

театральная педагогика

Комлева Вероника Викторовна,

кандидат педагогических наук,

научный сотрудник Учреждения Российской академии образования

«Институт художественного образования», Москва

mikh-komlev@yandex.ru

Образовательное пространство на основе игровой среды для обучения дошкольников

Художественно-образное познание дошкольников происходит в художественно-эстетической культурной среде, которая является частью окружающего мира и может стать основой образовательного пространства. Искусство должно предлагаться детям в возможной полноте диапазона его истории, устремления в будущее и факторов общечеловеческого культурного богатства. Поэтому мы предлагаем образовательный материал для детей, в котором используются исторические и культурные традиции народов мира.

Дошкольники должны стать свидетелями живого звука, цвета, формы, движения. Живое лучше любого вида копии или опосредованной демонстрации. Хотя, конечно, без последних трудно обойтись, когда дошкольник образно переносится в Древний Египет или Древнюю Грецию, в Древний Китай или Японию. Можно использовать устное творчество этих народов, музыку, предметы декоративно-прикладного искусства, которые можно увидеть в музеях.

В процессе обучения и участия в мини-операх и мини-спектаклях собственная деятельность детей по подготовке спектакля, детское творчество по созданию костюмов и декораций предусматривают участие каждого ребёнка. Дошкольник становится прямым участником и исследователем культуры народов мира, что очень важно.

Если в школе учитель много говорит, задаёт вопросы, рассказывает, читает, предлагает повторить, а нередко чрезмерно тестирует ребёнка, то это приводит к зажиму в общении между взрослым и ребёнком. В дошкольных образовательных учреждениях, работающих по общепринятым программам, дети недостаточно творчески проявляют себя на занятиях. Занятие с применением театральных сюжетно-ролевых игр – это не традиционный урок, на котором надо молчать и соблюдать дисциплину, а творческий

процесс, где дошкольники активно развиваются. Дети участвуют в живом формообразовании образа услышанного и увиденного. Они рисуют, клеят, извлекают звуки, двигаются в танце, разыгрывают сценки. Таким образом, они развивают свои творческие возможности и проходят через разные художественные процессы. В ходе занятия используется весь спектр простых педагогических арт-средств.

Для живого творческого процесса используются природные материалы: листья, сухостой, лоза, сизаль, кора, камни, песок, глина. Подручные материалы: коробки, пенопласт, обёрточная бумага, тюль, армированная сетка, полиэтилен. Многие дети приносят из дома содержимое «бабушкиного сундука»: лоскуты старой материи, вышивки, бусы, кусочки меха и кожи.

И взрослые, и дети ходят на прогулки, экскурсии в музеи, ведётся краеведческая работа, приносятся из дома старые вещи, стулья и прялки, предметы старинного обихода и мастерства, народные поделки, старые книги, свечи. Много хранится в семьях и передается из поколения в поколение, многое принесено из соседнего двора, найдено в сарае, на чердаке. Что-то делается руками дошкольников, что-то раскрашивается, покрывается лаком, реставрируется педагогами и родителями.

Так создаются коллективные проекты, начатые в театральных сюжетно-ролевых играх и продолженные в мини-операх и спектаклях. Здесь нет выделения какого-либо одного вида искусств по принципу «одни искусства – высшие и главные, а другие – низшие и второстепенные». Синтез искусств – пространственных, временных, визуальных, акустических – помогает в преобразовательной, познавательной, коммуникативной деятельности дошкольника. Это показывает креативную роль искусства в развитии и эмоциональном становлении дошкольника.

В мифах и легендах раскрывается древнейшее понимание красоты: это борьба, подвиг во имя искренности, честности, бескорыстия, путь к свету, разуму, мысли, знанию, к единению против тьмы, невежества, стяжания, кровавой вражды и предательства. Перед ребёнком раскрывается эмоциональная и нравственная картина мира через движение, цвет, пространственные структуры, звучания в виде музыки, танца, поэзии.

Для ребёнка дошкольного возраста это кладёз знаний, а для педагога это рецепты психотерапии здоровьесберегающего обучения. О методах обучения знали в Древней Греции, Египте, Китае. Мифы и легенды облекались в устные эпосы, народную музыку, декоративно-прикладное искусство, так понятное ребёнку, в виде народных игрушек, масок, фольклорных костюмов, песен и музыкальных инструментов. Всё это ярко иллюстрировало миф и легенду Древнего мира, развивало и образовывало ребёнка.

Культурный ритуал соединял воздействие движений, цвета росписей, песнопений, костюмов и украшений, текстов, ритма и интонации, их звучания. Этот бесценный опыт родовой педагогики можно использовать в современной педагогике в иллюстрировании сюжетно-ролевых игр для дошкольников.

