

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Искусство успешных планов для успешных. Kaleidoscope дат. Коротко о важном.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА

Н. Губанова

Профессионализм есть показатель качества профессионала. Мы считаем, что в воспитании профессиональных качеств, способствующих росту компетентности, немаловажное значение имеет использование в педагогическом процессе технологий, направленных на совершенствование эмоционально-личностной сферы педагога, а именно на воспитание *артистизма*, как одного из проявлений творчества в педагогической деятельности, особого отношения педагога к воспитанию и обучению детей.

В научно-педагогической литературе понятие «педагогический

артистизм» наиболее активно разрабатывается с 90-х годов XX века (В.И. Загвязинский, Ж.В. Ваганова, О.С. Булатова, Г.А. Гарипова и др.). Артистизм — это проявление богатой палитры отношенческих реакций на явления окружающего мира, способность яркой эмоционально-образной перекодировки информации в нужном для учебно-воспитательного процесса направлении. Это важнейшая характеристика проявления педагогического мастерства, существенное качество, которое, по мнению учёных, нуждается в специальном внимании и имеет полное право быть

включённым в профессиограмму современного педагога.

В нашем исследовании мы выявили необходимость формирования педагогического артистизма как неотъемлемого качества воспитателя ДОО для осуществления им целенаправленного педагогического руководства творческими играми детей.

Исследования последнего десятилетия рассматривают развитие педагогических творческих способностей и артистизма средствами театральной педагогики в практике подготовки будущих учителей и воспитателей на студенческой скамье. Это оказывается возможным в условиях *поствузовской* дополнительной подготовки педагога в дошкольном образовательном учреждении.

Дополнительная подготовка средствами театральной педагогики

Дополнительная подготовка воспитателей средствами театральной педагогики непосредственно в стенах дошкольного образовательного учреждения — одно из условий формирования творческой активности детей 5–7 лет в театрализованной игре.

Были определены следующие задачи в области дополнительной подготовки педагогов:

- оснастить педагогов необходимым теоретическим и практическим инструментарием;
- воспитать уверенность в общении с аудиторией;
- развивать артистические качества личности;
- способствовать ориентации на творчество в профессиональной деятельности.

Предложенная нами модель формирования творческой активности детей 5–7 лет в игре-драматизации была апробирована в ходе эксперимента в ДООУ № 42 и в последующем успешно внедрена в практику ДООУ № 46 г. Коломны Московской области. Результаты показали, что деятельность педагогического театра существенно повлияла на формирование творческой активности детей, способствовала созданию положительной мотивации к драматизации, вызывала желание играть роли, участвовать в спектаклях, что, в свою очередь, имело большое значение в степени удовлетворённости педагогов своей деятельностью.

Создаём педагогический театр

Педагогический театр зарекомендовал себя как оптимальная форма и способ творчества, насущно необходимые педагогу-практику в силу заключённых в них возможностях

развития личностных качеств (артистизма, уверенности в себе, умения свободно общаться, импровизации), которые не могут быть усвоены вместе с базовыми научными знаниями в средне-специальном или в высшем учебном заведении. Нужны иные технологии, которые позволили бы воспитать у педагога эти важные качества не умозрительным путём, а в ходе практической деятельности; не запасались бы «впрок» в надежде когда-нибудь пригодиться, а проявлялись «здесь и сейчас», то есть были ежеминутно востребованы. О.С. Булатова считает, что только технологии с применением методов театральной педагогики могут воспитывать такие качества, как эмпатия, умение встать на позицию другого, так как по сути своей они основаны на глубокой индивидуализации, учитывают творческую природу педагогической деятельности, в которой важно проникновение в природу человеческой выразительности. Этого, по нашему мнению, можно достичь только в практической работе и непосредственно в стенах детского сада.

Опыт и рекомендации

Педагогам, желающим заняться подобной работой, мы можем рассказать о своём опыте и дать некоторые рекомендации.

Идея создания педагогического театра у нас появилась в связи с тем, что наш детский сад находился в новом микрорайоне, вдалеке от культурных центров; гастрольные спектакли мини-трупп, приезжающих в детский сад, были невысокого художественного уровня, мало рассчитаны на детей. Вместе с тем, из ответов воспитателей и родителей на вопросы анкеты мы выяснили, что существует потребность в ярких художественных зрелищах хорошего качества. Было решено показывать различного рода представления своими силами. Так родился педагогический театр в детском саду.

