Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет дошкольного образования
Кафедра методик дошкольного образования

(рег.№ УМ 29-3-162/2023)

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедры методик
дошкольного образования
_____М.С.Мельникова
28 06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета дошкольного
образования
_____О.Н.Анцыпирович
29 06 2023 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста

для специальности: 1-01 01 01 Дошкольное образование
6-05-0112-01 Дошкольное образование

Составитель:
О.Н. Зыль, старший преподаватель

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета БГПУ 29.06.2023 г., протокол № 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 5
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 43
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 46
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 50
ГЛОССАРИЙ 241

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электроный учебно-методический комплекс по дисциплине “Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста” разработан в соответствии с учебной программой для специальности «Дошкольное образование». Его ***цель*** – содействовать формированию компетентности студентов в области организации театральной деятельности детей дошкольного возраста путем оптимизации процесса изучения дисциплины, повышения качества подготовки к практическим занятиям и эффективности самостоятельной работы студентов. Его задачи – дать студентам представление о возможностях воспитания ребенка средствами театрального искусства в период дошкольного детства; овладеть базовым понятийным аппаратом дисциплины; знаниями о возможностях театрального искусства и театральной деятельности в общем, эстетическом и творческом развитии личности ребенка; основами сценического мастерства; разнообразными методами и приемами театральной педагогики; умениями по организации и руководству театральной деятельностью детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования. В данном учебно-методическом комплексе отражается как содержательный аспект дисциплины “Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста”, так и процессуальная сторона изучения курса в виде единства лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий.

Электроный учебно-методический комплекс состоит из:

теоретического раздела, в который включены планы и конспекты лекций по учебной дисциплине;

практического раздела, содержащего планы практических и семинарских занятий, задания к практическим и лабораторным занятиям.

раздела контроля знаний, в котором представлены материалы для текущего, (тестовые и творческие задания) и промежуточного контроля учебных достижений (вопросы к зачету);

вспомогательного раздела, включающего программно-планирующую документацию (учебная программа), учебно-методическую документацию (методические материалы к отдельным темам, глоссарий).

Таким образом, электроный учебно-методический комплекс по дисциплине “Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста” раскрывает требования к содержанию дисциплины; является средством достижения образовательных результатов; обеспечивает эффективное усвоение студентами учебного материала, определенного учебной программой по дисциплине; объединяет в единое целое различные дидактические средства; обеспечивает преемственность в преподавании дисциплины “Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста” с педагогикой, методиками дошкольного образвоания, психологией; является средством управления самостоятельной работой студентов.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- Планы и краткие конспекты лекций.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
- Тематика и содержание практических, семинарских, лабораторных занятий;

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
- Контрольные задания в тестовой форме и форме творческих заданий;
- Перечень вопросов к зачету.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Программно-планирующая документация:
- Учебная программа.
2. Учебно-методическая документация:
- Методические материалы к отдельным темам
- Глоссарий;

Автор-составитель учебно-методического комплекса:

старший преподаватель Зыль О.Н.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПЛАНЫ И КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Раздел 1. Театральное искусство

Тема 1.1 Специфика театрального искусства

Вопросы:

1. Специфические черты театра как вида искусства.
2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства.
3. Современное театральное искусство. Основные театральные жанры. Виды театров.
4. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.

1.Специфические черты театра как вида искусства. Искусство сцены, родившись в глубокой древности, в разные времена собирало зрителей, чтобы развлекать, воспитывать, проповедовать. С этими задачами театр справлялся благодаря своим многообразным возможностям и мощной силе воздействия.

Театральное искусство является не только формой общественного сознания, но и относится к числу одной из важнейших сфер общественной жизни нации.

«Театр - вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое актерами на глазах у зрителей», - пишет Ю. Борев. Театр как способ художественного отражения действительности по природе своей - искусство публичное, требующее коллективного восприятия и создающее вокруг себя общественную среду. Воздействуя на зрителя системой художественных образов, которые складываются из творений драматурга, режиссера, актера, художника, театр, в конечном счете, отражает состояние культуры, общественной жизни в целом. Расцвет или упадок театра, развитие в нём тех или иных тенденций, идей, форм, само место театра в жизни общества и характер его связей с современностью обусловлены особенностями социальной структуры общества, его духовными запросами.

