

Консультация для воспитателей

Театр кукол и игрушек как эффективное средство эмоционально – эстетического воспитания

Воспитатель:
Богословская Лариса Ивановна

Кукольный театр

Кукольный театр существует очень давно. Древние народы верили, что на небе, на земле, под землёй, в воде живут разные боги, злые и добрые духи, сверхъестественные существа. Чтобы им молиться, люди делали изображения больших и маленьких кукол из камня, глины, кости или дерева. Вокруг таких кукол плясали, носили их на носилках, возили на колесницах, спинах слонов, устраивали хитрые приспособления для открывания глаз, кивания головами, оскаливания зубов у кукол.

Постепенно такие зрелища всё больше стали походять на театральные представления. На протяжении тысячи лет во всех странах мира с помощью кукол разыгрывались легенды о богах, демонах, джинах, ангелах, высмеивались человеческие пороки: глупость, жадность, трусость, жестокость. В России в XVIII в. наиболее популярным кукольным театром был театр Петрушки. Петрушка - любимый герой из скоморохов, дававших представление для зрителей. Это удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. В XVIII в. в России появился Петрушка - перчаточная кукла, которой управлял бродячий кукольник. Кукольный театр – вид театральных представлений, в которых действуют куклы, приводимые в движение актёрами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей.

Театральная кукла берёт начало от куклы-символа, куклы-предмета, которые действовали в различных ритуалах и обрядах Древнего Египта, Индии, в античной Европе. Самыми старыми признаются куклы стран Азии (особенно Китая).

Кукольный театр - искусство, с которым знакомятся малыши уже на раннем этапе своей жизни, является любимым детским зрелищем. Малыши нередко боятся Деда Мороза, Медведя и других персонажей в исполнении актеров на сцене театров, но с удовольствием играют игрушками, изображающими их маленького размера. Привыкшие к небольшим размерам игрушек, не пугаются волка или Бабы Яги, даже грозят пальчиками и прогоняют. Поэтому кукольный театр для маленьких имеет даже некоторые преимущества перед театром, в котором выступают артисты-люди.

Каково же значение кукольного театра для развития детей дошкольного возраста?

Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ: кукла, живописно-декоративное оформление, песня, музыкальное сопровождение.

Профессиональное использование кукольного театра оказывает большую помощь в повседневной работе с детьми для развития в детях умственного, нравственного, эстетического воспитания. Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, способствует развитию патриотизма и художественного воспитания.

Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно в этом возрасте очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, любви к России, честности, правдивости, трудолюбия, показать слезы и смех и образ современной жизни.

Кукольный театр, по своей природе близок и понятен маленьким детям и поэтому имеет для них огромное эмоциональное воздействие. На сцене театра они видят знакомые и любимые куклы, игрушки. Когда же "ожившие" куклы начинают двигаться, говорить, они переносят детей в совершенно новый, увлекательный мир, мир живых игрушек, где всё необыкновенно, всё возможно и привлекательно. На глазах у маленьких зрителей кукла может превратиться в цветок, раздуться как пузырь и даже лопнуть, лить слезы в два ручья, снять и тут же надеть свою или даже другую голову. Всё это, очень увлекательно для малышей.

Музыка важная составляющая спектакля и эстетического воспитания малышей. Она оттеняет, задает характер и ритм каждому герою, каждой мизансцене, подчеркивает ритмичность движений кукол их настроение. Спектакль кукольного театра не проходит без пения и плясок кукол, которые очень любят и знают дети. Музыка оформляет, дает объем и харизму спектаклю. Знакомые мелодии и песни сближают детей и героев. Очень хорошо, когда дети сами поют песенку с героем и танцуют в перерыве спектакля вместе с героями, выполняя знакомые движения в играх и в танцах

Цель кукольных театров - внести разнообразие игры в группах, сделать для них игрушку более интересной, развлечь и порадовать детей, то, что сделано своими руками. Игры с фланелеграфом развивают творческие способности и содействуют их эстетическому воспитанию. Маленькие дети очень любят смотреть картинки в книгах, но если картинки показать двигающимися, действующими, они получают еще большее удовольствие.

