

Исследовательская работа по театрализованной деятельности для детей
подготовительной группы
«Театрализованная деятельность как средство развития творческих
способностей детей шестилетнего возраста»

*Подготовила: Миняева Г.Н. музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад №47»*

Актуальность

Знания о музыке, развитие музыкальности детей шестилетнего возраста способствуют эмоциональной отзывчивости, осознанности восприятия, что создает предпосылки для развития театральных и творческих способностей. Театрализованная деятельность, в свою очередь, способствует реализации и развитию музыкальных способностей детей. Это обусловило и выбор нами темы исследования: «Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей детей шестилетнего возраста».

Цель работы: изучить возможности развития творческих способностей детей шестилетнего возраста средствами театрализованного искусства.

Объект исследования: театрализованная деятельность детей шестилетнего возраста во взаимосвязи разных видов музыкальной, художественно-эстетической деятельности детей в дошкольном учреждении.

Предмет исследования: способы и методы театрализованной деятельности, направленной на развитие творческих способностей детей шестилетнего возраста.

Задачи:

1. Изучить литературу по теме исследовательской работы.
2. Рассмотреть театрализованную деятельность детей шестилетнего возраста в аспекте музыкальной педагогической науки.
3. Провести опытно-экспериментальную работу по теме исследовательской работы.

Методы исследования:

- теоретический анализ психолого-педагогической, музыкально-методической литературы;
- изучение и обобщение педагогического опыта;
- педагогический эксперимент;
- количественный и качественный анализ экспериментальных данных.

Теоретической основой исследования явились труды в области художественной и музыкальной педагогики: Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, Р.Р. Калининой, К.В. Тарасовой, Л.С. Выготского, Е.А. Чухман.

Базой опытно-экспериментальной работы явилась подготовительная к школе группа МАДОУ №47 г. Саранска.

1. Роль театрального искусства в эстетическом воспитании подрастающего поколения.

Применительно к искусству речь идет о формировании культуры художественного восприятия, без которой невозможно полноценное функционирование искусства. По мнению ряда исследователей, адекватную «способность чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и наслаждаться им «развивает художественное образование или художественное воспитание» Основопологающей задачей театрального воспитания является формирование полноценного восприятия сценического искусства.

Художественная ценность спектаклей является необходимым условием решения такой задачи эстетического воспитания, как формирование у детей потребности в театральном искусстве. По данным изучения художественных интересов детей, театр играет в их духовной жизни гораздо более скромную роль, чем, например, кино, литература, эстрадная музыка. Если у детей

младшего возраста является большей частью активными зрителями, то у более старших интерес к театру, как правило, вытесняется новыми увлечениями (эстрада, спорт, техника и т.д.) Следовательно, тяга к сценическому искусству особо нуждается в развитии, поощрении, систематическом контроле.

Театр часто называют наиболее органичной для ребенка сферой приложения и развития его творческого потенциала. Благодаря его близости детской игре, особенно так называемой ролевой игре, являющейся неотъемлемой частью детского существования. Наиболее заметную роль в формировании творческой активности и творческой потребности детей играет театральная самодеятельность.

Исследования в области театральной педагогики привлекают внимание к более эффективному взаимодействию театра с другими видами искусства. Стремление к синтезу искусств в системе всестороннего развития личности представляется одним из наиболее плодотворных направлений духовного воспитания подрастающего поколения.

Современная психолого-педагогическая наука располагает данными, что искусство, в том числе и искусство театра, развивает у детей отнюдь не только «специфическую», то есть художественную способность, что само по себе уже важно, но и «всеобщую, универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности, и в поведении, т в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде.

Итак, центральная идея начального этапа приобщения детей к искусству театра ориентирована на развитие детского театрального творчества через развитие воображения и фантазии, наблюдательности и внимания, через активизацию их исполнительских и художественно-импровизационных способностей, что будет содействовать как приобщению детей к профессиональному театру, так и, не в меньшей степени, общему развитию, интеллектуальному, эмоционально-содержательному.

2. Опытнo-экспериментальная работа.

Музыкальное воспитание - одна из центральных составляющих эстетического воспитания, оно играет особую роль во всестороннем развитии ребенка. Эта роль определяется спецификой музыки как вида искусства, с одной стороны, и спецификой детского возраста - с другой. Важнейшим условием гармоничного развития личности является единство формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер техники ребенка, единство аффекта и интеллекта. Музыкальное воспитание - уникальное средство формирования этого единства, поскольку оно оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка.