Слово «театр» было заимствовано в XVIII в. из французского языка (theatre). Этимологически данное слово восходит к древнегреческому слову theatron [те`атрон] (места для зрителей), представляющему собою производное от глагола theaomai [теа`омай] «смотрю». В семантическом плане связь греческого theaomai с theatron можно сравнить с латинским specto [спе`кто] «смотрю» - spectaculum [спекта`кулум] «зрелище; представление; зрительный зал» или с древнерусским зрѣти «смотреть» - позорище «зрелище, представление». Средние века в применении к театру выдвинули определение Teatrum Mundi, что в переводе с латыни означает «мир в театре». Сценическое пространство мыслили как модель мироздания, а в эпоху Возрождения - как средство исправления пороков.

С приходом телевидения и компьютеров, театр не исчез, не растворился (как ему это не предрекали), ведь сиюминутное театральное искусство творится на

глазах у зрителя и вместе с ним, а значит приносит духовное наслаждение и всегда является настоящим праздником.

По общепринятой классификации театр относится к *пространственно-временным* (зрелищным, игровым) видам искусства. Зрелищный характер театра определяет его актуальность и изменчивость, способность активно отражать и влиять на жизнь человека и общества. «Зрелище - всегда то, на чем сосредоточено внимание людей, что вызывает их активный интерес, выраженный в устойчивом созерцании происходящего», - отмечает И.М. Андреева.

С момента своего возникновения в Древней Греции театр выступает как род эстетического зрелища. «Это значит, что он не просто повествует и призывает, развлекает и морализует, но доставляет тот особый род эстетического наслаждения, который связан с непрагматическим любованием» (И.М. Андреева).

Как и любой вид искусства (музыка, живопись, литература), театр обладает своими, особыми признаками, *специфичскими чертами*.

1. Театр выступает как сложная знаковая система, как искусство синтетическое: театральное произведение (спектакль) складывается из текста пьесы, работы режиссера, актера, художника, композитора. В опере и балете решающая роль принадлежит музыке. Ведущим в театральном синтезе является триада «драматург - актер - режиссер», которая своеобразно преломляет и исторические периоды в развитии театрального искусства. Первый охватывает античный и средневековый театр, где связь с мифологией, а затем и с религией определяла преимущественное внимание к звучащему слову, к тексту. Начиная с эпохи Возрождения, главное место стал занимать актер. И, наконец, в последней четверти XIX века выделилось искусство режиссера, который создает особое явление - спектакль, универсальную форму бытия зрелищного вида искусства.

2. Театр - искусство коллективное. Произведение театрального искусства является спектакль, под которым понимается определенным образом организованное действие, развертывающееся во времени и пространстве, когда актер (то есть «действующий») предстает перед зрителем, действуя (один или в коллективе) от лица созданного им художественного образа. В целях усиления выразительности успешному выполнению поставленных перед актером задач обычно помогают многие творческие и технические работники театра. Таким образом, спектакль - это результат деятельности многих людей, не только тех, кто появляется на сцене, но и тех, кто шьет костюмы, мастерит предметы реквизита, устанавливает свет, встречает зрителей. Недаром существует определение «работники театрального цеха»: спектакль - это и творчество, и производство.

3. Театр предлагает собственный способ познания окружающего мира и, соответственно, собственный набор художественных средств. Спектакль - это и особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое, отличное, скажем, от музыки образное мышление. Театр сама реальность и, одновременно, - великий творец иллюзий. В театре мир предстает в разных обликах, воплощаясь во множестве вымышленных миров, но он всегда остается миром

людей и для людей, его предназначение - воздействие на зрителя интеллектуальное и эмоциональное как во время самого представления, так и по его окончании. Художественный полилингвизм театра включает в себя большой элемент условности. События, разворачивающиеся на сцене, - не жизнь, а лишь некоторая модель жизни, ее отражение и выражение. Сама сцена, игровая площадка сделана для того, чтобы отделить публику от места, где разыгрывается представление, создать особое эстетическое пространство, на котором разворачивается действие. Сцена и занавес помогают созданию мира условности, театральности.