Педагогический театр — это коллектив единомышленников, который осуществляет работу по развитию творческих качеств у взрослых и детей, то есть фактически объединяет их в одном общем интересном деле. В нашем театре с удовольствием играли и играют не только педагоги (музыкальные руководители, воспитатели), но и другие сотрудники детского сада (няни, родители, повара, медсестры и другие) — словом, все те, кто не равнодушен к интересам воспитанников и кто стремится попробовать свои силы в этой захватывающей деятельности — театральной игре. На этапе появления первых спектаклей зарождающегося театра важным является общая договорённость

доверять в постановке режиссёру, руководителю, который может быть только один. Им, как правило, становится музыкальный руководитель либо умелый, увлечённый этой идеей воспитатель. По нашему опыту знаем, что в дальнейшем, при условии успешной работы, желание воспитателей участвовать в совместных постановках непременно возрастает. С течением времени педагоги переиграют разнообразные характеры героев, попробуют себя в разных амплуа. Всё это придаст им уверенности в повседневной работе с детьми, разовьёт эмоционально-личностную сферу, обогатит духовно-практический опыт.

Деятельность работников детского сада по созданию педагогического театра в ДООУ может осуществляться в двух направлениях: теории и практики. Теоретические вопросы освещаются на консультациях, практические аспекты осваиваются на занятиях педагогического театра. Темы консультаций с воспитателями могут включать в себя актуальные вопросы современной педагогики о путях формирования детского творчества, законах развития педагогического мастерства, значении образца креативного поведения взрослого в формировании творческой деятельности ребёнка, об особенностях педагогического руководства детской творческой игрой.

Практическая часть осуществляется на занятиях педагогического театра (мы назвали свой театр «Взрослые — детям»), которые объединяют всех педагогов детского сада и строятся на принципах интеграции различных видов искусства, вариативности форм и методов, гибкости использования материала. Работа проходит в удобный для педагогов режимный момент (во время дневного сна детей); количество занятий варьируется от двух-трёх раз в неделю (в начале занятий и во время репетиционного периода, а также непосредственно перед выступлением, что способствует интенсивному погружению в процесс) — и до 1 раза в неделю, по плану.

Целью создания театра взрослых является не только знакомство детей со сказкой, с театром, но и отслеживание воздействия театрализованного зрелища на оживление самостоятельной игры детей. Ведь не секрет, что самостоятельные игры детей есть отражение их жизни. Чем интереснее им видится жизнь, тем ярче она преломляется в игре.

В репертуар театра можно включать пьесы различного содержания и разных эпох. В практике мы использовали для постановок пьесы, основанные на сюжетах народных сказок, произведений русских и зарубежных писателей, а также авторские, сочинённые нами.

В репертуаре нашего педагогического театра появлялись даже сказки-сериалы. Так, после чтения сказки-оригинала А. Линдгрена «Малыш и Карлсон» в репертуаре драматического театра взрослых появилась сказка-продолжение, сказка-вариант под названием «Малыш идёт в школу», в которой мы, авторы, разрабатывали дальнейший сюжет о том, как Малыш собирается в первый класс и какие приключения его ждут.

Значение педагогического театра трудно переоценить: он не только удовлетворяет потребности детей в качественном театральном зрелище, служит хорошей мастерской в профессиональных целях (для отработки у педагогов навыков ролевой игры и воспитания артистизма), но и выполняет функцию механизма, стимулирующего формирование творческих качеств у дошкольников, развивает эстетическое мировосприятие воспитанников, способствует созданию в детском саду взросло-детской общности.

На примере авторской программы

Работа педагогического театра может органично включаться в учебно-воспитательный процесс. Так, деятельность театра взрослых предусмотрена разработанной нами программой «В мире красок и ме-

лодий» и играет роль катализатора творческого процесса, способствует накоплению детьми художественных впечатлений, реализует потребность в общении с искусством.

Программа основана на ведущих положениях концепции эстетического воспитания и развития дошкольников Т.С. Комаровой. Внимание педагога в программе акцентируется на творческом развитии детей посредством интеграции различных видов искусства и художественно-творческих деятельностей. В отличие от традиционной системы занятий, позволяющей лишь прикоснуться к проблемам и тайнам художественной речи, данная программа представляет широкие возможности для постижения языка искусства, обогащения восприятия жизненными наблюдениями, создания атмосферы творчества для наиболее полной самореализации детей в художественной деятельности. В заявленной программе занятий широко используются выявленные нами педагогические возможности игры-драматизации: её синкретическая, креативная, эмоциогенная и инструментальная функции. По своему духу эти занятия представляют собой игровое общение, в процессе которого детям предоставляется возможность раскрыть свой творческий потенциал. Сочетание игры, сказки, пластики, театра,

музыки, художественного слова, изобразительного искусства позволяет создать на каждом занятии неповторимую эмоционально-образную ситуацию, найти новую форму предъявления художественного материала, методы ведения учебно-воспитательного процесса.

