

КОСТЮМ, КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Шукшина И.В., музыкальный руководитель МАДОУ № 34 «Золотой ключик» г. Северодвинска, высшая квалификационная категория, shykshina-irina@mail.ru.

Кузнецова Е.А., воспитатель МАДОУ № 34 «Золотой ключик» г. Северодвинска, высшая квалификационная категория, len-ky2014@yandex.ru.

В контексте новых образовательных стандартов становятся актуальными возможности театральной педагогики.

Театральная педагогика – это педагогическая технология, которую в полной мере можно назвать инновационной и представляющей собой исследование мира. Многие элементы технологии «театральная педагогика» активно используются в дошкольной практике, что содействует расширению общего и художественного кругозора детей, воспитанию их общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств, развитию эмоциональных и творческих способностей, художественного вкуса (6).

Дошкольная театральная педагогика воспитывает личность ребенка средствами театрального искусства, немаловажными из которых является использование костюма, облегчающее создание образа (эмоционального, художественного, познавательного). Театр, театральная игра и ее элементы предстают как форма художественно-эстетической деятельности, воссоздающей жизненный мир, познаваемый формирующейся личностью.

Мы говорим сегодня об использовании костюма, как элемента театральной педагогики, способствующего развитию креативности дошкольников. Вспомним основные понятия:

Креативность – способность к конструктивному и нестандартному мышлению и поведению, постоянному осознанию и развитию своего опыта. Иначе говоря – способность к творчеству.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить следующие основные критерии креативности (по методике Торренса):

1. Оригинальность, которая проявляется в способности предложить новый замысел для игры; 2. Быстрота – способность быстро адаптироваться в сложной ситуации; 3. Гибкость – способность предложить новое использование для известного объекта; 4. Вариативность – умение предложить различные идеи в той или иной ситуации (10).

В отечественных исследованиях креативность рассматривают в связи с развитием творчества, творческой личности. И мы, говоря о креативности, будем рассматривать творческие способности дошкольников.

Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творческой деятельности различного рода. Новый продукт, получаемый личностью в творчестве, может быть объективно новым (социально значимым открытием) и субъективно новым (открытием для себя).

Ученые выделяют два основных компонента творческих (креативных) способностей дошкольников: творческое мышление (т.е. познавательная активность человека), воображение (творческое воображение, воссоздающее воображение).

Творчество находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Чем богаче опыт – тем больше материал, которым располагает воображение. По утверждению отечественных и зарубежных психологов творчество, как и способность к нему, развивается, и детский возраст дает для этого богатейшие возможности. К сожалению, эти возможности с течением времени утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.

Театрализованная деятельность интегративна, причем, активность и творчество проявляются в трех аспектах:

1. В создании драматургического содержания (т.е. в интерпретации заданного литературным текстом сюжета или сочинения собственного либо вариативного сюжета);

2. В исполнении собственного замысла (т.е. в умении адекватно воплощать художественный образ с помощью художественных средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, движения, напева);

3. В оформлении спектакля – в создании (подбор, изготовление, нестандартное использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программ.

Из-за этих особенностей театрализованной деятельности по отношению к ней чаще используется термин «театрально-игровая деятельность». В программе «Детство» театрализованная деятельность рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах:

- как разновидность художественной деятельности она входит в область «Художественно – эстетическое развитие», где интегрируется со следующими разделами: художественная литература, музыка, изобразительное искусство, развитие продуктивной деятельности и детского творчества;

- как творческая сюжетная игра, игровые импровизации и театрализация, бытующие в самостоятельном игровом опыте ребенка, они представлены в разделе «Игра, как особое пространство развития ребенка».

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе ребенка:

- от игры по одному тексту (литературному, фольклорному) к игре – контаминации, в которой основа сочетается со свободной ее интерпретацией, либо соединяются несколько произведений;

- от игры, с использованием средств выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре, как средству самовыражения через образ героя;

- от игры, в которой центром является «артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций: артист, режиссер, сценарист, оформитель, костюмер;

- от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности, как средству самовыражения личности и самореализации способностей.

Система работы по театрализованной деятельности делится на три этапа:

1. Художественное восприятие литературных и фольклорных произведений.

2. Освоение специальных умений для становления основных (актер, режиссер) и дополнительных позиций (сценарист, оформитель, костюмер).

3. Самостоятельная творческая деятельность.

Исследователи А.Г.Гогоберидзе и С.Г.Машевская предприняли попытку классификации игровых позиций, исходя из индивидуальных способностей и возможностей дошкольников(7):

1. Ребенок-режиссер. 2. Ребенок – актер 3. Ребенок – зритель. 4. Ребенок – декоратор (которую раскроем полнее, согласно теме доклада) - наделен способностями образной интерпретации литературной основы игры, которые проявляются в стремлении изобразить впечатления на бумаге. Он владеет художественно-изобразительными умениями. Способен обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отобрать и творчески использовать предметы-заместители. Готов к художественному оформлению спектакля через создание соответствующих декораций, костюмов и реквизита.

У детей – дошкольников ведущим видом деятельности является игра (при этом очень популярна игра в «театр») и независимо от предпочтения игры – драматизации или сюжетно – ролевой игры дети с удовольствием перевоплощаются в сказочных или реальных персонажей, используя разнообразную мимику, характерные жесты, действия, проявляя при этом фантазию, выдумку, инициативу с тем, чтобы лучше раскрыть выбранный образ. Большую роль в раскрытии образа, перевоплощении играет костюм и/или его элементы.