Термин «театральная игра» достаточно четко определяет специфику театра как особого рода зрелища. Идущая на сцене пьеса - не реальный мир и не его копия, а игровое пространство. «Игровое удвоение мира, - пишет Л.Т. Ретюнских, - предполагает сознательное принятие субъектом второго пласта реальности за условное бытие, которое легко может быть уничтожено простым отказом от него, без каких бы то ни было последствий для его жизненного мира». В театральной игре в игровое действие вступают актеры между собой, а также вся постановочная группа со зрителем, который является полноправным участником театральной игры.

4. Театр - искусство живое, сиюминутное. Оно создается на глазах и при живом участии зрителей и «исчезает, как только замолкли актерские голоса и упал сценический занавес»; это «живое действие, это жизнь в образе» (Г. Бояджиев). В отличие от всех прочих видов искусства - изобразительного, словесного и даже музыкального, произведения которых на долгое время сохраняются в качестве памятников, произведение театрального искусства - спектакль - не сохраняется в качестве памятника искусства, по которому мы могли бы судить об историческом прошлом явления. Жизнь театрального спектакля относительно кратковременна, ибо даже при современной техники фиксации отдельного спектакля - это довольно трудное и малоэффективное предприятие. Кроме того, нельзя забывать, что даже самая точная видеосъемка спектакля не может сохранить процесса непосредственной реакции зрителей на это искусство и процесса взаимодействия между актером и зрителем, одним словом того, что создает неповторимую атмосферу данного представления.

5.Видовой спецификой искусства театра является действие - последовательность сценических событий, представление, существующее в настоящем, общем для актера, сценического места и зрителя. Со времени Аристотеля действие рассматривалось как сущность театрального искусства. Действие проявляется как возникновение и разрешение конфликта между персонажами, между персонажами и ситуацией. Действие выражается в театральной речи и имеет свою динамику (может быт сжатым, ускоряющимся, замедляющимся). Оно подразделяется на главное и второстепенное, коллективное и индивидуальное. Именно действие интегрирует все компоненты спектакля, «объединяет слово, актеров, костюмы, декорации и музыку в том смысле, что мы узнаем их в качестве проводников единого потока, пронизывающего их, переходя от одного к другому или через несколько одновременно» (Пави П.)

2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства.

Театральная история насчитывает не одно столетие. Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и ритуальных празднеств, в аллегорической форме воспроизводивших явления природы или трудовые процессы. Однако обрядовые действа сами по себе ещё не были театром: театр начинается там, где появляется зритель, — он предполагает не только коллективные усилия в процессе создания произведения, но и коллективное восприятие, и своей эстетической цели театр достигает лишь в том случае, если сценическое действие находит отклик у зрителей.

На ранних стадиях развития театра — в народных празднествах пение, танец, музыка и драматическое действие существовали в неразрывном единстве; в процессе дальнейшего развития и профессионализации театр утратил свой первоначальный синтетизм, разделившись на несколько основных и промежуточных видов.

Античный театр.

Древнегреческий театр родился из мистерий, посвященных богам — покровителям земледелия, в первую очередь Дионису: в ходе посвящённых ему празднеств хор «сатиров», одетых в козлиные шкуры, распевал песни (дифирамбы), содержание которых составляли мифы дионисийского круга. От хора сатиров произошло и слово «трагедия» (буквально — «песнь козлов»). Годом рождения мирового театра считается *534 г. до н. э.,* когда афинский поэт Феспид во время Великих Дионисий наряду с хором использовал одного актёра-декламатора. Декламатор, которого в VI веке до н. э. называли «гипокритом» («ответчиком» или «комментатором»), мог вступать в диалог с хором, изображать по ходу повествования различных персонажей мифов, и таким образом к диалогу примешивались элементы актёрской игры. Позже Эсхил добавил к хору второго актёра-декламатора, а Софокл третьего, — в V веке до н. э. «гипокриты» уже могли общаться не только с хором, но и между собой, что сделало возможным драматическое действие, независимое от хора, и в результате — преобразование хора сатиров в драму. В те времена существовали пьесы только двух жанров — *трагедии и комедии*. Писались они чаще всего на мифологические или исторические сюжеты. Все роли играли мужчины. Актёры выступали в огромных масках и на котурнах. Декораций не было. Женщины (исключая гетер) не всегда и не везде допускались на представления, особенно на комедию, и сидели, как правило, отдельно от мужчин. В Греции профессия актера считалась престижной, а в Риме — позорной (поэтому выступления Нерона так шокировали его приближённых). Знаменитые драматурги того времени: Эсхил, Софокл, Еврипид, которых называют отцами греческой трагедии, Аристофан — отец комедии. В Риме можно отметить Плавта комедиографа и Сенеку, который обрабатывал произведения Еврипида. До нас дошли многие пьесы древнегреческих авторов, несколько пьес об Ипполите, трагедия Эсхила «Прометей прикованный», несколько пьес об Электре, трилогия «Орестея» и другие. В Древнем Риме были популярны ателланы, короткие фарсовые представления в духе буффонады. Наряду с официальным