Цель нашего экспериментального исследования - выявить уровень развития музыкальных способностей детей шестилетнего возраста в музыкальной деятельности.

Задачи эксперимента заключаются в следующем: 1) определить содержание и разработать методикy диагностики развития музыкальных способностей детей; 2) экспериментальным путем проверить эффективность предлагаемых форм и методов работы в сфере театрализованной деятельности; 3) сформулировать рекомендации по методике проведения театрализованных представлений с детьми шестилетнего возраста. Опытной базой эксперимента явилась подготовительная к школе группа МАДОУ №47 в количестве 27 человек.

Констатирующий этап эксперимента. На констатирующем этапе эксперимента нами были использованы следующие методы:

- 1) наблюдение за детьми в процессе занятия;
- 2) диагностика музыкальных способностей;
- 3) опрос детей;
- 4) констатирующий эксперимент.

I. Диагностика музыкальных способностей.

В цикл диагностических занятий входили три занятия, каждое из которых посвящалось изучению одной музыкальной способности детей.

Целью первого занятия было выявление эмоциональной отзывчивости детей на музыку.

Целью второго занятия было определение уровня мелодического (звуковысотного) компонента музыкального слуха.

На третьем занятии выявлялся уровень развития чувства музыкального ритма.

Итак, по результатам эксперимента у большинства детей шестилетнего возраста относительно сформирован основной комплекс общих музыкальных способностей, представленных в таблице:

Таблица. Диагностика музыкальных способностей детей подготовительной группы МАДОУ №47 г. Саранска.

Музыкальные способности	Уровни развития			
	высокий	средний	низкий	
эмоциональная отзывчивость	25	-	2	кол-во детей
	88,2%	0%	11,8%	%
музыкально-слуховые представления	13	6	9	кол-во детей
	17,6%	29,4%	52,9%	%
чувство музыкального ритма	14	10	3	кол-во детей
	23,5%	58,8%	17,6%	%

II. Кроме того нами был проведен опрос детей в подготовительной к школе группе МАДОУ №47 г. Саранска о театрализованной деятельности, где был задан ряд вопросов:

1. Нравится ли тебе ходить в театр?

2. Какие театрализованные представления тебе нравятся больше - кукольные, или с участием артистов?
3. Любишь ли ты сам участвовать в сценках?
4. Какие инсценировки тебе нравятся больше - с музыкой, или без неё?
5. Тебе больше нравится быть главным героем инсценировки, или участвовать в групповых сценах?
6. Любишь ли ты выполнять танцевальные движения в сценках, или исполнять песни?
7. Как ты считаешь, нужны ли нам театрализованные представления?
8. В каких спектаклях, инсценировках ты принимал участие?

В результате опроса выявилось:

1. Ходить в театр любят все дети - 27 человек (100%).
2. Театрализованные представления с куклами нравятся 22 человекам (35,2%), а с участием артистов 27 человекам (64,7%).
3. В сценках любят участвовать все дети - 27 человек (100%).
4. С музыкой инсценировки нравятся 25 человекам (88,2%), без музыки - 2 человекам (11,7%).
5. Главным героем инсценировки нравится быть 19 человекам (52,9%), участвовать в групповых сценах - 18 человекам (47%).
6. Исполнять танцевальные движения в инсценировках любят 21 человек (64,7%), исполнять песни - 16 человек (35,2%).
7. Все дети считают, что театрализованные представления нужны - 27 человек (100%).
8. Дети называли такие спектакли и инсценировки, в которых они принимали участие, как - «Золушка», «Как собака друга искала», «Лиса и медведь», «Снежная королева», «Колобок», «Маша и медведь».

В результате констатирующего эксперимента диагностика уровня музыкальных способностей и музыкального развития детей шестилетнего возраста, а также по результатам опроса можно сделать вывод, что музыкальное развитие детей данного возраста находится на среднем уровне,

а театрализованная деятельность занимает важное место в их творческой жизни, из чего следует, что главным направлением будущих исследований должно стать изучение индивидуальных способностей детей шестилетнего возраста, а также разработка соответствующей методики обучения, направленной на музыкальное развитие детей посредством театрализованной деятельности.

3. Организация театрализованных представлений и методика их проведения.

Музыкальная культура способствует развитию эмоций, мышления, воображения, интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте, творческому развитию детей. Именно развитие творческих способностей детей требует создания новых форм и методов в реализации данного педагогического направления. Этим направлением стала театрализованная деятельность, включающая элементы пластической импровизации детей, на сюжеты литературных произведений с использованием классической музыки.