Программа «В мире красок и мелодий» является собой художественно-творческий комплекс, основанный на музыкальной и традиционной игре-драматизации, куда входит цикл разнообразных взаимосвязанных занятий, разнообразных по форме (групповые, подгрупповые, индивидуальные, коллективные), которые могут проводиться нетрадиционно: занятие-путешествие, концерт, экскурсия, брейн-ринг, игра, беседа-гостиная, сказка, её анализ, посещение выставки и т.п. Занятия объединены общими целями, задачами и ориентированы на конкретный результат. Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня, по 25–30 минут для детей 5–7 лет. Содержание занятий и форма обучения включают в себя: упражнения, этюды, игры-драматизации, наблюдения, экскурсии, чтение художественных произведений, просмотр кукольных и драматических спектаклей, подготовительную и итоговую работу по просмотренному и сыгранному детьми спектаклю, творческие

диалоги, концерты, музыкальные гостиные.

Структура системы занятий направлена:

- на выделение общей интонации художественного произведения;
- на знакомство с основными средствами художественной выразительности (ритм, динамика, темп, тембр, лад, мелодия и др.) и особенностями отражения их в художественном образе через игру-драматизацию (пластика, музыка, слово) — локальное экспонирование;
- на углубление понимания художественного образа посредством показа его в развитии и взаимодействии — динамическое экспонирование художественного образа и экспонирование взаимодействия художественных образов;
- на усложнение художественно-творческих задач при составлении художественно-игровых композиций, сочинения к ним словесного и музыкального материала.

В результате построенных таким образом занятий происходит усложнение художественно-творческой задачи и, следовательно, способов игровой деятельности; расширение объёма знаний, умений и навыков, погружение в художественно-игровой образ, познание особенностей, тонкостей и оттенков интонационно-ролевого воплощения.

Структура самих занятий достаточно свободна, в них нет чёткого деления на разделы, напротив, драматургия часто приобретает сказочную форму проведения занятий, в которых главной идеей является постижение интонационности искусства средствами музыки, пластики и театра. Выделяя «генерализующую интонацию» (В.В. Медушевский) художественного произведения, ребёнок «расшифровывает её посредством преобразовательных действий с художественным материалом, как бы «пропуская через себя»: инструментует, вокализует, интерпретирует в слове, движении — то есть глубоко постигает художественный образ посредством драматизации, приходит к пониманию произведения в целом.

В драматургии занятий особое значение имеют:

1. Расстановка мизансцен занятия (создание предметно-пространственных мини-центров (А.И. Савенков), гибкое зонирование его: выделение уголков для проведения драматизаций, уголков для расположения хора, места для активной игры, уголка для настольного и кукольного театров.

2. Акцентирование педагогически наиболее значимых моментов занятия:

а) объединение одним сюжетом всех разделов занятия и соблюдение

плавных переходов от одного раздела к другому;

б) предварение или заключение занятия «объединяющей песней» (в зависимости от настроения, состояния творческой атмосферы), которая может быть исполнена взрослыми или детьми либо совместно.

Эмоционально-смысловым центром занятий является опорная интонация (музыкальная, словесная, изобразительная), вокруг которой, как вокруг стержня, наслаиваются сходные, подобные или, напротив, контрастируют несходные, противоположные по смыслу. Основной нравственно-этический урок, смысл каждого занятия выражается понятием эмоционально-смыслового стержня, как общей, генерализующей интонации-образа и находит отражение в пословице. Например, в занятии по теме «Дивный сад» в качестве эмоционально-смыслового стержня дети выбирают следующую подходящую по смыслу пословицу: «Не всё то золото, что блестит», созвучную содержанию и духу занятия — самый скромный, живой цветок есть уникальное явление, в самом обычном дне есть возможность встречи с чем-то прекрасным.

Основные виды деятельности на занятии (восприятие искусства, вокальная, двигательная и инструментальная импровизация, сюжетосложение, музыкально-игровая

композиция) могут использоваться вариативно, так же как и специальные разминки-упражнения и этюды, но главное, необходимо учитывать принцип последовательного введения заданий на занятии: от простого к сложному, от активизации элементарных творческих проявлений до развёрнутых музыкально-игровых композиций. Для предотвращения психоэмоционального переутомления следует чередовать задания разной эмоциональной степени сложности и характера, а также форму преподнесения материала.

Занятия, направленные на формирование творческой активности детей в художественно-игровой деятельности, не ставят своей целью непосредственное обучение детей навыкам сценической деятельности, основам театра. Задача педагога состоит не в привитии специальных искусствоведческих знаний, а в активном проживании с детьми различных игровых ситуаций с целью постижения выразительных особенностей художественного образа, которое в конечном итоге приводит к самопознанию. Следовательно, постановка спектакля силами детей в работе по программе «В мире красок и мелодий» не является самоцелью, но обязательно включается в систему занятий как возможность погружения в атмосферу театра — одного из самых волшебных

искусств. Постоянное присутствие театра, с одной стороны, и игры-импровизации, с другой, создаёт условия для неформального приобщения к драматизации как к способу эмпатийного познания окружающего мира.