Театрализованную деятельность можно представить как процесс развития творческих, **речевых** и социально-личностных новообразований ребенка. Важнейшими компонентами этого процесса являются репетиции, процесс душевного сопереживания, воплощения, а не только конечный результат.

В процессе работы над образом, наблюдения за ним, сопереживания ему и происходит развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный и эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в детских садах применяется 6 видов театрализованных игр.

Кукольный театр

настольный

На стене

наружный

верховой

напольный

Живых кукол

Театр на стенде (Фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-книжка).

Суть стендового театра заключается в том, что на определённую поверхность крепятся декорации и фигурки персонажей. К стендовым играм относятся: Фланелеграф — доска, на которую натянута ткань, при этом фигурки обычно крепятся липучками, и ребёнок или воспитатель по мере развития сюжета их передвигает (сама доска может быть одна, а наборов для сказок несколько); □ магнитный (идентичен фланелеграфу, только в качестве основы выступает магнитная доска); театр теней, подразумевает наличие натянутой вертикально белой ткани, фонаря или лампы для освещения «экрана» и плоских фигурок чёрного цвета (вместо них можно использовать кисть руки или пальцы — «живые тени»)

Театр на столе

Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры персонажей и декорации небольшие. Такой театр может быть: бумажным (или картонным) — герои и необходимые атрибуты вырезаются по шаблонам; магнитным, состоящим из доски и персонажей на магнитах; из природных материалов (например, в ящике из песка расставляются герои из шишек, каштанов или желудей)

- На плоской картинке
- На кружках
- Магнитный
- Конусный
- Театр игрушки

Театр «наручный»

Разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, которые надеваются отдельно на каждый палец или в виде перчатки на всю ладонь. Особенность этого вида театрализованной деятельности в том, что персонажей пальчикового театра изготавливают из подручных материалов, например, из: картона, вырезанного в форме конуса; ткани; шариков для тенниса; пластиковых бутылок, тарелок, стаканов; спичечных коробков и пр.

- Пальчиковый
- На руке
- Варешковый
- перчаточный

Верховой театр

Это интересно. Термин, обозначающий вид театрализованной деятельности, в которой куклы закреплены выше человеческого роста, был введён русскими кукловодами в XVI веке. Существует несколько типов верхового театра:

- тростевой, на гапите (кукла закреплена на высокой трости);
- бибабо (принцип перчаточного театра, отличие только в том, что персонаж действует из-за высокой ширмы);
- театр ложек (лицо героя рисуется на выпуклой стороне ложки, а на ручку, за которую держат персонажа, надевается костюм)

Театр на полу

Для таких постановок используются марионетки. Поскольку управлять ими очень сложно, дети остаются в представлениях зрителями. Но это совершенно не лишает постановки наличия в них элемента настоящего чуда для малышей.

➤ Марионетки

Театр «живых кукол»

Этот вид деятельности обычно используется на занятиях по развитию речи, экологии, иностранному языку, а также во время проведения досуга, утренников. С помощью театра живых кукол можно: пересказать сказку; разыграть сюжет для зрителей. Различают 3 типа театра живых кукол:

- масочный (причём маски дети могут изготавливать самостоятельно во время досуга или в процессе работы на занятиях по изобразительному творчеству);
- платочные куклы (кукла нашивается на платье или фартук, ребёнок держит её за руки, а движения героя выполняет своим телом);
- театр кукол-великанов (обычно персонажей в таких представлениях играют профессиональные актёры либо воспитатели, родители, в редких случаях — ребята из старшей или подготовительной группы)
- Тантемарески

Особенность театрализованной игры состоит в том, что со временем дети уже не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, навеянными литературными произведениями (на героическую, трудовую, историческую тематику). Детей больше увлекает сам сюжет, его правдивое изображение, чем выразительность исполняемых ролей.