существовал также античный народный театр, в котором выступали бродячие комедианты — флиаки и мимы. Они разыгрывали примитивные пьески бытового, развлекательного, сатирического, часто непристойного содержания на улицах и площадях, актеры были без масок, в представлении могли участвовать женщины.

Европейский театр.

Средневековье. После падения Римской империи античный театр был забыт: ранние идеологи христианства осуждали лицедейство, и не только актёры, музыканты и «плясуны», но и все «одержимые страстью к театру» исключались из христианских общин. Средневековый театр фактически рождался заново, из народных обрядов и религиозных праздников — инсценировок церковных служб.К языческим крестьянским праздникам и связанным с ними традиционным играм восходит искусство средневековых *гистрионов* — бродячих актёров, которые могли быть одновременно и танцорами, и певцам, и рассказчиками, дрессировщиками животных, гимнастами и фокусниками, играть на самых разнообразных инструментах. К искусству гистрионов восходит фарс, ставший неизменной составной частью городских мистериальных представлений. В противовес языческим, христианская церковь вырабатывала собственные обряды, которые придавали её учению действенную иллюстративность. Уже в IX веке в Западной Европе в день Рождества священники изображали евангельских пастухов, идущих в Назарет, происходил краткий диалог между ними и священником, служившим литургию, — диалогизация службы в своём развитии открывала возможности для драматического действия. В XI веке на Пасху и в Рождество уже разыгрывались настоящие представления. Постепенно литургическая драма становилась более действенной, более содержательной, наполнялась психологическими переживаниями; тенденция к реалистической трактовке евангельских сюжетов и образов, отразившаяся и в оформлении представлений, и в бутафории, противоречила целям церковной службы, и в 1210 году литургическая драма была изгнана из церкви, — в дальнейшем представления давались на паперти, что позволило участвовать в них не только клирикам, но и горожанам. Во второй половине XIII века получили широкое распространение представления, посвящённые житиям святых — *миракли*, которые от собственно евангельских сюжетов отличались и более «бытовым» оформлением. В это же время появились и светские пьесы, в большей степени, чем миракли, связанные с народными фольклорными представлениями, — известны, в частности, «Игра о беседке» и «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля. Одновременно в городах, независимо от церкви, зарождался жанр мистерий — массового, площадного, самодеятельного искусства. Мистерии были частью городских торжеств, которые устраивались в ярмарочные дни, абстрактные церковные сюжеты обретали в них национальный колорит.

Эпоха ренессанса. Театр эпохи Ренессанса родился в Италии, где дольше, чем в других странах, существовала литургическая драма и относительно поздно, лишь в середине XV века, появился итальянский аналог мистерий — rapresentazioni sacre. Во Флоренции тексты для этих представлений писали

крупные поэты-гуманисты — Фео Белькари, Луиджи Пульчи и сам Лоренцо Медичи. Увлечённые античной литературой и философией гуманисты поначалу прививали, насколько это было возможно, античный дух священным представлениям, вплоть до использования в мистериях языческих сюжетов, в частности мифа об Орфее. Параллельно развивалась другая тенденция: в 70-х годах XV века Помпонио Лето в Риме возродил античный римский театр, — со своими учениками он ставил на языке оригинала сочинения Сенеки, Плавта и Теренция. Опыт Лето быстро распространился по всей Италии, и, поскольку латынь была понятна не всем, вскоре появились переводы древнеримский авторов на итальянский язык. Две формы итальянского театра — античные комедии в итальянских переводах (и оригинальные пьесы, долгое время носившие откровенно подражательный характер) и мистерии на мифологические сюжеты — постепенно сближались, заимствовали одна у другой элементы драматургической техники и сценического воплощения. С распространением мистерий в Италии было связано появление первых *театральных коллективов* — на рубеже XV—XVI веков, поначалу в виде любительских содружеств, которые со временем превращались в полупрофессиональные: ремесленники и представители интеллигенции собирали труппу, когда был спрос на представления, показывали их за плату в богатых домах и возвращались к своим прежним занятиям, когда спроса на представления не было. Важную роль в становлении итальянского профессионального театра сыграла падуанская труппа актёра и драматурга Анджело Беолько, члены которой, выступая в разных пьесах под одними и теми же именами, в одних и тех же костюмах, создавали неизменные типы (tipi fissi), — в этом отношении труппа Беолько предвосхищала комедию дель арте, появившуюся в середине XVI века, вскоре после его смерти. Однако в точном переводе с итальянского commedia dell’arte в то время означала «профессиональный театр», — понятие «комедия масок» появилось позже.