Игровые методики для театра

Для программы «В мире красок и мелодий» мы разработали систему творческих заданий на основе интеграции музыки, пластики, драматизации, изобразительного искусства, художественной литературы. Типология заданий первой серии нами была разработана в соответствии с видами художественно-творческой деятельности, используемой на занятии. Во второй серии творческих заданий нами были введены игровые методики. Приведём примеры:

«Копилка интонаций». В основе лежит метод моделирования эмоций В.И. Петрушина. Подбираются художественные произведения (музыка, литература, живопись) по принципу созвучности друг с другом, по настроению, общей интонации как эмоционально-смысловой интерпретанты.

«Интонационный портрет». Данная методика позволяет выделить интонацию, присущую настроению героя (героев) в данный момент: надо описать внешнее

и внутреннее состояние сначала как бы со стороны, потом выразить его в словах (монолог), затем изобразить в ролевом воплощении и дать название «портрету».

«Интонационный календарь природы» («Живая картина в проёме окна»). Дети определяют состояние природы, открывшееся им из окна. Проём окна — словно рамка картины, которую нарисовал удивительный художник: всё в ней подвижно, меняется настроение в отличие от настоящей картины, в которой все явления даны в «застывшем» виде. Каждый раз дети получают новые впечатления и сравнивают их с прежними: вчера деревья были ещё зелёными, а сегодня пожелтели; только что был сильный ветер, как вдруг всё стихло. Именно таким образом всматриваясь в картину живой природы, мы тут же можем сравнивать её с «застывшей» — репродукцией картины художника, фотографией, иллюстрацией книги; можем соотнести с точно подобранным музыкальным отрывком (контрастным или сходным по настроению). Д.В. Мендерицкая указывает, что сочетание наблюдений действительности с художественными образами позволяет вести детей от подражания к творческому воспроизведению жизни. Поэтому главным мотивом детского творчества является

стремление выразить свои впечатления и переживания, осваивать их в жизни.

«Фотоателье «Стоп-кадр» («Фотомгновение»). Эта методика нацеливает детей на умение проследить и рефлексировать (перинтонировать) музыкальный образ, как бы заново охватывая его целиком, а затем, выбирая момент, «сфотографировать» («схватить») его и описать словами, изобразить в рисунке. Например, в пьесе «Баба-Яга» П.И. Чайковского можно выбрать мгновение для «фотоснимка», которое затем изобразить на бумаге: вот Баба-Яга вылетает из-за леса, или пролетает в ступе над головами испуганных прохожих, или приземляется на поляне и т.д. Это позволяет «остановить мгновение» и описать его.

Важная роль вводных занятий

Успех по программе «В мире красок и мелодий» во многом определяется *вводными занятиями*, которые нацелены на формирование у детей представления об интонации как общехудожественной категории (А.Я. Зись), включающей в себя единство эмоционального и рационального, а также выделение генерализующей интонации в эмоционально-смысловом ключе.

Темы вводных занятий:

1. *«Интонации, которые нас окружают».*

2. *«Интонации, которые в нас отражаются».*

3. *«В художественных произведениях отражается всё, что окружает нас, и всё, что мы выражаем».*

4. *«Человек, постигающий художественный образ, делает это путём «считывания» интонаций».*

Этапы творчества

Программой предусматривается накопление опыта драматизации у детей через восприятие театрализованных представлений, показанных силами взрослых: от элементов кукольного, драматического театра до развёрнутых постановок. В этом им как раз и помогает педагогический театр.

На первом этапе дети знакомятся с видами театра, со средствами театральной выразительности, ориентируются в формах и жанрах зрелищных представлений, накапливают опыт зрительского поведения. Процесс формирования творческой активности детей на этом этапе преследует решение следующих задач:

- развивать интерес и эмоционально положительное отношение к игре-драматизации;

- преодолевать пассивность, инертность детей путём вовлечения их в театрализованную деятельность.

На втором этапе, параллельно с восприятием искусства и образцов творческого поведения взрослого в спектаклях, дети активно включаются в игровую деятельность: слушают чтение художественных произведений, музыку, вовлекаются в элементарную драматизацию, заключающуюся в обыгрывании отдельных художественных образов и наделении их музыкальными характеристиками. Педагогами проводится также наблюдение за развитием самостоятельной сюжетно-ролевой игры, в которой предполагается отражение художественного материала. На данном этапе решаются следующие задачи:

- способствовать развитию опыта драматизации как проникновения в эмоционально-образную интонационную сущность художественного произведения;
- поддерживать активное вхождение детей в самостоятельную игру.