В Древнем мире всё новое ребёнку не только рассказывалось, но и показывалось или проигрывалось вместе с ним. Сейчас всё чаще новый материал ребёнку прочитывается, экранно показывается и молча, безучастно, обездвижено поглощается дошкольником и школьником. Исчезла театральная-эмоциональная окраска диалога дошкольника и педагога, остался только монолог педагога.

Словесные отчеты, и тем более письменные опросы, далеко не всегда применимы и совсем не подходят для дошкольников, так как дети, в силу своего возраста, не владеют свободно ни речью, ни письмом. Дети плохо анализируют самих себя – им легче, например, поиграть, нарисовать, спеть, образно перевоплотиться, станцевать, показать улыбочное или грустное лицо, чем ответить на вопрос педагога. Для педагога надежнее живые наблюдения за деятельностью детей, чем тестирование дошкольников. И как при этом раскрывается ребёнок! В дошкольных образовательных учреждениях, работающих с использованием театральных приёмов, педагоги стараются предоставить ребёнку адаптированную и более привычную для него сферу пребывания, а не пугать его тестами и расспросами.

Сначала ребёнок пытается с помощью наглядных действий определить решение, но это отнимает много времени. В игре ему легче научиться рассуждать и описывать словами, что надо сделать, и решать задачи в абстрактном мышлении.

Если ребёнок может выразить то, что он понял, пятью способами: действиями (движения, мимика, жесты, танцы); чувствованиями, понятиями, то есть словами; образами - экспромтами, символами, обобщенными знаками, то можно развить и научить ребёнка выражать свои ощущения и мысли с помощью образного прочувствования, театрализованного перевоплощения.

Невозможно развить у ребёнка способность самовыражаться, не развивая его креативно.

Знаковая информация возникает на основе парадокса. На первый план выходит информация перекрестного сознания. Ребёнок слышит информацию – а как её запомнить? Ему нужно не услышать, а прожить, а так как его жизнь – это игра, то давайте попробуем прожить вместе с ним, поиграть во что-то в сюжетно-ролевой игре. Таким образом, мы предлагаем смоделировать образовательное пространство, где ребёнок будет находиться в привычной для него игровой среде и не будет испытывать синдрома тревожности от

огромного объёма образовательного материала, который дети часто не запоминают, а просто заучивают вместе с педагогом.

Мы предлагаем использовать образовательное пространство на основе увлекательного образного путешествия ребёнка по странам и континентам, разным историческим эпохам в игровой форме на основе театрализованных сюжетно-ролевых игр, где ребёнок образно участвует, перевоплощается, а значит, легче запоминает и общается с педагогом и со сверстниками. Образ здесь связывается с понятием нового для ребёнка.

Мы пришли к выводу, что понятие легче донести до ребёнка не в знаково-буквенной форме слова, а в образном прочтении сущности передаваемого, поэтому образовательное пространство должно строиться на основе устного творчества древних мифов и легенд.

Образ выше понятия или словесного описания объекта. Образы, полученные в сюжетно-ролевой игре, прожитые ребёнком, ведут к преобразению действительности в его сознании. Юмор, трагедия, трагикомедия – способы эмоционально окрасить образовательное пространство и сделать мышление ребёнка креативным. Можно сделать вывод, что гротеск и поэтико-романтическая окраска образовательного пространства ведут к лучшему запоминанию нового материала детьми. Природная одарённость указывает на повышение образовательного уровня дошкольника через художественное восприятие. Принцип креативного развития ребёнка в образовательном пространстве на основе сюжетно-ролевой игры – это тяга дошкольника к добру и красоте, борьба со злом в сюжетной линии древнего мифа. Творческая форма поведения детей – сюжетно-ролевая игра.

Мы даем ребёнку возможность попробовать ощутить себя кем-то другим, перевоплотиться и обрести степень свободы, которая потеряна на уроке в дошкольных образовательных учреждениях или прослушивании нового материала, попробовать изменить форму занятия, где ребёнок – художник, а значит, творец. На первый план выдвигается принцип обеспечения субъективно-заинтересованного понимания художественно-эстетического образа исторического объекта Древнего мира.

На занятиях внутри созданного нами образовательного пространства ребёнок не просто ученик, исследователь культурно-исторических объектов Древнего мира, а творец на разных ступенях своего развития; главное – помочь детям почувствовать себя творцами.

Творчески одарённый ребёнок выходит на творческую индивидуальность – способность показа результата.

У детей парадоксально-образное мышление – стремление к самовыражению, тяга к актерскому самопредставлению. Для каждого ребёнка хоровое пение – самовыражение, рисунок – самовыражение, сюжетно-ролевая игра – самовыражение. Таким образом, в работе с дошкольниками может быть использован принцип творческого развития. Ребёнок творчески изменяет себя при помощи диалога с педагогом внутри образовательного пространства. Необходимо изменить ход и структуру занятия с детьми и попытаться построить творческую модель образовательного пространства, в котором ребёнок будет развиваться в театрализованных сюжетно-ролевых играх на основе древних мифов и легенд. В таком образовательном пространстве получают дальнейшее развитие и детская индивидуальность, и одаренность.