Знания о музыке, развитие музыкальности детей способствуют эмоциональной отзывчивости, осознанности восприятия, что создает предпосылки для развития театральных и творческих способностей. Театральная деятельность, в свою очередь, способствует реализации и развитию музыкальных способностей детей.

Таким образом, форма организации музыкальной деятельности детей могут быть следующими: игра-балет, игра-спектакль, моделирование музыкальных и литературных произведений в работе над спектаклем, использование взаимообучения детьми друг друга через организацию сотрудничества в театральной деятельности.

Музыкальная деятельность занимает особое место в развитии творческих способностей ребенка, и наиболее эффективным является принцип синкретизма, предполагающий взаимосвязь разных видов музыкальной, художественно-эстетической деятельности детей.

В приобщении детей к музыкальному искусству по этому принципу мы использовали различные формы сюжетного построения занятий, основу которых представляют народные и литературные произведения - это и музыкальные сказки-оперы спектакли на основе современной музыки («Колобок» Е.Горбиной), и спектакли-игры на сюжеты литературных произведений с использованием музыки классиков («Муха-Цокатуха» К.Чуковского), и игры-инсценировки на народную музыку по мотивам мордовской народной сказки (например, «Девушка-березка»).

Музыкальные занятия, развлечения и праздники, построенные на основе спектаклей-игр на музыку композиторов-классиков, позволяют развивать художественный вкус, фантазию детей, музыкально-творческие способности, помогают формировать интерес к музыке и театральному искусству. Постановка самого спектакля - это результат длительной систематической работы с детьми как на занятиях, так и в повседневной жизни.

Работа над спектаклем начиналась с создания либретто, подбора фрагментов произведений из числа музыкальных шедевров, выстраивания драматургии развития музыкально-художественных образов и составления фонограммы спектакля. В основе музыкального спектакля мы использовали музыку нескольких композиторов из числа русских и зарубежных классиков. Основным принципом подбора служило эмоциональная близость художественных музыкальных и литературных образов.

Далее работа над сказкой проходила через все виды деятельности ребенка: восприятие музыки, музыкально-ритмическую, литературно-театральную, художественную и самостоятельную. Основным в содержании всех видов деятельности являлась ориентированность их на творческое освоение темы.

На занятиях музыки дети имели возможность неоднократно прослушивать фрагменты произведений, включенных в спектакль. В беседах о музыке они высказывались о характере, средствах музыкальной выразительности, отмечали смену настроений, пытались передать оттенки настроения в движениях, оркестровке, образных и танцевальных движениях,

ритмопластике. Так, работая над спектаклем-игрой «Муха-Цокатуха», ребята могли неоднократно прослушать «Каприччио» В.Гаврилина, анализировать музыкальный образ, с помощью цветных карточек моделировать строение музыкального произведения, определять оттенки настроений звучащей музыки. Далее, следуя содержанию спектакля, мы предложили детям создать (музыкально) сказочные образы в этюде празднования дня рождения у Мухи. Различение музыкальных интонаций «Марша Тореадора» Ж.Бизе помогло детям создать музыкально-пластический «диалог» двух героев спектакля Комарика и Паука.

Создать образы Тараканов, Блошек, Бабушки пчелы из этого же спектакля и воплотить их в пластическую импровизацию позволили слушание «Марша» С.Прокофьева, «Музыкального момента» Ф.Шуберта, «Вальса» А.Дворжака. На занятиях, слушая музыку и определяя настроение произведения, дети предлагали различные варианты оркестровок, ритмопластических импровизаций с атрибутами и без них. При выполнении творческих заданий педагоги обращали внимание детей на выражение эмоций и соответствие их содержанию произведения. В однообразном аккомпанементе «Каприччио» можно услышать назойливое жужжание, а в мелодии – легкость, полетность и изящество. Логика музыкального образа в произведении (фразировка, смена интонаций) входила в основу развития литературного образа и позволяла детям передать его в динамике чувств.

В репертуар детей были введены один из интереснейших жанров русского и мордовского детского фольклора – сказки, включающие песенки персонажей. Песенки из оперы-сказки «Колобок» способствовали творческим проявлениям детей. Они получили возможность приобщаться к окружающему миру через вхождение в роль различных сказочных персонажей. Песенки из оперы помогли глубже сформировать у детей восприятие музыкальных образов и способность самостоятельного их воплощения.