На третьем этапе происходит усиление собственно исполнительской стороны деятельности дошкольников: дети упражняются в творчестве, стремясь достигнуть более качественного исполнения, достоверного интонационно-ролевого воплощения художественного образа. Это проявляется в поисковой активности

детей в интерпретации ролевого поведения, в особенностях сюжетосложения, в оформительской деятельности. Здесь решаются задачи:

- развивать эстетическое видение детей;
- способствовать развитию творческого воображения и постигающего мышления.

На четвёртом этапе дети делают попытки самостоятельного творчества: им можно предложить подготовить для концерта небольшие номера, оформить кукольный уголок, придумать сказочный сюжет и сделать к нему музыкальное сопровождение. В данный период работы решаются следующие задачи:

- развивать самостоятельность и инициативу детей в художественно-игровом творчестве;
- продолжать развивать способности интонационного постижения произведений искусства.

В завершении путём совместного обсуждения, на пятом этапе происходит оценка детьми возможностей друг друга, что позволяет осознать свои силы в художественном творчестве. Ребята анализируют удачные находки в творчестве товарищей, могут переориентироваться по ходу исполнения роли или разработки проекта. Решаются следующие задачи:

- воспитывать оценочные суждения;
- развивать художественный вкус.

Учитываем особенности приобщения к искусству

Приобщение детей к театральному искусству исследователи советуют начинать с просмотра именно кукольного спектакля, как наиболее близкого ведущей деятельности — игре — и оказывающего благоприятное эмоциональное воздействие на дошкольников. В дальнейшем в репертуаре педагогического театра чередуются кукольные и драматические спектакли. Они обязательно учитывают возраст детей, могут быть ориентированы на специфику учебной программы (например, дети изучают английский язык), на микроклимат группы (есть дети с неустойчивой психикой; или: происходят частые ссоры между детьми), на время суток (представление показывается утром или вечером).

Как правило, по окончании представления воспитатель, который приводит группу на спектакль, задаёт детям вопросы общего плана, которые свидетельствуют о произведённом постановкой впечатлении на детей:

- понравился ли спектакль?
- о чём он был?

Через некоторое время, обычно спустя несколько дней, воспитатель более подробно спрашивает о спектакле:

- что особенно понравилось?

- чему научил спектакль?
- каково его общее настроение?

При ответе на последний вопрос дети вначале испытывают трудности, так как не могут охватить эмоционально-смысловое содержание постановки, её образную символику (например, плавное течение спектакля, неспешность и интонационную мягкость речевых оборотов, спокойную кантилену ролевой пластики, «негромкие» эмоции пьесы и др.); не умеют выделить нравственную идею — вывод. По мере проведения систематической работы по развитию творческой активности детей расширяются их представления о глубинных смыслах постановок, художественному решению, значению образных средств в каждом конкретном случае.

Строим занятия по тематическим циклам

Основные занятия по программе «В мире красок и мелодий» объединяются в тематические циклы по темам, с которыми дети знакомятся в течение всего года (в старшей и подготовительной группах). Циклы отражают круг тем, которые близки интересам ребёнка, его мироощущению: природа, животный мир, близкие люди, увлечения и занятия. Именно через выявление нового, необычного в привычном

и знакомом, путём нахождения других граней предмета или явления ребёнок естественно входит в мир творческого общения с искусством, при этом на ближний план выступают духовно-нравственные смыслы этого общения.

1-й тематический цикл — рубрика «Времена года» — представлен темами, которые отражают сезонный характер данного цикла («Весенняя лужайка», «Осень — добрая волшебница» и т.д.). Природные факторы оказывают сильное воздействие на психофизическое состояние любого человека, тем более ребёнка. Цикл отражает сопереживание природе, обретение гармонии с ней, влияние календаря на жизнь человека. Основными методическими приёмами являются наблюдения за меняющейся картиной природы («Интонационный календарь природы») и распознавание её интонаций в художественных произведениях посредством игрового творчества.

2-й тематический цикл — «Всей семьёй» — отражает жизненный опыт ребёнка, который выявляется в процессе занятий, преломляясь в художественном содержании образов; предполагает расширение жизненных и художественных представлений; интонационный подход осуществляется через ролевое усвоение интонаций заботы, ласки, переживания и др. («Приветливая

бабушка», «На даче»). Понятие семьи связывается в сознании дошкольника с определённой цепочкой ассоциаций: «дом — близкие — защищённость — досуг — привычное — круг занятий, обязанностей».