Можно ли поставить знак равенства между индивидуальностью и одарённостью?

Творческая индивидуальность выше, чем творческая одарённость.

Может ли определение творческой одарённости помочь в педагогической науке и творческом развитии ребёнка?

Модели занятий с дошкольниками рассчитаны на ребёнка со средним развитием и нацелены на подготовку ребёнка к школе в системе педагогического образования. Школа, куда попадает ребёнок, – унылое предприятие, где всё стандартно.

Объяснение ребёнку нового материала происходит стандартно. В данном предлагаемом образовательном пространстве на занятии ребёнок должен проявить себя, чтобы обратить на себя внимание в творческих формах проявления – в театрализованных сюжетно-ролевых играх. В дальнейшем из театрализованных сюжетно-ролевых игр складывается мини-спектакль – путешествие по различным историческим эпохам.

У дошкольника вступают в действие различные механизмы развития и участия в театрализованной сюжетно-ролевой игре и собственной творческой деятельности в процессе подготовки мини-спектакля. Формирование такого важнейшего мотива учения, как познавательный интерес, – одна из основных задач педагогики. С познавательным интересом связаны такие эмоциональные проявления, как удивление, чувство ожидания нового, интеллектуальной радости, успеха, коммуникативно-коллективный подготовительный процесс, приносящий ребёнку радость. Выстраивается цепочка внутри образовательного процесса. Сюжетно-ролевая игра – занятие, иллюстрирование образа как творческий отклик на услышанное и увиденное – закрепление нового образовательного материала. Репетиции и театральные экспромты – развитие творческого и исследовательского начала. Участие в мини-спектаклях и обсуждение мини-представлений со зрителями – тестирование полученных знаний ребёнком. И, наконец,

желание участия в повторе мини-спектакля и участие в творческих конкурсах, посвящённых мини-спектаклю, – рефлексия дошкольников.

Формирование познавательной мотивации у дошкольника происходит на основе сюжетно-ролевой игры и переходит в функциональное развитие в театрализованных сюжетно-ролевых играх на основе древних мифов и легенд. Функциональное развитие происходит при усвоении дошкольником или субъектом отдельных умственных действий, приобретении возможности их выполнения в новых планах. На основе игровой деятельности у ребёнка формируется внутренний план воображаемых преобразований действительности. Ребёнок, участвующий в сюжетно-ролевых играх, не только приобретает отдельные знания и умения – он проходит ступени стадийного развития, определяющегося установлением его новых отношений с людьми, формированием новых мотивов поведения и ценностных установок, которые заложены в сюжетах древних мифов и легенд. Древние сказания прошли корректировку временем, но остались глубокой нравственной основой для психологического, эмоционального, нравственного и социального развития ребёнка. В данном исследовании автор моделирует образовательное пространство на основе повышенного интереса ребёнка к игровому путешествию в мир мифов и легенд Древнего мира, так сходных со сказочными сюжетами, известными детям.

Внутри образовательного пространства педагог и дошкольник становятся партнёрами, они вместе исследуют пути и создают образ найденного в мифах и легендах, что вызывает повышение творческой активности и ребёнка, и взрослого; ребёнок и педагог – это прежде всего партнерские взаимоотношения; повышение активности во время занятий. Необходимая двигательная активность даёт повышение усвояемости материала и интереса к происходящему, потому что однообразная тишина вызывает дискомфорт, что приводит к страху ребёнка перед педагогом;

Как важно соотношение *инициативы* во взаимоотношениях педагога и ребёнка в ходе урока! Авторитарный или демократический стиль педагога не должны стать перстоуказующими: инициатива внутри образовательного пространства исходит и от ребёнка, и от взрослого, без упора на авторитет взрослого, а скорее на доказательство истины путём исследования и ребёнком, и взрослым;

Дружественное отношение к изучаемому вызывает побуждение к действию у дошкольника; «Давай узнаем», а не «я тебе говорю, потому что это так!» – вот девиз взрослого; дружественная игровая атмосфера внутри образовательного пространства ведёт к побуждению дальнейшего творческого действия.

Дружелюбное общение происходит в игровой среде.

Дети любят игрушки и игры. Самый могущественный человек для них – обладатель игрушек и сочинитель игр. Ролевые игры – это увлекательное путешествие в мир неизвестного вместе со взрослым, где двигательные игры и задания играют главную роль.