Театрализованная деятельность помогает педагогам решать следующие задачи:

Расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности, ребята знакомятся с жанрами театра, его устройством и типами постановок;

Формируется творческая, самостоятельная активность ребёнка;

Развивается речь, правильная артикуляция (особенно важно для детей средней и старших групп, в которых развитию речи и постановке звуков уделяется особое внимание); обогащается словарный запас;

Развивается память, фантазия, образное мышление;

Совершенствуется пластика тела, координация движений, гибкость;

Развивается навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также интонацию;

Воспитывается умение сотрудничать с другими членами коллектива (эта цель важна в любом возрасте, но для малышей подготовительной группы, которые готовятся ко вступлению в новый коллектив, она имеет особое значение

Театрализованная деятельность совместно с другими видами деятельности

Театрализованная деятельность в детском саду может включаться во все занятия, совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, самостоятельную деятельность, в работу студий и кружков, праздников, развлечений.

Совместная со взрослыми творческая деятельность в рамках игр на занятиях или праздниках, организации музея кукол (уголка театра в группе). Эта форма востребована в образовательном процессе с детьми любого возраста. Сюда же относятся посещения театров.

Самостоятельная театральная деятельность применяется во время игр, подготовки и проведения утренников с детьми старших групп (иногда уже во втором полугодии воспитанники средней группы включаются в самостоятельную, то есть без участия взрослых, театрализованную деятельность). Мини-игры на занятиях с привлечением кукол для решения познавательных задач. Так, в первой младшей группе на занятиях по рисованию, когда дети учатся изображать геометрические фигуры, воспитанники рисуют не просто круг, а бублик для кошки, которая случайно забрела в группу и призналась, что очень голодна.

Развивающая среда

Ввиду особого значения театрализованной игры в развитии всесторонней личности дошкольника, представляется актуальной проблема повышения интереса к ней. Интерес может поддерживаться разными условиями: эмоциональными, познавательными и материальными.

Одним из материальных условий в контексте театрализованной игры являются новые атрибуты (декорации, герои, игрушки), а, следовательно, вся предметно-развивающая среда, как условие развития интереса детей к театрализованной деятельности.

Развивающая среда группы может являться средством воспитания у детей интереса к театрализованным играм, стимулятором самостоятельности и активности детей.

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать естественную комфортную обстановку, рационально организованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами.

Развивающая среда

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем предметно-пространственная среда не только должна обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать основные принципы предметно-развивающей среды ДОУ

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

1. Принцип уважения к проблемам и нуждам ребенка

Учитывая данный принцип, театрализованная зона должна обязательно присутствовать в группе детского сада, т.к. театрализованная деятельность оказывает существенное влияние на ход развития личности ребенка. Данная зона должна быть доступна ребенку, а материалы уголка соответствовать возрасту детей.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

2. Принцип гибкого зонирования

Учитывая данный принцип, уголок театрализованной деятельности не должен быть изолирован от уголка художественной деятельности. Он должен быть интегративен с читательским уголком, музыкальным, изобразительным уголками. Для того чтобы отделить режиссерскую (спокойную) игру и игру-драматизацию (более динамичную) при одномоментной игре детей, можно использовать для трансформации помещения разнообразные ширмы, подвижные перегородки, модули

3. Принцип уважения мнения ребенка

Следуя этому принципу, ребенок сам может расставить материалы в театральном уголке, предложить сюжет, костюм, атрибут для театрализованной игры, принести игру или какой-либо атрибут для театрализованной игры из дома, отказаться от роли или, наоборот, сыграть задуманного им героя.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

4. Принцип опережающего характера содержания образования

Этот принцип относится и к театрализованной деятельности детей. В развивающей среде театрального уголка находятся материалы по возрасту детей, но и материалы (15%) для детей более старшего возраста. Например, в играх, атрибутах, костюмах появляются герои сказок, которые еще не знакомы детям (король, петрушка, фея).