3-й тематический цикл — «Какими мы бываем?» — воспитывает умение понять душевное состояние другого человека, его поступки, чувства, для того чтобы лучше разобраться в самом себе: в своём состоянии, поступке, чувстве. Именно через понимание другого перекидывается мостик к себе (определяется как «другодоминантность»). Смысл портретных зарисовок-характеристик, ситуаций, отражённых в художественных произведениях, становится понятным посредством проживания их в игре («Сентябрь собирает друзей», «Волшебное слово»).

4-й тематический цикл — рубрика «Отзвуки театра», (а также тождественный ему цикл «Покатился клубок») — непосредственно связан со сказкой. Он перекликается с циклом № 8 «Внимание! Занавес поднимается...». Однако назначение у каждого своё: у данного цикла это «домашнее», часто фрагментарное знакомство со сказкой — обыгрывание отрывков знакомых сказок (в основном, уже просмотренных театральных постановок, поставленных силами педагогического театра), сцен, ситуаций. В этой работе

осуществляется распределение ролей, сочинение коротких сюжетов, создание художественных образов на основе народной традиции, литературных источников («Алёнушкино горе», «Незнайка — поэт»).

5-й тематический цикл — «Делу — время» — раскрывает значение труда. Стержневыми будут интонации, связанные с радостью, самоутверждением, заботой о деле, увлечённостью и упорством («Не мешайте мне трудиться», «Кем быть?»). В драматизации стихов, рассказов на заданную тему помогает жизненный опыт, а также опыт деятельности в сюжетно-ролевой игре — знания о профессиях, людях труда, содержании трудовой деятельности. Важными формами обучения здесь выступают экскурсии (в том числе, и по детскому саду), беседы, игры.

6-й тематический цикл — «Братья наши меньшие» — раскрывает основную идею помощи тому, кто менее всего защищён, слабее тебя. Выявляется круг художественных образов для ролевого воплощения («Вольная жизнь», «Повадки»), в которых происходит подражание поведению, повадкам животных, восхищение их ловкостью, грацией, силой, внешней красотой.

7-й тематический цикл — «В мире красок и мелодий» — перекликается с циклом № 1 и с тематикой вводных занятий, так как

продолжает разговор непосредственно об интонации («Музыкальный магазин», «Музыкальный разговор»): королева Интонация меняет облик, так обновляет маски и костюмы, что становится всё труднее её узнать: то она светлая, лирическая, то парадная, яркая. Этот цикл предполагает более широкое использование развёрнутых музыкально-игровых композиций, сочинения сказок детьми про королевство Линии и Тона;

8-й тематический цикл — рубрика «Внимание! Занавес поднимается...» — в отличие от цикла № 4 имеет итоговый смысл, который заключается в обобщении художественно-игрового материала (например, сведение отдельно разучиваемых сцен в общий спектакль). Это атмосфера театра: рассказ о людях, работающих в нём, театральных традициях, обсуждение спектаклей театра взрослых, проведение музыкально-литературных гостиных по оперным и балетным сказочным сюжетам («Сказка о царе Салтане», «Золушка»). Сведения, сообщаемые о театре, носят ненавязчивый, живой характер сравнения («Давайте постараемся сделать так, чтобы у нас было всё, как в настоящем театре», «Вот и у нас появился гримёр»). Таким образом, происходит создание положительной мотивации деятельности.

Следует отметить, что, кроме тематических циклов обычного

строения, существуют циклы-рубрики («Времена года», «Отзвуки театра», «Внимание! Занавес поднимается...»), в которых происходит циклическое проведение занятий по темам на протяжении года, а не подряд, друг за другом, как в других циклах. Это обусловлено назначением и содержанием этих рубрик. В цикле «Времена года» каждая тема вводится через обобщение времён года и, вместе с тем, в акцентировании данного, бытующего времени. Темы цикла «Отзвуки театра» являются отголосками прошедших выступлений педагогического театра и вводятся после каждого просмотра драматического спектакля. Периодичность тем цикла «Внимание! Занавес поднимается...» определяется «привязанностью» к конкретному времени года («Снегурочка», «Щелкунчик»), рабочим расписанием (чередование «театральных» и обычных тем).

Развивающие эффекты творчества

Занятия по программе «В мире красок и мелодий» построены таким образом, что в рубрике «Отзвуки театра» проводится как бы после-словие, своеобразные проводы просмотренного ранее спектакля, когда дети вспоминают о нём, рассказывают о пережитом, получают возможность ещё раз прикоснуться

к миру данной театральной постановки (слушают музыкальные отрывки, задействованные в спектакле, обгрызают увиденное). Такие занятия проводятся после каждого спектакля, обычно один раз в месяц. Так, в нашей практике дети 6–7 лет через десять дней после просмотра спектакля смогли вспомнить необычные имена героев поставленной нами «Фантастической сказки» (Гиена Фуранда, Дракон Куф 5-й), а также названия сказочных планет и живо обсуждали приключения сказочных героев.

