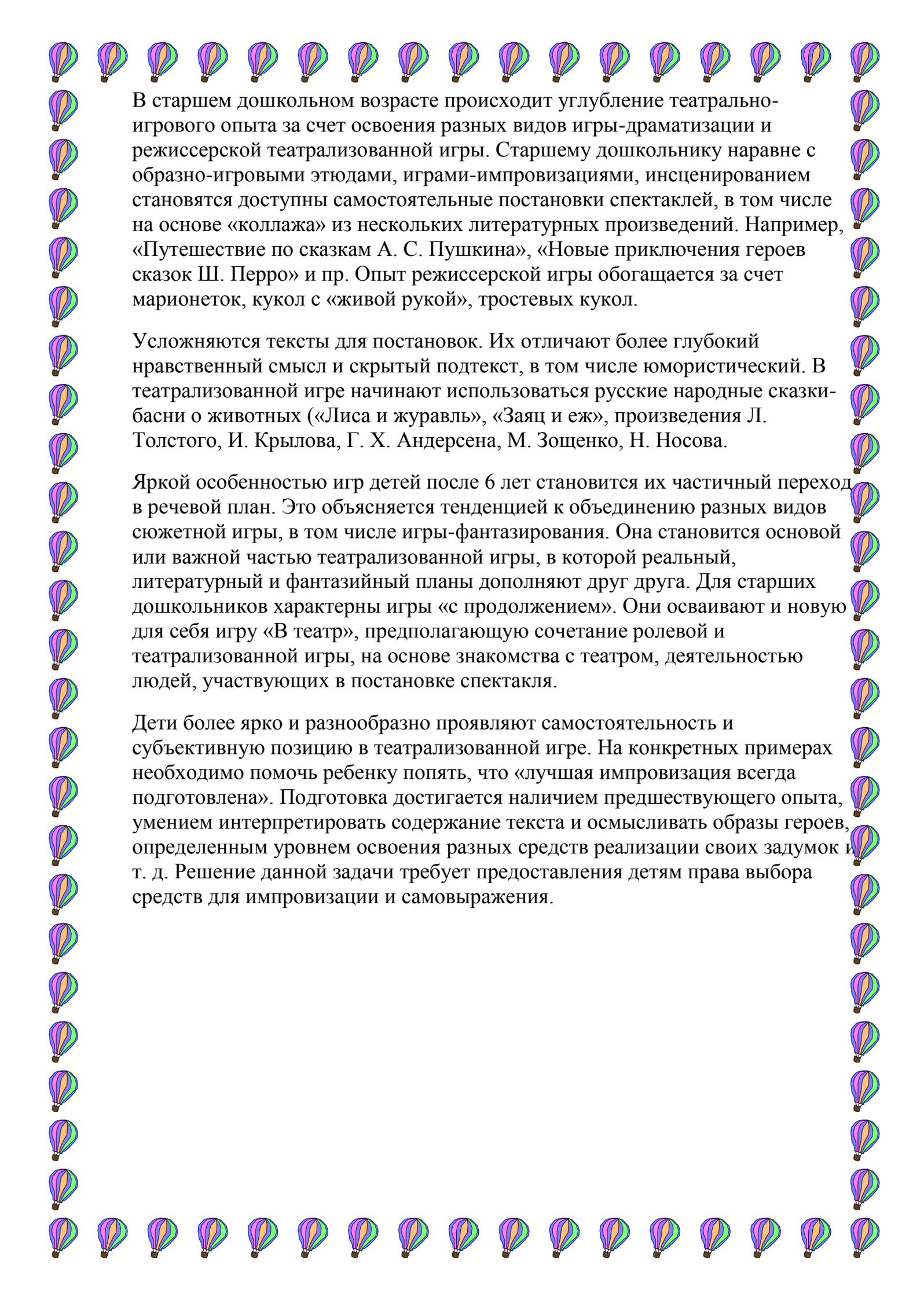
Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе ребенка:

- от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-контаминации, в которой 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»;
- от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству самовыражения личности и самореализации способностей.

Задачи и содержание работы:

Первая – формирование положительного отношения детей к театрализованным играм. Это подразумевает углубление их интереса к определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие интереса 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 людей, работающих в театре, яркими представителями данных профессий, видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.) .

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. Например, «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина», «Новые приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол.

Усложняются тексты для постановок. Их отличают более глубокий нравственный смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных («Лиса и журавль», «Заяц и еж», произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г. Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова.

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной игры, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой или важной частью театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «В театр», предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля.

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию в театрализованной игре. 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.