Младших дошкольников костюм привлекает из-за возможности переодеться, а значит измениться. Объем жизненного опыта младших дошкольников меньше, чем у старших, следовательно, им сложнее выстроить опыт по элементу костюма, именно поэтому младшим дошкольникам требуется костюм, представленный наиболее полно. Старшие дошкольники, учитывая уровень развития психических процессов, возросшие возможности самореализации в творческой деятельности, способны воссоздать костюм по одному элементу. Безусловно, дети любят использовать в своей деятельности готовые яркие костюмы, однако, старшие дошкольники могут и самостоятельно изготовить эти элементы, которые имеют для детей большую ценность, т.к. в них вложен собственный труд.

Опираясь на принципы театральной педагогики (8): событийности, проживания, продуктивного действия, личностного творческого действия, импровизации, осмысленности, разнообразия содержания, целостности и «зерна», мы разработали систему занятий по театральной деятельности с использованием театрального костюма и его элементов для всех возрастных групп дошкольников, начиная со 2 младшей.

Наши занятия с малышами строятся таким образом, чтобы детям не приходилось самим воспроизводить текст сказки. Занятия направлены на выполнение малышами определенных действий. Малыши, перевоплощаясь посредством готовых костюмов, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои возможности, легче справляются со многими задачами, учатся, незаметно для себя. Таким образом, на этом этапе, нашей задачей является: научить детей перевоплощаться, становиться не ребенком, а определенным героем.

В средней группе ребенок постепенно переходит от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя, к игре, в которой важны и процесс, и результат. На этом этапе мы побуждаем детей придумывать небольшие сказки – истории, при этом, естественно, имея определенную, заготовленную заранее, канву сказки, используя, как побудительный мотив, разнохарактерную несложную музыку. Учим их, при проигрывании, переходить от «типичного» образа к воплощению целостного образа, чему, безусловно, помогает использование театрального костюма. Усложняем задачи по театрально-игровым умениям детей. Помогаем им овладеть основными умениями оформителя спектакля, учим подбирать атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаем детей в процесс изготовления недостающих атрибутов для спектакля. Уделяем внимание развитию интереса к творчеству, импровизации в процессе придумывания содержания сказки и воплощения задуманного образа с помощью различных средств выразительности, в том числе и костюма. На данном этапе нашей задачей является использование костюма и его элементов, как способа творческого подхода к передаче образа и характера героя.

В старшей группе продолжаем совершенствовать исполнительские умения детей, переходим от игры, где используются средства выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ героя. Развиваем специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса игровых позиций. Используем схему: «С чего началось, что случилось, чем все закончилось». Мы помогаем детям овладеть умениями оформителя (сценографа), костюмера, привлекаем их к созданию декораций, элементов костюмов, в том числе, используя и совместную с родителями деятельность. Учим самостоятельно отбирать, творчески использовать предметы-заместители изготовленные собственноручно, а также более старшими детьми, атрибуты, элементы костюмов. На этом этапе нашей задачей является: добиваться от детей стремления к самостоятельности и субъективной позиции в театрализованной игре, проявления интереса к творчеству и импровизации в процессе придумывания сюжета и воплощения образа, наиболее ярко и креативно раскрыть который позволяет костюм и его элементы. Осознания того, что эти элементы могут изменяться в зависимости от сюжета.

В подготовительной к школе группе подводим детей к самостоятельному придумыванию сюжета сказки, и эта сказка становится спектаклем, который они играют для зрителя. Побуждаем детей найти художественные средства для

адекватного выражения настроения персонажа с помощью мимики, пантомимики, интонации, танцевальной импровизации, костюмов и их элементов, учим детей комбинировать свои впечатления, создавая новые образы. При этом на данном этапе, дошкольникам не так уж важны готовые костюмы. Для них важнее и ценнее костюмы, сделанные своими руками, а для возможности перевоплощения достаточно каких-то элементов костюма. Дети подготовительной к школе группы в достаточной степени владеют различными техниками для изготовления костюмов и их элементов (квиллинг, бумагопластика, работа с природным и бросовым материалом).

Соответственно, нашей задачей становится: с одной стороны, творчески подходить к созданию костюма, основываясь на анализе характера и эмоциональных состояний персонажа, сюжетных ситуаций, с другой стороны, помочь ребенку передать чувства в изображаемом действии, варьировать свое поведение в роли, полнее раскрыть и воплотить, а, возможно, и интерпретировать в спектакле собственный творческий замысел, посредством использования костюма или его элементов.

Таким образом, на разных этапах работы, реализуя принципы театральной педагогики, вне зависимости детей от степени умений по созданию костюма и его элементов, костюм является побуждающим фактором для творческого воплощения детьми образов, характеров, эмоциональных состояний персонажей.

Театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую культуру, путь к нравственным ценностям своего народа. И, по большому счету, этому способствует использование театрального костюма.

Литература:

1.Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. - М.: Просвещение, 1991г. – 127с.

2.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1991г.- 91с.

3.Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности. // Ребенок в детском саду. 2001г. № 2, стр. 23-24.

5.Ерофеева Т.И., Зверева О.Л. Игра-драматизация. Воспитание детей в игре. - М.: Просвещение, 1994г.

6.Курышева М. В. «Театральная педагогика как учебный предмет в системе подготовки педагогов дошкольного и начального образования» Дата обращения 11.10.2018г.

http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/kurysheva_m._v._47_50_5_170_2016.pdf.

7.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г.

10.Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие /Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.