

Комлева Вероника Викторовна
Veronika Komleva

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской Академии Образования»
PhD (pedagogical sciences), the senior research fellow of
the Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies
of Russian academy of Education"
e-mail: mikh-komlev@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Organization of preschoolers' developing activities as part of the partial programme "musical theatre"

Ключевые слова: развивающая деятельность дошкольников, тематика театрализованных занятий, музыкальный театр, метод художественного образования.

Keywords: preschoolers' educational activities, themes of theatrical classes, musical theatre, method of art education.

Аннотация. В статье рассматривается тематика развивающей деятельности в работе с дошкольниками на основе театра с максимальным использованием предметов искусства, инсталляций, флеш-арта. Организация театральной деятельности дошкольников осуществляется на основе разноуровневого, дифференцированного и субъектно-личностного подхода к каждому ребёнку. В ходе занятий у детей дошкольного возраста выявляются способности к творческому воображению, желание к совместному коллективному творчеству и сценическому действию. Предлагаемая тематика может быть использована на занятиях по программе «Музыкальный театр».

Abstract. In the article the subject of developing activity during work with preschool children on the basis of theater with the maximum use of art objects, installations, flash art is discussed. Organization of preschoolers' theatrical activity is carried out on the basis of a split-level, differentiated, personal and subjective approach to each child. During classes with children of preschool age abilities of creative imagination, a desire for joint collective art and theatrical performance are revealed. The suggested topic can be used during lessons of the programme "Musical Theater".

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7394.2017/8.9)*

При разработке различных способов развивающей деятельности дошкольников необходимо учитывать: духовно-нравственную целесообразность, которая включает в себя не только информативный аспект, но и общечеловеческие ценности; традиционную народную культуру, которая должна включать краевой и

региональный компонент, мотивацию детей на продуктивную художественно-эстетическую деятельность.

Также необходимо опираться на культурно-исторический опыт, который в полной мере раскрывает для ребёнка не только традиции, но и помогает ему выйти на осмысление ценностей: социальных, семейных, личностных. Таким образом, организация развивающей деятельности дошкольников это использование в работе с детьми различных программ художественно-эстетического развития, проведение театрализованных и художественных событий. О важности проведения художественных событий как современной составляющей интегрированного полихудожественного обучения пишет Савенкова Л.Г. Художественное событие – это живая новая форма занятий для детей дошкольников, где присутствуют: «Запланированные эпизоды, элементарный план действий, в который могут вклиниваться приготовленные участниками сюрпризы» [10, 52]. Одной из эффективных форм приобщения детей к народной культуре может быть создание театрализованного представления, содержание которого направлено на формирование творческих способностей у детей дошкольного и начального школьного возраста.

Организация и использование различных форм театрализации в работе даёт возможность объединить различные возрастные группы детей, что очень важно в организации развивающей деятельности дошкольников. При подготовке и проведении различных художественных событий для разных возрастных групп детей требуется адаптация используемого материала и временное ограничение проведения мероприятия. Объединение разных возрастных групп среднего и старшего возраста может быть осуществлено в театрализованных играх, народных праздниках-гуляниях: «Масленица», «Осенины», «Святки», «Рождественские колядки» и «Весенние заклички», «Пасхальная радуга». При организации таких мероприятий очень важна оценка собственных интересов ребёнка, его наблюдений, а также:

- Опрос родителей и семьи ребёнка о возможности и желании участия в творческом процессе.
- Устное анкетирование ребёнка с целью выявления творческих способностей и коммуникативных навыков.

При обработке данных для дальнейшего ориентирования в театрализованной деятельности ребёнка и разработке направлений развивающей деятельности учитываются:

1. Особенности возрастного и индивидуального развития каждого дошкольника.
2. Интересы, потребности ребёнка в сфере современной культуры.
3. Уровень знаний и умений дошкольника в игровых ситуациях.
4. Артистизм и находчивость в решении поисковых социальных задач.
5. Наличие позитивных эмоций, проявление речевой и творческой активности.

