

«Развитие творческих способностей ребенка средствами театрального искусства»
/из опыта работы/

Власова Валентина Николаевна
воспитатель
МАДОУ № 82 г.Томск

Фантастический сказочный мир, наполненный чудесами, тайнами, волшебством, всегда привлекает детей. Ребёнок с радостью погружается в воображаемый, нереальный мир, активно участвует в нём, творчески преобразует его. Но нереальным он кажется только нам, взрослым. Ребёнок же, перевоплощаясь в фей, колдунов, животных, растения, насекомых, пропускает через себя волнения, проблемы своего героя. В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый жизненный опыт, поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось с раннего возраста, с ответа на вопрос: «Чему нас учит сказка?».

В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. А переоценить роль родного языка, который помогает людям - прежде всего детям – осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения, - невозможно. Использование детьми разнообразных средств выразительности речи – важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, социально - личностного развития.

Выразительная речь включает в себя вербальные (интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства. Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в которых каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной деятельности; это игра, и пожить и порадоваться в ней может каждый ребёнок. Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, умело поставленные вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй, улучшается диалогическая речь, её грамматический строй.

Театр является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. « В процессе этого сопереживания, - как отмечал психолог и педагог, академик Б. М. Теплов, - создаются определённые отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые».

Таким образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. «Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место», - утверждал Б. М. Теплов. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).

Театральные игры позволяют ребёнку решать проблемные ситуации опосредованно от лица какого – либо персонажа. Одним из приемов разрешения этих проблем является работа с куклой, игрушкой. В современном дошкольном воспитании роль куклы рассматривается в разных аспектах:

1. Кукла – заместитель друга, который поймет, не пристыдит.
2. Кукла – заместитель педагога, которая не осудит, не рассердится за неправильный ответ, с ней не страшно ошибиться, ведь она для ребенка друг, а с другом можно общаться не напрягаясь.
3. Кукла в руках ребенка ширма, за которой можно спрятаться, отделиться от самого себя, раскрыться.

Особенно полезны куклы, являющиеся продолжением тела кукловода: би-ба-бо, пальчики, варежки, перчатки.

Именно поэтому так актуален кукольный театр.

Он помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.

Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребёнка. Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и художественно – эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения беззаботного детства.

Технология «сказкотерапии» использует сказочную форму для интеграции личности ребенка, развития его творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром .

Изучив современную методическую литературу, я выбрала материал для внедрения их в практику своей группы, а также пришла к выводу, что используя данный материал, можно повысить интерес к театрально – игровой деятельности, расширить представления детей об окружающей действительности, совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки.

Цель— развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.

Задачи:

1. Развивать устойчивый интерес к театральной игровой деятельности.
2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя игровые импровизации.
3. Расширять представления детей об окружающей действительности.
4. Закреплять представление детей о различных видах кукольных театров.
5. Обогащать и активизировать словарь детей.
6. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
7. Развивать диалогическую и монологическую речь.
8. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки.
9. Развивать память, мышление, воображение, внимание.
10. Учить детей правильно оценивать свои и чужие поступки.
11. Воспитывать желание играть театральными куклами.
12. Развивать умение использовать игровые импровизации в самостоятельной деятельности.

Формы и методы работы:

1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним.
2. Игры - драматизации.
3. Упражнения для социально – эмоционального развития детей.
4. Коррекционно – развивающие игры.
5. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика).
6. Задания для развития речевой интонационной выразительности.
7. Игры – превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения.
8. Упражнения на развитие детской пластики.
9. Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук.
10. Упражнения на развитие выразительной мимики.
11. Упражнения по этике во время драматизаций.
12. Тренинги по сказкотерапии.
13. Тренинги с использованием приемов куклотерапии
14. Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.
15. Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями.

На первом этапе своей работы я провела констатирующее отслеживание группы детей 4 – го года жизни в количестве 20 человек.

В качестве критериев я использовала следующие положения:

- устойчивый интерес к театрализованной деятельности;
- умение давать оценку поступкам действующих лиц в театрализованной деятельности;
- владение выразительностью речи;
- способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать своё;
- способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки действующих лиц;
- умение вживаться в создаваемый образ, совершенствуя его, находя наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения.

Каждый критерий я оценивала:

- высокий уровень – творческая активность ребёнка, его самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность;
- средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в театрализованную деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор;
- низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен, спокойно, без интереса относится к театрализованной деятельности. Не способен к самостоятельности.