Разучивание песенок из оперы-сказки вызывали у детей-дошкольников большой интерес. Этот жанр имеет важные воспитательные и развивающие функции, так как способствует более эмоциональному,

образному исполнению песен детьми в соединении с движениями и живой мимикой.

Поэтому, исполнение песен из сказок требовало от педагогов большой подготовки, так как они должны выразительно и эмоционально рассказать сказку и в образе исполнить песню. Чем ярче была исполнена песня, тем вернее дети разыгрывали действие сказки.

Разучивалась и исполнялась не только песенка из сказки, но и разыгрывалась в лицах сама сказка. Например, при разучивании песенок из мордовской сказки «Скрипочка»:

- педагог рассказывал сказку, исполнял песню главной героини (это происходило два - три раза через какой-то промежуток времени; дети привыкали и запоминали сказку);

- далее небольшие песенки разучивались группой и затем, когда сказка читалась снова, дети, которым была определена роль, исполняли песенку;

- шел разбор сказки, распределение ролей, определение действий персонажей;

- выбирались атрибуты, костюмы;

- исполнялась сказка; текст читал воспитатель, дети разыгрывали сюжет и исполняли песни.

В повседневной жизни детей были использованы видеофильмы сказок, инсценируемых детьми, просмотр которых обогатил и расширил представление детей о средствах музыкального, художественного и театрального искусства, создал наиболее благоприятную, творческую атмосферу при воплощении художественно-литературных образов детьми. При просмотре фрагментов балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского педагоги обращали внимание детей на выразительность движений артистов, взаимосвязь музыки и движения, особенности воплощения образа в пластике. В работе также были использованы видеоматериалы (фрагменты мультфильмов, спектакль «Девушка-березка» в исполнении детей), снятые по сюжету одноименных сказок. Ценность таких просмотров состояла в том,

что дети могли оценить художественность исполнения образа, сравнить игру актеров со своим собственным исполнением, а в детских постановках проанализировать удачное или менее удачное исполнение роли. Предметом обсуждения детей было своеобразие поведения актера на сцене, роль музыки в создании образа, особенность декораций и костюмов (цветовая гамма, стиль и прочее) с целью воспитания художественного, музыкального вкуса и культуры поведения на сцене.

На занятиях по ритмике осуществлялась работа над выразительностью движений детей. Используемые педагогом музыкально-пластические этюды, основанные на развитии одного образа или коллективных диалогов, формировали способность творчески воплощать в движениях образы героев сказки. Ритмопластические упражнения способствовали развитию выразительности жеста и слова через серию игр и упражнений под музыку.

При этом педагоги побуждали к творческому воплощению образа и проявлению фантазии детей. Выполняли важное условие руководства сюжетно-игровой деятельностью - предоставляли возможность каждому ребенку исполнить эмоционально-привлекательную для него роль.

На занятиях по изобразительной деятельности предлагали поработать детям над созданием многофигурной тематической композиции по сказке. Изображение в творческом рисовании отдельных персонажей, в лепке - создание модели декорации, в ручном труде - элементы атрибутов одежды и персонажей (например, усики и крылышки Пчелы и Бабочек, сабля Комарика). Педагоги знакомили детей с иллюстрациями и репродукциями картин по сказочной тематике. Такие беседы имели цель познакомить с элементами старинных костюмов, особенностями архитектурных сооружений, атрибутами исторической эпохи. На занятиях использовались репродукции картин: В.М. Васнецова, М.Л. Врубеля, мордовских художников Ф.Сычкова, А.Коровина, В.Попкова и другие произведения художественного искусства. Важным компонентом занятий по изобразительной деятельности являлось использование фрагментов музыкальных произведений, связанных с сюжетом сказок. Для передачи характерных особенностей музыкальных и художественных образов детям

было предложено серии творческих заданий, таких, как: передать настроение музыки с помощью графических линий, выразить в цвете особенности музыкальных интонаций, их смену и чередование («Каприччио» В.Гаврилина), с помощью цветowych пятен передать характер героя (фрагмент музыки Ж.Бизе можно использовать в создании художественных образов Комарика и Паука).

В повседневной жизни детей использовались элементы театрализованной деятельности, которая протекала в форме совместного общения взрослого и детей и в форме самостоятельной художественной деятельности. На начальных этапах работы над спектаклем взрослый знакомил детей с литературным произведением. Большое внимание уделялось осознанию детьми логики развития сюжета и последовательности действий спектакля. На этом этапе использовались в работе с детьми упражнения на развитие дикции, артикуляции, речевого дыхания, интонации голоса.

