

*Зиманкина Е.С.
музыкальный руководитель
МБДОУ «ДС №296 г. Челябинска»*

Театрализованная игра как обучающее средство на раннем этапе развития ребенка Программа «Чудетство»

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и считать, а не способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10—15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. Кроме того, в последнее время многие дошкольники не посещают детские сады, а куклы Барби, тамагочи и компьютеры не способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно полноценное психическое и социальное развитие личности ребенка.

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы.

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации ребенка школе у 67—69% первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению — это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями» (Л.С. Выготский).

С древних времен различные формы театрального действия служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств — музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр

обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.

«Чудетство» — это программа, которая не предполагает буквального выполнения, она ориентирует взрослых (воспитателей, учителей, родителей) на создание условий для активизации у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Она рассчитана на сотворчество педагогов, которые не разучились играть и фантазировать. Использование 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. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми.

Сверхзадача представляемой модели развития эстетических способностей средствами театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных противостояний.

Исходя из этого основного положения, цели и задачи курса формулируются следующим образом:

- развитие эстетических способностей;
- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
- овладение навыками общения и коллективного творчества.

Основной целью воспитания, основанного на выбранном нами приоритете общечеловеческих ценностей, является формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЧУДЕТСТВО»

Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей и подготовительной групп без какого-либо отбора. Оптимальное количество детей на театральных занятиях — 12—16 человек. Если в группах их больше, то целесообразно делить каждую возрастную группу на две подгруппы, но не менее 10 человек в каждой.

Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом зале. Для выполнения творческих заданий удобно пользоваться мягкими объемными модулями различной конфигурации. Необходимо также наличие музыкального инструмента (фортепиано) и аудиотехники.

Форма одежды облегченная, предпочтительно спортивная; обязательна мягкая балетная обувь или чешки.

Занятия проводятся 2 раза в неделю в утреннее или вечернее время продолжительностью от 30 до 40 мин в зависимости от возраста детей.

Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не более 40 мин.

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Если игра для ребенка — это способ существования, способ познания и освоения окружающего мира, то театральная игра — это шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной детям форме, по возможности основываясь на сюжетном построении.

Основным принципом развивающей деятельности педагога является расширение возможностей ребенка, работа в «зоне его ближайшего развития» (Л.С. Выготский), а не тактика доступности.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ПРОГРАММЕ «ЧУДЕТСТВО»

В основу реализации нашей театрально-игровой методики должен быть положен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и красочнее становится их эмоциональный мир.

Занятия могут быть построены по самым разным сценариям в зависимости от таких факторов, как *время занятий, погодные условия, психическое состояние и настроение детей*. Они могут начинаться или с музыкальных и немusикальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр, в результате которых дети делятся на необходимое педагогу для дальнейшей работы количество групп (команд). С этой же целью можно использовать веселые считалки, когда дети без помощи педагога выбирают водящего или участников очередного задания или этюда.

Учитывая, что программа «Чудетство» рассчитана в основном на использование в дошкольных образовательных учреждениях, театральные занятия должны быть включены в общую стратегию воспитательной работы. Успешность и результативность театральных занятий зависят прежде всего от сотрудничества театрального педагога с музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способностей, без умения ритмично и выразительно двигаться, без определенных вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном творчестве невозможно.

Большую роль в развитии творческих способностей детей играет художественно-изобразительная деятельность, поэтому необходимо

взаимодействие с преподавателями изо-деятельности, которые могут с детьми создавать эскизы декораций и костюмов к спектаклям.

Кроме того, театральные игры с успехом могут быть использованы на занятиях по художественной литературе, на занятиях познавательного цикла, на физкультурных и даже на математических.

«Помимо систематических занятий, основанных на играх и упражнениях базовых разделов программы, желательно ежеквартально проводить итоговые (интегративные) занятия, объединенные определенным сюжетом. В них используются упражнения и игры из разных разделов программы.

Например: «Путешествие на остров превращений», «В стране веселых гномов», «День рождения Незнайки».

Деление программы «Чудетство» на пять разделов, ориентируясь на психологические особенности возраста, весьма условно, поскольку не всегда возможно определить границы перехода от одного к другому.

Существуют общие для всех разделов задачи, например: развитие воображения, произвольного внимания, памяти, активизация ассоциативного и образного мышления.

Если на первом году занятий первоочередными задачами являлись умение владеть своим телом, координировать движения, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с партнерами, то в дальнейшем большее внимание уделяется формированию культуры и техники речи, активизации познавательных процессов. Дети учатся моделировать свое поведение, вспоминать и восстанавливать полученные ранее впечатления, ощущения и чувства.

На втором году перед дошкольниками ставятся более сложные задачи и проблемы, увеличивается количество упражнений и творческих заданий, повышаются требования к качеству их исполнения.

Если программа используется в учреждениях дополнительного образования, то в курс по развитию эстетических способностей детей необходимо включить занятия ритмикой и музыкой.

РИТМОПЛАСТИКА

Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной легкостью заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно интересные пластические образы возникают под влиянием му-] зыки. Различные по характеру и настроению музыкальные | произведения стимулируют фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую выразительность. Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных ритмопластических упражнений и игр. Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач:

- 1) развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, гибкости, выносливости);
- 2) развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, координации движений);
- 3) развитие воображения (способность к пластической импровизации).

Необходимым условием решения этих задач является умение владеть своим телом, так называемая мышечная свобода. У дошкольников отсутствие этих умений проявляется в двух видах: как перенапряжение («зажим») всех или отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность, развязность. Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие двигательных навыков, необходимы специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления всего тела, лежа на полу. Только добившись определенных результатов в этом направлении, можно переходить к созданию пластических образов.