При выборе содержания развивающих занятий закладываются перспективные задачи:

Обучающие: Передача игровых театральных образов: мимикой, интонацией, жестом, движением. Запоминание изображения различных образов с помощью

иллюстрирования: цветовыми пятнами, линейным контуром, отпечатком кисти.

Развивающие: Развитие слухового и зрительного внимания, чувства ритма, умения соединять движение и речь, жест, мимику, различные выражения эмоционального состояния.

Воспитательные: Бережное отношение к традициям и культуре, любовь и уважение друг к другу и к взрослым, чувства удовлетворения от совместной творческой деятельности.

Разработка содержания театральных занятий для детей дошкольного возраста должна быть направлена на организацию художественно-продуктивных видов подвижной деятельности, направленных на развитие воображения. Дошкольный период является ведущим в становлении данной психической функции. Об этом пишут в своих исследованиях Н.Н. Поддъяков, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко.

Управлять развитием воображения дошкольников можно и через участие детей в выстраивании совместного с взрослым учебного маршрута в рамках данной конкретной темы, на что указывают В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, О.М. Дьяченко. Это в полной мере реализуется в рамках теории и практики эстетического воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Но на практике это общепринятые занятия за партами или столами по модели: педагог — устное сообщение через информационный бумажный или видео носитель и ребёнок - объект получения информации и тестирования. «Общая, принятая форма устного тестирования детей дошкольного возраста - это вопрос и устный ответ, не всегда понятна и интересна детям и не предполагает другую художественную форму ответа» [5 130]. В работе с детьми необходимо использование новой методики эстетического развития и тестирования детей, которая описана в работе Торшиловой Е.М. и Филипповой Е.В. В процессе использования этой методики происходит «Активизация у детей представлений об образных возможностях всего, что ими воспринимается и меняется форма ответов на поставленные вопросы» [11 88]. Культуро-творческое развитие направлено на максимальное формирование у ребёнка ценностных эстетических, художественных ориентаций и уважения к культуре и традициям своего народа. Процесс должен быть выстроен на основе многоступенчатого художественного развития ребёнка младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования необходимо задействовать все педагогические возможности разных видов искусства с ведущей и объединяющей ролью музыкального театра. Необходимо использовать комплексный подход в обучении дошкольников на основе совместной согласованной творческой и художественно-продуктивной деятельности всего педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения.

В процессе занятий музыкальным театром и организации художественных событий изменится поликультурная среда образовательного учреждения, искусство расширит педагогические возможности, увеличит дидактический потенциал образовательного материала, усовершенствует структуру и методы обучения дошкольников. Занятия музыкальным театром активизируют мыслительную деятельность, познавательную активность, повышают художественно-творческое

развитие с помощью вокального и хореографического искусства. Это даёт ребёнку возможность «...учиться преодолевать скованность, робость, неумение свободно двигаться в пространстве под музыку; проявлять творчество в играх, этюдах, импровизациях средствами пластики и образной выразительности» [9 132]. Социальный, культурный и творческий опыт, практически приобретённый на занятиях музыкальным театром, это коллективный опыт, который используется детьми в различных игровых ситуациях. Эти занятия дают возможность объединения и проведения коллективных обучающих занятий для детей разного дошкольного возраста, объединённых в общие группы, когда уровень накопленного образовательного опыта и качество навыков у детей различен. На занятиях музыкальным театром и при создании общего творческого продукта, такого как театрализованное представление, проведения флеш-моб, театрализованное иллюстрирование, педагогу необходимо разработать и адаптировать тематику и произвести интерпретацию образов мирового искусства в соответствии с уровнем развития дошкольников.

При этом необходимо учитывать:

1. Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников.
2. Уровень воздействия образов мирового искусства на чувства ребёнка-дошкольника.
3. Формирование понятия красоты у ребёнка как эстетической категории и проявления в произведениях искусства. Формирование у детей дошкольного возраста эмоционально-нравственной отзывчивости к «младшему и слабому», к «живому и неживому».
4. Использование на занятиях с дошкольниками мировой, народной культуры, традиций района, края, области в контексте культурного и художественного развития России.