Необходимо разнообразить на занятиях образовательные ориентиры, такие как «быстрее», «грамотнее», «увеличение образовательного материала». В ходе действия сюжетно-ролевой игры увеличение темпа выполнения задания происходит за счет быстрой смены игровых заданий, грамотнее действовать дошкольника заставляют сами правила сюжетно-ролевой игры, увеличение пути игровых возможностей (добавление своего направления) побуждает дошкольника совершать увлекательное путешествие внутри образовательного пространства, увеличение охватываемого пространства (образовательного), сюжетно-ролевые игры – получение и обмен информацией и обмен ею. Происходит диалог внутри образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, лица раннего развития, творческого кружка. Размер образовательного пространства (сколько может воспринять ребёнок-дошкольник) определяется ожиданием и готовностью ребёнка воспринимать информацию сюжетно-ролевых игр. Благодаря интересу детей к исследуемому материалу внутри образовательного пространства происходит инициация в обмене информацией самого дошкольника со сверстниками, близкими и родителями. Участие в сюжетно-ролевых играх включает обещание со стороны педагога знакомства с интересной информацией и удовлетворение потребностей почемучек (детей возраста 3–5 лет).

У ребёнка появляется способность «добывать и выдавать» информацию; дошкольник сам листает словари, книги и узнаёт много нового.

Внутри образовательного пространства у ребёнка появляется свой интерес к «добыче» информации вместе с близкими, изготовление костюмов, чтение книг, дающих эту информацию. В ходе пребывания в образовательном пространстве у дошкольника появляется потребность «выдавать» информацию, а значит, повышать общение со сверстниками и с родителями в обсуждении нового.

Ребёнок активно участвует в распределении ролей, в обсуждении героев мифов и легенд.

В ходе театрализованных сюжетно-ролевых игр происходит оценка событий, переживание происходящего, отношение к поступкам других героев. На первый план выходит дружественная – располагающая к себе ребёнка – информация. Это не сухая, энциклопедическая констатация фактов, а захватывающее информативное увлекательное путешествие на воображаемом корабле знаний «Галеас». В театральном искусстве

ценится выразительность (проявление внутреннего во внешнем). Это значит, что внутреннее эмпатийное развитие ребёнка проявляется во внешнем, то есть в его участии в сюжетно-ролевых играх и в мини-спектаклях.

На занятиях необходимы азарт, соревнование, настойчивость. Всё это происходит в рамках сюжетно-ролевой игры.

Таким образом, роль ведущего педагога в образовательном процессе – мобилизовать активность дошкольника в изучении материала образовательного пространства, импровизировать и тем самым расширять рамки этого пространства и при необходимости корректировать сложность обучающих заданий.

Желание педагога и ученика способствуют усложнению темы, исследуемой в образовательном пространстве, что приводит к увеличению количества надстроек, а далее – к увеличению количества целей и задач.

Можно сделать вывод, что использование театрализованных сюжетно-ролевых игр помогает воспитывать и творчески развивать дошкольника.

Театральные приемы дают педагогу возможность воплощать идею творческого развития дошкольника, а не только участия детей в самостоятельной театральной деятельности кружков и любительских спектаклей и утренников. Индивидуальность понимания задачи – это объективное (прочтение учителем материала, ознакомление с мифами и легендами) и субъективное (обыгранное ребёнком) живое, а не обезличенное реагирование и педагога, и ребёнка на обучающий материал в ходе сюжетно-ролевой игры. Блуждание (выискивание незнакомого) ребёнка внутри образовательного пространства, обживание незнакомого, обнаружение странностей – увеличение опыта – расширение пути познания поставленных задач.

Таким образом, мы пришли к выводу, что образное восприятие образовательного материала ведет к увеличению образовательного потенциала дошкольника.

Литература

1. Абельюк Е. С. Миф или сказка? Мирос. М., 1995.
2. Баркова А. М. Социально-педагогические факторы воспитания детей средствами фольклора: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2000.
3. Власова С. Театр начинается: Методы психол. подгот. детей к участию в театр. постановках / С. Власова // Обруч. 1997, № 6.
4. Габай Т. В. Педагогическая психология. М., МГУ, 1995.
5. Доронова Т. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности: Программа «Из детства в отрочество» // Ребенок в дет. саду. 2001, № 2.
6. Дьюи Д. Психологическое исследование игры. М., 1995.
7. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. М.: Просвещение, 1988.

8. Лашкина Н. С. Изобразительная деятельность и театрализованные игры / Лашкина Н. С. Дошкол. воспитание. 1998, № 2.
9. Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры: Проблемы развития психики. Изд. 4-е. М., 1981.
10. Лозанов Г. К. Ускоренное обучение и возможности человека М.: Перспективы, 1982.
11. Мелетинский Е. М. Миф и историческая поэтика фольклора. М., 1977.
12. Программа «Театр — творчество — дети»: Развитие творч. способностей детей средствами театр. искусства / Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович // Дошкол. воспитание. 1996, № 9.
13. Филатов В. П. Загадка человеческого понимания. М.: Политиздат, 1990.