На таких занятиях рассматриваются применяемые режиссёром средства художественной выразительности и компоненты, придающие спектаклю эффектность, органичность, «запоминаемость»; дети оценивают их важность. При анализе художественных средств можно использовать приём исключения: например, предлагается представить, насколько пострадало бы художественное решение спектакля, если бы не было созвучного настроению спектакля освещения, отсутствовали бы спецэффекты (затемнение, крутящийся зеркальный шар, высвечивание эмоционально-смысловых центров); затем предлагается определить главное выразительное средство в данной постановке (например, костюмы или музыка).

Просмотры спектаклей оказывают положительное воздействие

на детскую душу, если дети с помощью воспитателя осознают нравственный вывод спектакля. Немаловажным также является интерес к творческой работе педагога в каждом спектакле. Дети видят успехи своих воспитателей, сыгравших разные характеры на сцене, радуются за своих любимцев, берут с них пример, с желанием участвуя в той или иной роли в драматизациях. Юные актёры впоследствии отмечают трудности в исполнении некоторых ролей, связанные с характером героя, с запоминанием текста роли, мизансцены. Воспитатель может предложить творческие задания, воображаемые ситуации, которые развивают умения анализировать ситуацию, качество исполнения роли, найти корректирующие средства для достижения выразительности ролевого воплощения. Так, в спектакле «Снежная королева» дети отмечают надменную холодность, царственно-горделивую пластику исполнительницы главной роли. После встречи с воспитателем, исполняющим героиню, дети экспериментальной группы удивлялись несовпадению реальных личностных и сценических качеств воспитателя и персонажа: воспитатель Елена Вячеславовна, добрая, трудолюбивая, молодая, скромная женщина, была неузнаваема в роли Снежной Королевы: так

менялись её походка и жесты, интонация и мимика. Воспитатель рассказывала, что ей приходилось много работать над ролью, так как в голосе у неё не было той холодности и «металла», которые требуются по роли. Другой воспитатель, Ирина Евгеньевна, хрупкая женщина, приветливая и эмоциональная, долгое время не могла преодолеть нечёткость движений, их излишнюю мягкость и расслабленность, готовясь к исполнению роли коварной ведьмы Гиены Фуранды в фантастической сказке. Она призналась детям, что самое трудное в работе над ро-

лями — это умение пользоваться набором разных выразительных средств и приёмов: жестов, модуляций голоса, речевых темпов и т.д.

Спектакль в детском саду — это всегда событие; к нему с увлечением готовятся, его долго помнят. Следуя выработавшейся традиции, дети после особенно понравившегося спектакля любят брать интервью у заинтересовавшего их героя. Импровизационность, неожиданность складывающейся в этот момент ситуации дают возможность детям и взрослым непринуждённо общаться, открывая друг друга в этом общении.

Примеры планов-конспектов интегрированных занятий по программе «В мире красок и мелодий»

5–6 лет. Занятие по теме
«Удивительные санки»

Программное содержание. Развивать творческое воображение детей в игровой деятельности. Учить ощущать нисходящую и восходящую интонации. Уметь сопоставлять контрастное настроение в художественном произведении.

Стержневые интонации. Контрастные: от вьюжно-холодных до звеняще-разливистых.

Эмпатийный настрой: веселье, радость, смех.

Объединяющий смысловой стержень: «Наш пострел везде поспел» (пословица).

Ход занятия:

— С наступлением зимы изменилась природа — приоделись снегом деревья, забелели дорожки, в воздухе чувствуется морозец. Изменились и мы сами: белая дорожка зовёт пробежаться, снежными деревцами хочется любоваться, морозный воздух бодрит. В такое время года можно выбрать себе дело по душе — строить горки, лепить снежки, кататься на санках. Если

прислушаться, то можно услышать звучание санок с бубенцами. Едут быстро, захватывает дух, с горки на горку. Можно подпевать, чтобы почувствовать, как взлетают сани: вверх, вниз! В самой чаще леса совсем мы почувствуем другое настроение-интонацию: мрачно-тревожное. Но вот и пора ехать обратно. Под звуки нашего весёлого оркестра едем домой.

Художественный материал и деятельность:

- «Будет горка во дворе» — музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко (пение, игра);
- Упражнение «Снежки» (движение);
- Вокальное упражнение «Куда едут санки?»;
- «Катание на санках с бубенцами» — музыка Е. Жарковского (восприятие-слушание, движение, оркестр);
- «Зима» — музыка Р. Шумана (восприятие-слушание).

Примечание.

На всех занятиях используются пьесы-песенки Т. Зебряк, сочинённые на текст русских народных пословиц (сборник «Пословица — всем делам помощница». Триста маленьких пьес для чтения с листа. Учебное пособие. — М.: Кифара, 1996, 100 с.).