Программа «Музыкальный театр» для дошкольников отражает культуру и традиции мирового наследия, направлена на исследовательский диалог настоящего с прошлым и предполагает использование совместных программ региональных музеев, театров и центров дополнительного образования. В ходе работы осуществляется привлечение к совместному творчеству семьи и центров художественных промыслов, фольклорных коллективов, творческих мастерских. Развивающая творческая деятельность с детьми осуществляется через различные театральные формы:

малая театральная форма — иллюстрация заданий, личных впечатлений, различных моделей человеческого поведения,

средняя театральная форма — музыкально ритмическая иллюстрация заданий на основе известного материала сказок, пословиц, поговорок,

крупная театральная форма — художественное событие, театрализованное музыкальное представление с участием детей разного возраста с использованием долевого участия взрослых.

При разработке содержания театральных занятий необходимо учитывать, что развивающая деятельность должна стимулировать коммуникативную активность ребёнка для дальнейшего участия в различных театральных формах.

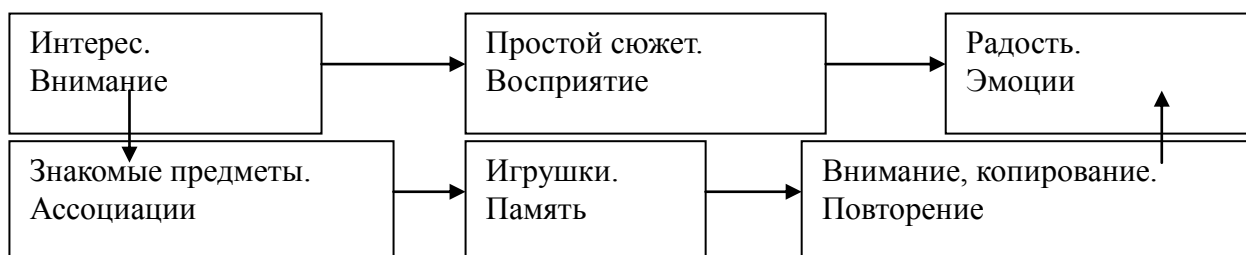
Предлагаемая тематика музыкально театральных занятий для дошкольников.
Младший возраст.

Театрализованные кукольные иллюстрации народных игровых, обрядовых картинок.

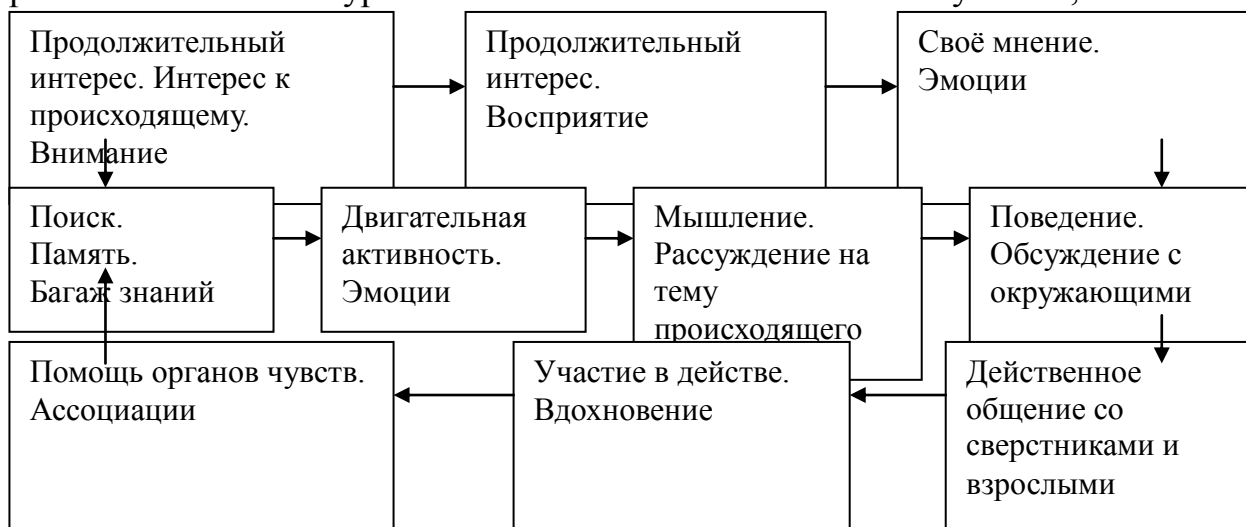
1. Пестушки, ладушки, потешки.
2. Детские стихи и песенки советских авторов.
3. Изображение домашних животных.
4. Разыгрывание наиболее известных народных сказок, где главные действующие лица — животные.
5. Театрализованные игры на основе народных сказок. Игра должна быть на основе одного сюжета, продолжительностью десять, пятнадцать минут - проста и понятна детям.