Ритмопластические упражнения и игры не дублируют раздел посвященный музыкально-ритмическому воспитанию в системе музыкальных занятий с дошкольниками. Они развивают прежде всего гибкость и умение владеть своим телом и представляют собой задания, несущие «художественно-смысловой образ», затрагивающий эмоциональный мир ребенка. Пластические образы создаются на музыкальном материале, подобранном О.П. Радыновой к авторской программе «Музыкальные шедевры» (на семи аудиокассетах). Кроме этого, использованы известные музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, а также аудиокассеты с электронной музыкой для медитации и релаксации.

Кроме авторских, использованы в оригинале или модифицированные упражнения и игры таких специалистов, как Л.Алексеева, В.Давыдов, М.Чистякова, С.Клубков.

Режиссер Ф.Ф. Комиссаржевский отмечал, что «не только органы речи, звуки и мышцы лица актера, но и все его тело должно быть технически приспособленным для выражения переживаний; тем более — тело, потому что его положения и движения выражают после музыки наиболее обобщенно и более сжато и четко, чем слово, внутреннее состояние человека; кроме того, тело отражает внутренние эмоции прежде, чем они находят выражение в слове или звуке».

КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ

Упражнения и игры из этого раздела должны помочь детям сформировать правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также развить воображение, умение представить то, о чем говорится, расширить словарный запас, сделать их речь ярче и образнее.

Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том числе и речевого аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых пауз и логического ударения, проглатывание начала и конца слов. Работая над раскрепощением ребенка, невозможно обойтись без специальных игр и упражнений, развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого аппарата, формирующих четкую дикцию и подвижность голоса.

Заниматься с детьми специальной профессиональной подготовкой не представляется возможным, поскольку в этом возрасте еще окончательно не сформирован дыхательный и голосовой аппарат, но стремиться к тому, чтобы дети понимали, речь актера должна быть более четкой, звучной и выразительной,

чем в жизни, необходимо. Речевые упражнения и игры желательно включать в каждое занятие, объединяя с ритмопластическими и театральными играми.

Прежде всего детей необходимо научить делать бесшумный вдох через нос, не поднимая плечи, и плавный, ровный, без напряжения и толчков, выдох (упражнения «Игра со свечой» «Мыльные пузыри»). В дальнейшем в каждом задании тренируется не только дыхание, но и другие компоненты речи в комплексе. В зависимости от поставленной задачи акцент делается, то на дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту звучания.

Чтобы голос звучал свободно, необходима тренировка мышц¹¹ всего речевого аппарата. В предложенной артикуляционной гимнастике использованы известные упражнения для развития мышц губ челюсти и языка. Свобода звучания голоса непосредственно связана с мягкой атакой, когда смыкание связок совпадает с началом выдоха. Для достижения этого полезны упражнения по типу «стона» — «Больной зуб», «Капризуля», «Колокольчики», «Колыбельная», сочетание мягкой атаки с опорой звука тренируется в игре «Дрессированные собачки», «Птичий двор». После решения этих задач больше внимания можно уделить работе над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и т. п. Все эти компоненты речи прекрасно тренируются на скороговорках и стихотворениях, без использования специальных актерских тренингов. Для того чтобы детям было понятно, о чем идет речь, можно предложить такие упражнения, как «Летний день», «В зоопарке», «В лесу». Они тренируют четкое произношение согласных на конце слова и могут сочиняться вместе с детьми. Для тренировки диапазона звучания предлагается игра «Самолет», «Чудо-лесенка». Дети должны понять, что голос похож на музыкальный инструмент и может звучать то низко, то высоко, то постепенно повышаться, то понижаться. Говоря о силе голоса, можно предложить детям игру «Придумай диалог», где героями могут быть Людоед и Кот в сапогах или Слон и Мышка. С разной силой голоса можно читать стихотворения от имени разных сказочных героев.

Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании дошкольников, необходимо опираться на эмоциональный мир ребенка, на его познавательный интерес. В связи с этим велика роль стихов в детских театральные игры и упражнения. Стихотворный текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не только тренировочный характер для формирования четкой, грамотной речи. Образные, интересные детям, они находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно полезно, использовать на занятиях *диалогические стихи*, которые очень нравятся детям. Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером. На следующем этапе из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме этюдов. Кроме всего, разучивание стихов развивает память и интеллект...

С точки зрения исполнительской деятельности дошкольников очень важно научить их пользоваться интонациями, с помощью которых могут быть выражены разнообразные чувства. Одно и то же слово или фразу можно произнести грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п. Работая над интонацией, надо поощрять у детей

стремление к импровизации предлагаемых ситуаций, а не просто просить их абстрактно произнести фразу, например, жалобно или восхищенно. Предлагая детям игру «Фраза по кругу», надо стремиться чтобы каждый ребенок мог объяснить, где, кому, при каких обстоятельствах он произносит данную фразу с определенной интонацией.

Говоря с детьми о логическом ударении, надо отметить, что под ним мы подразумеваем выделение отдельных слов во фразе, определяющих ее смысл и выразительность. Например, предложив выученную скороговорку, произносить ее, выделяя разные слова: «Гравер Гаврила выгравировал гравюру», «Гравер **Гаврила** выгравировал гравюру» и т.д. Когда дети поймут, что такое логическое ударение, работая над стихотворным текстом или сценарием будущего спектакля, надо обращать внимание на ключевые слова в отдельных фразах и предложениях, выделять их.

В раздел «Культура и техника речи» включены игры, которые мы назвали творческими играми со словами. Они развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать **ей** специальными театральными играми (на превращение и действия с воображаемыми предметами и т.п.).

Орфоэпией в рамках данной программы мы отдельно не занимаемся.