5. Принцип динамичности - статичности среды

В театрализованном уголке, помимо сцены, которая остается неизменной, должны присутствовать различные переносные ширмы, пуфики, модули, вешалки, мебель на колесиках (например, столик), которые ребенок может расположить по своему усмотрению в пространстве группы. И, конечно, материалы не должны залеживаться на полках, а меняться с течением времени, расти с малышом.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

6. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии

С точки зрения данного принципа, театральный уголок должен располагаться ближе к шумным уголкам (например, к музыкальному уголку), но режиссерская игра требует близости спокойной зоны (читательского уголка). Поэтому ребенок может взять игру и поиграть в нее в том месте, где ему удобнее и комфортнее. Равенство позиций детей и взрослых («глаза в глаза») достигается в данной зоне наличием сцены, которая возвышается над остальной площадью.

7. Принцип детской активности, самостоятельности, творчества.

Чтобы соответствовать данному принципу, пособия театального уголка должны постоянно меняться. Они могут быть изготавливаться детьми самостоятельно или вариативно использоваться. Материалы должны быть разнообразными (разные виды театра). Содержать стимулы для ребенка, которые способствуют знакомству детей с музыкальным театром, кукольным театром, пантомимой, драматическим театром и пр.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

8. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого

Пособия, костюмы, атрибуты, реквизит, игры в театральном уголке должны быть эстетичными, прочными, красивыми, вызывать у детей положительные эмоции, интерес и желание поиграть с ними. Театральный уголок требует уюта, чистоты и комфорта. Чтобы ребенок формировал образ «Я», необходимо в уголке иметь зеркала и разнообразные альбомы, в которых были фотографии ребенка и его родителей, его рисунки, рассказы и т.д.

9. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды

Театральный уголок может сочетать в себе классические игрушки или самодельные игрушки, где герои сказок выполнены в разных техниках и жанрах: из природного, бросового материала, оригами, бисера и пр. Для зрителей в зрительном зале могут быть поставлены стульчики, а могут быть и пуфики, модули и пр.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

10. Принцип открытости-закрытости среды

открытость культуре: В театральном уголке группы могут быть представлены – национальные народные костюмы, народная игрушка России и разных стран мира, образцы театрального мастерства (книги о выдающихся театрах города, страны, мира), иллюстрации к сказкам знаменитых художников, рисунки (эскизы) костюмов). Литературная основа игр и постановок может быть разнообразной, но должна являться культурным образцом той или иной страны.

открытость обществу: В постановке спектакля могут принимать участие не только дети, воспитатели, педагоги ДООУ, но и родители, и другие родственники детей. Они могут принять на себя не только роль зрителей, но и артистов, декораторов, костюмеров, режиссера и пр.

открытость своего «Я»: В театральном уголке могут лежать альбомы с фотографиями детей и родителей, афиши, билеты или программки спектаклей, на которые ребенок ходил с семьей, рисунки детей, высказывания о постановках и пр., что важно для самого ребенка. Обязательно наличие зеркала.

Модель оптимальной развивающей среды по театрализованной деятельности детей.

11. Принцип учета половых и возрастных различий детей

Учитывая данный принцип, в театральном уголке можно вывесить костюмы по половому признаку (сарафаны - девочкам, косоворотки – мальчикам), подобрать атрибуты (платочки – девочкам, кепки – мальчикам), подобрать игрушки (солдатики – мальчикам, матрешки – девочкам) и т.д. Сказки и книжки тоже могут различаться для девочек и мальчиков.

Учитывая принципы конструирования предметно-развивающей среды, можно создать оптимальной предметно-развивающую среду для театрального уголка группы:

➤ Театральный уголок группы располагается в зоне художественно-эстетического развития. В эту зону входят: уголок чтения, уголок эмоций, книжный уголок, уголок рисования и искусства, театральный уголок.

➤ Театральный уголок построен по законам театра и имеет сцену (возвышение), занавес, задник, зрительный зал с местами для зрителей, состоящих из трех рядов стульев разного размера.

➤ Следующая зона уголка – «кладовая кукол», где на стеллажах располагаются разные виды театра и театральные куклы, различные ширмы для режиссерских театрализованных игр.