На протяжении долгого времени спектакли играли во дворцах. Лишь в 20-х годах XVI века начали появляться специальные театральные здания, при этом принципы постройки заимствовались у Витрувия: как в Древнем Риме, зрительный зал строился в виде амфитеатра. Новый итальянский театр родился как придворный, однако очень скоро завоевал популярность в самых широких слоях итальянского общества, к интересам и вкусам которых он начал приспосабливаться на рубеже XV—XVI веков: мифологические сюжеты постепенно уступали место сюжетам из современной жизни, которые, в свою очередь, диктовали и новые принципы оформления спектаклей и иной стиль актёрской игры. Комедия дель арте, благодаря постоянным гастролям итальянских артистов — с конца XVI и на протяжении всего XVII века стала популярна в Испании, Франции, Англии и Германии. В эпоху Ренессанса в Италии зародились также опера и балет. В 1637 году в Венеции был открыт первый оперный театр. Первыми оперными композиторами были Якопо Пери, Клаудио Монтеверди и другие. Первые балеты ставились при дворе для развлечения придворной знати. Хореография была создана на основе придворных танцев. В XVI веке в северной Италии появились грандиозные

представления — spectaculi. Они включали не только танцы, но и конные представления и битвы. Екатерина Медичи принесла интерес к танцам во Францию. Она же была первым спонсором балетов, и устраивала грандиозные spectaculi . Одним из заметных был «Польский балет» (Le Ballet des Polonais), который был поставлен к визиту польских послов в 1573 году.

Первые балеты включали не только танцы, но и разговоры и элементы драмы. Постепенно танец вытеснил из балета элементы драмы. Во Франции балет сформировался как отдельный жанр. Балетные представления теперь давали не только при дворе, но и в театрах. Дворяне, включая Людовика XIV, исполняли в балете роли разной важности.

В России театр родился поздно — лишь во второй половине XVII века. Однако в православной церкви были приняты инсценировки отдельных служб — «Пещное действо» и «Шествие на осляти». Скоморошество, зародившееся ещё в XI веке, жестко осуждалось Церковью и было официально запрещено в 1648 году указом царя Алексея Михайловича, города не обладали достаточной самостоятельностью, чтобы своими силами устраивать представления, аналогичные западноевропейским мистериям, — театр в Россию был импортирован из Западной Европы. В 1672 году был создан первый придворный театр, однако просуществовал всего несколько лет. К этому же времени относится возникновение так называемого «школьного театра» — театра при духовных учебных заведениях; первое упоминание относится к 1672 году, когда в Киево-Могилянской академии была поставлена мистерия «Об Алексее человеке Божием». В 1687 году в Москве была основана Славяно-греко-латинская академия, при которой также был создан театр.