Например: цыплята и лисица, пшеничные зёрна и дрозды, мышки и кошка, караси и щука. В младшем дошкольном возрасте ребёнок лучше всего воспринимает кукольное изображение героя. Бумажная, тряпичная, пластиковая, деревянная кукла - уже оживший герой обозначенного сюжета. Ребёнок подстраивается, пробует в рамках сюжета копировать героя сказки, стихотворения, народной пестушки, потешки, песенки, хороводной игры.

Для ребёнка младшего возраста характерна схема познания на основе психических особенностей развития:

У детей среднего дошкольного возраста количество психических особенностей развития меняется и уровень познания становится более глубоким, сложным:

В связи с этим тематика для среднего дошкольного возраста изменяется и усложняется.

К народным сказкам добавляется фольклорная тематика народных

традиционных праздников, посвящённых различным временам года и обрядам. Зимние праздники: Рождество, Святки. Весенние: Масленица, Заклички жаворонков, Благовещение, Красная горка. Летние праздники: Иван Купала, Троица, Яблочный спас. Осенние праздники: Вязание снопов или праздник урожая — Макошь, Осенины, Птичий хоровод или проводы птиц.

К традиционным народным сказкам добавляются социальные сказки. На основе сюжетов ребёнок осваивает нормы поведения со сверстниками и взрослыми. Обрядовые праздники очень эмоциональны. Об этом писал А.Н. Афанасьев. Все древние народы воспринимали землю как источник всего живого, основу мироздания. Все праздники были связаны с землёй-кормилицей и стихиями, которые её окружали. Народное повествование начинается так: на море-океане, за островом Буяном громы, ветры, бури спят. На острове Буяне лежит громоносный змей, гнездится птица-буря и роятся пчёлы-молнии, посылают они на землю медовую влагу дождя. Часто в обрядах стихий, небесных светил изображались люди. Такая образность родовой педагогики была доступна для детского восприятия.

Как во первом терему месяц-батюшка.

Во втором терему красно-солнышко.

Во третьем терему часты звёздочки.

Месяц-батюшка — Пётр Иванович.

Красно-солнышко — Анна Павловна.

Часты звёздочки — их деточки.

(Из обряда колядования)

Для детей среднего дошкольного возраста основой тематики театральных занятий должны стать народные игрища и традиционные праздники. Они любимы детьми, понятны, быстро включают каждого ребёнка в особый ритм народной игры. В течение учебного года все занятия можно разбить на сектора и связать с круговоротом солнца и сменой времён года, которые использовались в народных гуляньях раньше.

Далее к традиционным народным играм можно подключить образные изображения известных былинных героев. Это интересно и доступно детям этого возраста. Побережье Белого моря, реки: Мизень, Пинега, Печора, Онежское озеро и богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, гуслиар Садко из Новгорода, пахарь Микула Селянинович, Авдотья Рязаночка, Вавила. Все эти персонажи наделены лучшими человеческими качествами: беззаветной любовью к своей земле, защитой слабых, честностью, трудолюбием, смекалкой. Они любимые герои народного театра. Об этом пишет Л. Воробьева. В народных сказках и театральных действиях Василиса Премудрая — это весна, Кашей — зима.