Результаты отслеживания 20– ти детей показали:

- интерес к театрализованной деятельности со средним уровнем проявило 7 человек (33,3%), с низким уровнем - 13 человек (66,7%), с высоким уровнем детей не выявлено;
- умение давать оценку поступкам со средним уровнем – 13 человек (66,7%), с низким уровнем – 7 человек (33,3%), с высоким уровнем детей не выявлено;
- владение выразительностью речи со средним уровнем – 4 человека (13,3%), с низким уровнем – 16 человек (86,7%), с высоким уровнем детей не выявлено;
- понимать эмоциональное состояние со средним уровнем -5 человек (20%), с низким уровнем – 15 человек (80%), с высоким уровнем детей не выявлено;
- сопереживание героям сказок со средним уровнем -10 человек (50%), с низким уровнем – 10 человек (50%), с высоким уровнем детей не выявлено;
- вживание в образ со средним уровнем -7 человек (33,3%), с низким уровнем – 13 человек (66,7 %), с высоким уровнем детей не выявлено.

Проанализировав результаты отслеживания , я сделала вывод, что дети моей группы проявляют малый интерес к театрализованной деятельности, слабо владеют выразительностью речи, способностью понимать

эмоциональное состояние другого человека и выражать своё, умением вживаться в создаваемый образ и использовать мимику, жесты, движения.

Поэтому я поставила перед собой следующие задачи:

1. Создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности.
2. Развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении.
3. Побуждать детей к импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации.
4. Познакомить детей с разными видами кукольных театров.
5. Обеспечить взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности.
6. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.

В процессе создания предметно – пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей я учитывала:

- индивидуальные социально – психологические особенности ребёнка;
- особенности его эмоционально – личностного развития;
- интересы, склонности, предпочтения и потребности;
- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;
- возрастные и полоролевые особенности.

В группе я оборудовала театральный уголок, а также «тихий уголок», где ребёнок может побыть один и прорепетировать какую-нибудь роль или просмотреть иллюстрации к театрализации.

Поскольку предметно-развивающая среда должна обеспечивать право и свободу выбора каждого ребёнка на театрализацию любимого произведения, в зоне театрализованной деятельности я разместила разные виды кукольного театра – пальчиковый, би-ба-бо, а так же маски, реквизит, куклы, декорации. Кроме того, периодически обновляла материал, ориентируясь на интересы разных детей. Это создало условия для персонифицированного общения с каждым ребёнком.

Поскольку развитие любознательности и исследовательского интереса основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования, в зоне театрализованной деятельности я разместила разный природный и бросовый материал, ткани, костюмы для ряжения.

Учитывая полоролевые особенности детей, в зоне театрализованной деятельности были размещены оборудование и материалы, отвечающие интересам, как мальчиков, так и девочек.

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающие функции. Поэтому через их содержание, форму и методы я стремилась к достижению трёх основных целей:

- развитию речи и навыков театрально – исполнительской деятельности;
- созданию атмосферы творчества;
- социально – эмоциональному развитию детей.

Содержанием моих занятий являлось не только знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и с жестами, мимикой, движениями, костюмами. Важнейшим методическим принципом являлась практическое действие каждого ребёнка.

При чтении или рассказывании чего-либо я пыталась выразить искренность и неподдельность своих чувств к прочитанному или рассказанному. Но ни в коем случае не пыталась навязывать свои оценки, отношения. Наоборот, предоставляла детям возможность высказаться, проявить эмоциональную активность, старалась не подавить робкого ребёнка, превратив его только в зрителя. Старалась не допустить у детей страха перед ошибкой, чтобы ребёнок боялся выйти на «сцену». Поэтому, предлагая ребёнку «сыграть» или «показать» что-либо, я исходила из реальных возможностей конкретных детей.

Чтобы ярче раскрыть свои возможности и таланты в театрализованной деятельности, дети должны приобрести много навыков и умений.

Для снятия мышечного напряжения я использовала следующие упражнения: «Поздоровайтесь друг с другом за обе руки поочередно», «Найди взглядом своего товарища», «Не перепутайте движения»; игры: «Капуста», «Перестройся по росту».