При этом использовались не только литературные тексты произведения, но и различные малые фольклорные формы: скороговорки, потешки, прибаутки, чистоговорки и прочее.

По мере работы над спектаклем, содержанием самостоятельной театрализованной деятельности ставились этюды, освоенные ими на организованных занятиях. Педагоги предлагали детям различные варианты игр, игровых ситуаций, позволяющих творчески развиваться этому виду деятельности. Это такие игры, как: «Кто лучше передаст образ героя?», «Покажи жестом», «Художник раскрашивает музыку», «Встреча с актером», «Путешествие в мир произведения», и др. Эти игры позволяли не только углубить восприятие детьми того или иного вида искусства, но и развить способность к синтезу разных его видов в творческой деятельности.

Обогащению самостоятельной художественной деятельности детей способствовала также и организация предметно-пространственной среды. Музыкально-театральные уголки обогащались атрибутами и материалами по мере работы над тем или иным сюжетом спектакля. Это стимулировало возникновению разного вида театрализованных игр. Так, например, работа

над сказкой «Колобок» стимулировало развитие сюжетно-ролевых игр, героями которых стали Колобок, Заяц, Лиса, Медведь, Волк, Дед и Баба. Играя, дети не только воспроизводили сюжет сказки, но и проявляли творчество в сюжетосложении. Образы, созданные детьми, отличались оригинальностью, новизной, богатством используемых средств (мимика, интонация голоса, жесты и др.).

Важным стимулом в развитии фантазии и воображении детей явилась работа по обогащению праздников и развлечений материалами (музыкальными, художественными, познавательными), используемыми в музыкальных спектаклях. Так, например, были проведены музыкальные и музыкально-художественные развлечения для детей в форме конкурсов, викторин, концертов, содержание которых построено на основе музыкального спектакля (конкурс рисунков на лучший костюм для Мухи-Цокотухи, конкурс «Сказочный турнир», викторина; музыкальное путешествие в сказку, кто больше назовет музыкальных интонаций сказки; игра-соревнование: кто интереснее изобразит сказочного героя; музыкальный магазин, музыкальный калейдоскоп и др.).

День спектакля - особый день в музыкальной жизни наших детей. Спектакли мы показывали на утреннике для детей из других групп, родителей. В инсценировках мы старались задействовать всех детей, поэтому количество ролей подгонялось под состав группы. Кроме игровых ролей были также и технические: режиссер по звуку, осветитель, рабочий сцены и т.д. Такой праздник музыки, надолго запомнится ребенку и будет служить наиболее эффективным средством формирования музыкальной культуры детей.

Образы, создаваемые литературным произведением, музыкой и жестом, оживают в душе детей и находят выход в театрально-игровой и продуктивной деятельности. Сказка стала причиной развития творческих способностей детей на основе разных видов деятельности, т.к. именно деятельный подход привел наших детей к развитию их способностей, к творчеству.

Результатом самого процесса участия, возможности импровизировать через микросюжеты, через пластику тела, через возможность отходить от текста; через возможность не только слушать, но и слышать классическую музыку, стал возросший уровень развития способностей детей, самовыражения и саморазвития.

Заключение

Таким образом, театрализованная деятельность детей шестилетнего возраста стала средством развития творческих способностей, которые проявились у каждого в определенном виде деятельности в зависимости от природных данных: музыкальные дети стали понимать музыку, что приведет их к музыкальному творчеству; дети с художественными задатками стали наполнять смыслом и красками свои первые картины; артистичные дети овладели пластикой тела, обрели выразительность, прониклись глубиной музыки; дети, неодаренные изначально, обрели творческое начало, которое смогут реализовать на другом поприще.

Информация о проведенных мероприятиях опубликована на нашем сайте:

[Театрализованная сказка «Береги соседей наших, и природа станет краше!»](http://ds47sar.schoolrm.ru/life/news/10433/293971/)

<http://ds47sar.schoolrm.ru/life/news/10433/293971/>

[Театрализованное представление по мотивам сказки К.И. Чуковского «Муха – Цокотуха» для детей старшего дошкольного возраста](http://ds47sar.schoolrm.ru/life/news/10433/272109/)

<http://ds47sar.schoolrm.ru/life/news/10433/272109/>

[Постановка детской оперы Л.А.Блохиной «Колобок»](http://ds47sar.schoolrm.ru/life/events/13511/244969/)

<http://ds47sar.schoolrm.ru/life/events/13511/244969/>