В смене времён года, в историях с народными героями, в сказочных и эпических образах происходит и переживание вечной мистерии борьбы добра со злом.

Осень	Покров	Рождество, коляда,	Зима
	Проводы солнца и птиц	Благовещение	
	Колыбельная для месяца	Масленица. Рождение нового	

		солнца	
	Ледяные мосты	Рождение огня, героя.	
	Борьба с выговецем за ключи, от солнца	Пасха. Приход весеннего тепла	
Лето	Яблочный, медовый и ореховый спас	Троица	Весна
	Сбор даров и урожая	Плодородие	
	Колыбельная месяца	Гром и дождь. Иван Купала	
	Берёзовый и дубовый сбор	Аграфена купальница	
	Праздник колоса и хлеба	Защита от зла земли-кормилицы	

При выборе определенной темы и разработке тематики необходимо учитывать весь образовательный маршрут, подбор и адаптацию по возрасту предметов искусства и музейных маршрутов.

На каждом занятии с детьми необходимо обращаться к народному декоративно-прикладному искусству, рассказывать о ремёслах различных народов, предметах декоративно-прикладного искусства, которые станут основой иллюстративного материала. Большое значение имеет музыкальное дополнение каждого занятия и музыкальное оформление театрального события, посвящённого традиционному празднику. Это может быть «избяной театр» в виде посиделок, где каждый актёр и зритель — участник действия, площадные гуляния на основе театра на открытом пространстве, уличное действо на основе хоровода, потешек, закличек. Театрализованная музыкальная иллюстрация сюжета по сценарию на тему народного праздника или эпоса, традиционно используемая в дошкольных образовательных учреждениях.

При выборе конкретной тематики необходимо учитывать всю цепочку образовательного маршрута, построенного на театральных занятиях для данного возраста.

Таким образом, организация развивающей деятельности дошкольников в рамках парциальной программы «Музыкальный театр» должна быть с использованием народного фольклора и продолжать знакомить детей с культурой своего народа или ближайших соседей территориально расположенных в рамках одного края. Сюжеты должны быть хорошо запоминающимися с небольшим количеством главных героев, в основном это стихии природы и животные или люди-герои народных эпосов. Лучше использовать сказочные сюжеты или сценарии календарных народных праздников. Можно использовать сказки народов мира, но только если главные герои животные или силы природы. Это могут быть японские, китайские или другие восточные сказки.

Новое содержание занятий музыкальным театром, музыкально ритмические задания и новая форма тестирования направлены на раскрытие для ребёнка художественного образа, перевод художественной формы в пространственное действо с использованием художественных модальностей — цвета и звука, звука и пространства, пространства и движения, пространства и декламации. Всё это

выдвигает на первый план использование музыкальной театрализованной деятельности в работе с дошкольниками.

Литература

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. – М., Просвещение, 1982.
2. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем возрасте. – М., 1973. – Гл.4.
3. Доронова Т.А. Развитие детей в театрализованной деятельности. — М., 2001.
4. Дьяченко О.Н. Знакомимся с программой «Развитие». – М.: Гном и Д, 2001.
5. Комлева В.В. Музыкальная театрализация как основной художественный опыт детей в современной школе [Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. - №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/komleva_334-345.pdf
6. Кудрявцев В. Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-исторический подход. – Дубна, 1997.
7. Панфилов В.В. По старому русскому обычаю. — М., 2003.
8. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольников. – М., 1984.
9. Нилов В.Н. Художественно-творческое развитие школьников хореографическим искусством в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования [Электронный журнал] //Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2017. - №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/nilov_128-134.pdf
10. Савенкова Л.Г. Художественное событие – современная составляющая интегрированного полихудожественного обучения [Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2017. - №3. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/savenkova_48-54.pdf
11. Филиппова Е.В., Торшилова Е.М. Экспериментальная методика эстетического развития детей 6-11 лет [Электронный журнал]//Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2017. - №1. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/torshilova_86-91.pdf