Учитывая принципы конструирования предметно-развивающей среды, можно создать оптимальной предметно-развивающую среду для театрального уголка группы:

- Еще одна зона предназначена для репетиций и обсуждений, которая оформляется мягкой мебелью, стоящей на ковре напротив зеркала; здесь же можно расположить тумбу с мультимедийными средствами, фонотекой, видеотекой, альбомами с фотографиями детских постановок, альбомами и книгами театральной тематики.
- «Гримерная»: небольшой столик перед зеркалом, рядом с которым расположена тумбочка с гримерными принадлежностями, на стене могут быть размещены фотографии артистов и детей, загримированных для роли.
- В зоне художественно-эстетического развития должно существовать место для хранения, а по возможности и изготовления костюмов и декораций, часть материалов хранится на стеллажах в коробках, другие в открытом доступе на вешалках.

Материалы уголка и оборудование подобраны в соответствии с возрастом детей, доступны и привлекательны для ребенка. Они содержат:

- Сцена с театральным занавесом и задником,
- стулья (в «зрительном зале») 3 размеров,
- Стеллаж, тумба, стол и 4 стула для настольного театра,
- ящик с предметами-заместителями среднего размера и ящик с мелкими предметами-заместителями
- Настольная ширма
- Настольные ширмочки-задники и макет сцены с занавесом для режиссерских театрализованных игр (5-6 шт. разной тематики)
- Набор мягкой мебели (диван, кресла и пуфики
- Ковер (2х3 м)
- Зеркало (50х50 см)
- Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) для моделирования пространства
- Куски ковролина (разной конфигурации, цвета, размером от 50 до 100 см.) для моделирования ландшафтного макета пространства
- Мультимедиа: телевизор, видеоманитофон, магнитофон, проектор
- Разные виды театров (По 4--5 набора разных театров по рассказам, сказкам о животных и волшебным сказкам):
- настольный театр (плоские и объемные; стоящие и раскладывающиеся)

Материалы уголка и оборудование подобраны в соответствии с возрастом детей, доступны и привлекательны для ребенка. Они содержат:

- **стендовый театр (плоские);**
- **театр на ширме (куклы-пальчики, варежки, перчатки, ложки);**
- **напольный (куклы-марионетки)**
- **игрушки-самоделки для театров, выполненные в разной технике (папье-маше, оригами, конструирование из бумаги, бросовых и природных материалов и др.)**
- **Разнообразные маски, полумаски, медальоны, театральные костюмы и их элементы**
- **Гримерные принадлежности (грим, парики, аксессуары и пр.)**
- **Разного вида декорации для спектаклей (объемные и плоскостные)**
- **Аудиокассеты, видеокассеты с записью театральных постановок**
- **Фотоальбом «Мы – артисты» с отзывами о постановках самих детей и зрителей**
- **Видеокассеты с записью театральных постановок детей детского сада**
- **Альбомы и книги театральной тематики.**

Театрализовано – игровая деятельность – это неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству

Театр развлекает и воспитывает детей, раскрепощает, повышает уверенность в себе, создает положительный эмоциональный настрой.

Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие: ощущений; чувств и эмоций; мышления; воображения; фантазии; внимания; памяти; воли; коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных навыков.

Театрализованная игра является для дошкольников формой организации жизни и имеет большое значение в его психическом развитии.

Театрализованная игра – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации. Она развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.

Театрализованная деятельность позволяет формировать у дошкольников опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.)

Мастер-класс Организация театральной деятельности в детском саду...

<https://youtu.be/OC5GgV0np7w>

Вебинары "Театр кукол и игрушек как эффективное средство эмоционально-эстетического воспитания"

<https://youtu.be/nOUTHmdDxnU>

Используемая литература:

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М: Мозаика-синтез, 2008
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М: Мозаика-синтез, 2008..
3. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников – М.: Айрис-пресс, 2004.
4. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр –дошкольникам. – М: Просвещение, 1982.
5. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009 год.
6. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М: Мозаика-синтез, 2007
7. Полякова М.Н. Организация развивающей среды в разных возрастных группах детского сада //Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации / Сост. Н.В.Нищева. – СПб, 2007.