Пальчиковый игротренинг «Утречко», «Мальчик – пальчик, где ты был?», «Барабанчики», «Солдаты», «Мы – мастера», «Дятел», «Стирка белья», «Погрозим», «Я играю», «До свидания» помогает развивать мелкую моторику.

Для обучения детей средствам речевой выразительности я использовала артикуляционную гимнастику: «Мама шинкует капусту», «Жало змеи», «Ставим укольчики», «Лошадка», «Чистим зубки», «Заводим мотоцикл». Предлагала детям произнести с разной интонацией самые привычные слова: «возьми», «принеси», «помоги», «здравствуй» (приветливо, небрежно, просящее, требовательно). Привлекала внимание детей к тому, как можно изменить смысл фразы путём перестановки логического ударения (каждый раз на другое слово): «Принеси мне игрушку», «Мама ушла на работу». А так же использовала задания – упражнения «Разные настроения», «Я радуюсь, когда...», «Я грущу, когда...».

Для развития дикции я использовала скороговорки, игры «Подскажи словечко».

С целью развития воображения, мышления, памяти предлагала детям закончить «Короткие истории» например:

1. Мальчик вернулся домой с прогулки, его встречает мама и говорит: «А у меня для тебя новость» Какая новость может быть у мамы?
2. Мальчик говорит себе тихо-тихо: «Как страшно!». Чего он может бояться?
3. О чём может думать один карандаш, лёжа в коробке карандашей?

Для более яркого создания образа детям необходимо владеть выразительными пластикой и мимикой.

Для развития пластической выразительности я предлагала детям:

1. Пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору.
2. От лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю (зайцу, медведю, волку).
3. Изобразить прогулку трёх медведей, но так, чтобы все медведи вели себя и действовали по-разному.

При выполнении этих упражнений детьми, я следила за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, мимику.

Особенно нравились детям упражнения – этюды для развития выразительной мимики: « Солёный чай», « Ем лимон», «Сердитый дедушка», « Лампочка потухла, зажглась», « Грязная бумажка», « Тепло – холодно», « Рассердились на драчуна», « Обиделись».

Очень хорошо средства выразительности развиваются через подвижные игры: «Гуси – лебеди», « Кот и мыши», «Петя в курятнике», «Волк и ягнята». Играя, дети изображают персонажей игры, их действия и эмоции.

А так же я предлагала детям разыграть маленькие сценки, этюды, где необходимо подчеркнуть особенности ситуации мимикой. Например, изобразить, как мальчику подарили новую машину или как ребёнок испугался медведя.

Развитию творческой активности детей способствовали не только занятия по театрализованной деятельности, но и индивидуальная работа с каждым ребёнком.

Свои занятия я строила по схеме:

- введение в тему, создание эмоционального настроения;
- театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и каждый ребёнок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал;
- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.

Для развития уверенности в себе и социальных навыков поведения, я старалась так организовать театрализованную деятельность детей, чтобы каждый ребёнок имел возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого я использовала разнообразные приёмы:

- выбор детьми роли по желанию;
- назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей;
- распределение ролей по карточкам;
- проигрывание ролей в парах.

Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания мира. В творческой атмосфере ребёнок развивается быстрее, полноценнее. Он, входя в сказку, получает роль одного из её героев, непроизвольно впитывает в себя то отношение к миру, которое даёт силу и стойкость в будущей жизни.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения, поскольку каждая сказка имеет нравственную направленность. В результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем и

выражает своё отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания.

Работая над театрализацией сказки, я использовала следующий план:

I. 1. Чтение сказки.

2. Беседа по содержанию.

II. 1. Рассказывание сказки по ролям.

2. Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки

III. 1. Работа с артистами:

а) выразительное чтение;

б) игровые движения;

в) мимика.

2. Индивидуальная работа по ролям.

3. Закрепление.

IV. 1. Объединённая репетиция для всех участников спектакля.

2. Закрепление.

V. Генеральная репетиция.

VI. Премьера.

Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и накопление ими эмоционально - чувственного опыта – длительная работа, потребовалось участие родителей.

Для них я проводила консультации, давала советы рекомендации. Обновляла материал в уголке для родителей, стараясь подобрать интересные и доступные по содержанию игры, задания, упражнения, которые они могли бы самостоятельно использовать дома.