Занятие по теме «Дивный сад»

Программное содержание. Развивать образное и ассоциативное мышление, фантазию детей. Учить чувствовать общую интонацию произведения, создавать в своём воображении художественный образ. Формировать навыки элементарной импровизации, подражания.

Стержневые интонации: ласковые, плавные, напевные.

Эмпатийный настрой: «Всё в природе имеет своё время».

Объединяющий смысловый стержень: «Не всё то золото, что блестит» (пословица).

Ход занятия.

— В нашем саду таится столько запахов, красок и звуков, что очень трудно выделить что-то одно: на цветных грядках покачиваются пёстрые цветы, над ними кружат золотистые пчелки; вот красавица-ромашка, скромный василек, розовая кашка — целая садовая симфония! Вместе с бабочками так и хочется закружиться в вальсе, плавно скользить, подпевая нежно, ласково, слушать негромкие строки:

Звать его нам нечего,
Он и так придёт.
Расцветёт доверчиво
Прямо у ворот.
Солнцем залитой
Лютик золотой.

(В. Игнатиус)

Художественный материал и деятельность:

- Упражнение «Цветные грядки» (движение);
- Этюд «Садовая симфония» (пластика, оркестр);
- Рассказ-монолог «Портрет (ромашки, василька)»;
- Игра «Собирайтесь, букеты!»;
- «Вальс с цветами» (двигательная импровизация);
- Выставка букетов;
- Хоровод-игра «Веночек», венг. нар. песня.

Занятие по теме

«По морям, по волнам»

Программное содержание.
Вслушиваться в музыкальную ткань произведения, находить оттенки разных интонаций, изображающих море; отвечать движением, словом, звуком на предложенный художественный образ; развивать эмпатию, образное мышление.

Стержневые интонации: мужественные, суровые, отваги.

Эмпатийный настрой: смелость, бесстрашие, отвага.

Объединяющий смысловой стержень: «С кем поживёшь — от того и переймёшь» (поговорка); «Жить — Родине служить» (поговорка).

Ход занятия:

— Перед нами картина, на ней мы видим страшный шторм. Надо быть очень смелым человеком, чтобы отправиться в плаванье, ведь море всегда непредсказуемо, такое путешествие таит в себе много неожиданностей. Каким надо быть и что надо уметь, чтобы стать морским путешественником или моряком? Вы играете в морские бои и путешествия. Каким голосом командир отдаёт приказы? Как его слушает команда?

Моряки — народ отважный,
Моряки — народ лихой.
Смел корабль наш бумажный,
Кто не трусит, кто со мной?

Бывают моряки в разных переделках. Расскажите морскую историю. Даже в танце моряков чувствуется их закалённый характер. Давайте, узнаем, какое сейчас море. Послушаем его.

Художественный материал и деятельность:

- И. Айвазовский. «Девятый вал» (восприятие-слушание, беседа, игра-представление);
- «Матросская песня», музыка Р. Шумана (восприятие-слушание, движение);
- Матросский танец «Яблочко» (движение, оркестр).

6–7 лет. Занятие по теме
«К далёким берегам»

Программное содержание.
Формировать навыки творческой импровизации на определённый художественный образ; уметь ощущать широту и протяжность мелодической линии.

Стержневые интонации: широкого простора, бескрайней дали, разлуки.

Эмпатийный настрой: забота о птицах.

Объединяющий смысловый стержень: «Всякому мила своя сторона» (пословица).

Ход занятия:

— Осенью собираются птицы в полёт. Надолго они расстаются с родимым краем. Зовёт их чужая земля своим тёплым солнцем, богатым пропитанием. Собираются птицы в стаи. Вожаки оглаживают своих сородичей: как-то они перенесут дальний перелет? Пора в путь, и птицы взмывают в небо. На картине мы видим, как ле-

тят большие и сильные птицы. Размеры взмахи их крыльев. Птицы уверены в своих силах, но родная земля манит их своим запахом, красотой. Прощайте, птицы, будем ждать вас весной! Там, за дальними даями и бескрайними просторами, ждут вас пеликанские острова. Музыка — как большая птица, она тоже может парить высоко, падать с горной кручи, лететь стрелой. Бесконечны сочетания её звуков, как бесконечна сама мысль человека, её сошедшего.

Художественный материал и деятельность:

- Картина А. Рылова «В голубом просторе» (восприятие-слушание, пластическая имитация);
- Разминка-гимнастика «Птицы»;
- Стихи Л. Станчева, пер. с болг. И. Мазнина «Пеликаны» (ролевой диалог);
- «Пеликанские острова», муз. Т. Островской, сл. В. Степанова;
- «Птица-музыка», муз. Е. Ботярова, сл. М. Пляцковского (объединяющая песня).