Так же организовывала выставки игр, упражнений, заданий на развитие моторики, развитие речи, интонационной выразительности, воображения, мышления, памяти. Для родителей были организованы тематические вечера «День смеха, «Веселая ярмарка», «Ухохочешься», «Расцветай, Сибирь», «Веселые театралы», «Что нам дарит осень?», «День театра», в подготовке которых они приняли активное участие (изготовление костюмов, масок, декораций).

Основы драматизации и актёрского мастерства закреплялись и раскрывались при постановке спектаклей. Были подготовлены и показаны родителям и детям МАДОУ спектакли: «Снегурушка и лиса», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Лисичка – сестричка и серый волк», «Красная шапочка», «Целебная травка», «Весенняя сказка», «12 месяцев», «Кот и лиса», «Мороз Иванович».

К выпуску детей из детского сада были отслежены результаты работы.

Они оказались следующими:

- интерес к театрализованной деятельности со средним уровнем проявило 10 человек (50%), с высоким уровнем – 10 человек (50%);

- умение давать оценку поступкам со средним уровнем – 10 человек (50%), с низким уровнем – 3 человека (16,7%), с высоким уровнем 7 человек (33,3%);

- владение выразительностью речи со средним уровнем – 10 человек (50%), с низким уровнем – 7 человек (33,3%), с высоким уровнем – 3 человека (16,7%);

- понимать эмоциональное состояние со средним уровнем -10 человек (50%), с высоким уровнем – 10 человек (650%);
- сопереживание героям сказок -10 человек (50%), с низким уровнем – 3 человека (16,7%), с высоким уровнем – 7 человека (33,3%);
- вживание в образ со средним уровнем -10 человек (50%), с низким уровнем – 5 человек (25%), с высоким уровнем - 5 человек (25%).

Сравнив результаты исследований, я пришла к тому, что удалось добиться положительных результатов в следующих разделах:

- интерес к театрализованной деятельности;
- умение давать оценку поступкам;
- владение выразительностью речи (здесь потребовалась углубленная и индивидуальная работа с детьми);
- понимать эмоциональное состояние;
- сопереживание героям сказок;
- вживание в образ .

Результат проделанной работы:

1. У детей повысился интерес к театрально – игровой деятельности.
2. Усовершенствовались исполнительские умения детей в создании художественного образа.
3. Расширились представления детей об окружающей действительности.
4. Обогатился и активизировался словарь детей.
5. Усовершенствовалась интонационная выразительность речи.
6. Развивалась память, мышление, воображение, внимание детей.
7. Усовершенствовалось умение детей правильно оценивать свои и чужие поступки.
8. Дети учились понимать эмоциональное состояние другого человека и выражать своё.

Дети успешно принимали участие в Фестивале «Радуга успеха» на базе МАДОУ в номинации «Театр», «Весенняя премьера».

Были даны рекомендации родителям:

1. Чтение произведений художественной литературы, устного народного творчества.
2. Проводить беседы по содержанию прочитанных произведений.
3. Анализировать характеры персонажей, давать оценку их поступкам.
4. Предлагать детям задания, игры, упражнения на развитие памяти, мышления, выразительной речи, мимики, жестов.
5. Постановка спектаклей, драматизация сказок в семейном кругу.
6. Посещение театров.
7. Принимать участие в тематических вечерах, праздниках, развлечениях.

Список литературы:

1. Артёмова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 1991г.
2. Антипина А. Е. Театрализованная деятельность в детском саду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г.

- 3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.
- 4.Григорьева Т.С., Программа «Маленький актер». М.,2012.
- 5.Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. Ярославль, 2002.
- 6.Маханёва М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М.: ТЦ - Сфера, 2003г.
- 7.Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М., 2000.
- 8.Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 2002.
- 9.Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000.
- 10.Программа, методические рекомендации под редакцией М. А. Васильевой. М.:И. Д. «Воспитание дошкольника».
- 11.Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.
- 12.Синицын Е. Б. Умные сказки. М.: Аист, 1998г.
- 13.Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр — творчество — дети. М., 1995.
- 14.Сорокина Н.Ф., Миланович. Л.Г Куклы и дети. М.,2012
- 15.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М.:Аркти,2002г.
- 16.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1969г.
- 17.Тихеева Е. И. Развитие речи детей. М., 1981г.
- 18.Фролов Ф. М., Соковин Е. Н. Нам весело: Пособие. М.: Просвещение, 1973г.
- 19.Чистякова М.И. Психогимнастика
- 20.Чусовская А.Н.,Сценарии театрализованных представлений и развлечений в ДОУ., М.,2012