Белорусский профессиональный театр развился из древних народных обрядов, творчества бродячих музыкантов, придворных трупп белорусских магнатов, деятельности любительских коллективов рубежа XIX–XX веков. В Сморгони до середины XIX века существовала единственная в Европе медвежья академия. Отловленных в лесах медвежат учили танцевать, а потом скоморохи отправлялись с ними на ярмарки в Россию, Польшу, Венгрию, Германию. Ярчайшая страница в истории народного театрального искусства – белорусская батлейка. Традицию устанавливать рождественские батлейки заложил святой Франциск Ассизский в XIII веке в Италии. Но в Беларуси, где кроме канонических сюжетов бродячие артисты в начале XVI века представляли и сценки из жизни, это искусство получило народное признание и сохранилось до сегодняшнего дня. Традицию в наше время поддерживают многие кукольные театры республики, практически во всех костелах на Рождество также можно увидеть представление в жанре батлейки. В эпоху Великого княжества Литовского Беларусь была поистине театральной державой. Известно, что многие виды представлений – школьные, светские, придворные – появились на белорусских землях раньше, чем у соседей. Каждый белорусский магнат стремился создать свой театр, поэтому во дворцах приспосабливались или специально строились помещения для спектаклей. Были театральные залы у графов Тышкевичей в Плещеницах и Свислочи, И. Хрептовича – в Щорсах, князя Любомирского – в Дубровне, графа З.Г. Чернышева – в Чечерске и

Могилеве. Строились они, как правило, итальянскими зодчими. Строительство первого специального театрального зала началось в резиденции Радзивиллов в Несвиже в 1746 году. Слонимский театр Михаила Казимира Огинского, возведенный в 1775-1781 годах, был одним из самых больших и технически оснащенных в Европе. Театр Зорича в Шклове стал основой и так называемым фундаментом труппы Петербургского императорского театра.

Традиции белорусского театрального искусства востребованы и сегодня. Балетная труппа Большого театра делает ставку на классику: в его репертуаре 30 балетных спектаклей. Но из года в год самым популярным остается «Щелкунчик». Очередной виток развития в настоящее время переживает белорусская опера. Спектакли Большого театра неизменно проходят при полных аншлагах. Особенно полюбились белорусам и гостям республики оперные вечера на открытых площадках – перед зданием театра в столице и у стен Мирского замка. Еще один коллектив, не побоявшийся шагнуть со сцены, – Республиканский театр Белорусской драматургии (РТБД), художественный руководитель которого – Валерий Анисенко – приглашает любителей театрального искусства к себе в усадьбу в Хотежино. «Чехов на пленэре» – авторский проект Валерия Анисенко. Он хочет погрузить зрителей в атмосферу чеховской «Чайки» и обещает зрителям много сюрпризов: чеховские чаепития, катание на качелях, фотосессии и общение в неформальной обстановке с артистами театра, среди которых народная артистка Беларуси Татьяна Мархель, заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов, обладательница медали Франциска Скорины Галина Чернобаева, Валентин Соловьев и многие другие.

Национальный академический драматический театр им. М.Горького открыл 80-й юбилейный театральный сезон в сентябре 2012 года одной из самых ярких постановок – спектаклем «Пане Коханку» Андрея Курейчика в постановке главного режиссера театра Сергея Ковальчика. В репертуар нового сезона также вошли премьерные спектакли прошлого года: «Пигмалион» Б.Шоу, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Интимная комедия» Н. Кауарда и «Загадочный визит» Ф.Дюрренматта. В 2013 году коллектив театра будет радовать зрителей спектаклем «Бесы» Ф.Достоевского (инсценировка Н.Рудковского в постановке Сергея Ковальчика). Театральная жизнь Беларуси насыщена яркими фестивальными событиями. Мастера сцены приезжают в Беларусь, чтобы представить на суд театральных деятелей и зрителей свои лучшие работы. С 1996 года в Бресте проводится Международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Могилев стал площадкой для Международного молодежного театрального форума “M@art. контакт”. В Витебске в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» проходит полюбившаяся публике программа «Театральные встречи». Столица принимает Международный фестиваль театрального искусства «Панорама», Международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар», Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» (Минск), Белорусский международный фестиваль театров кукол.

3. Современное театральное искусство. Виды театров. Основные театральные жанры.

Для современного театрального искусства характерен синтез уже ставших традиционными видов и жанров театрального искусства с современными, новаторскими подходами, рождающими и новые формы воплощения замыла режиссера. Произошедшие в 19 веке изменения, которые повлекли за собой новый виток развития театрального искусства. Началась научно-техническая революция. Новые открытия открывали совершенно иные возможности. Тогда появился кинематограф. Именно он, а чуть позже и телевидение, составили сильную конкуренцию существованию самого театра. Однако театр не сдавался. Конец 19 века и начало 20 века так подстегнули театральное общество, что началось бурное развитие этого направления в искусстве. Театр стал еще более насыщенным и искал новые возможности быть ярким и выразительным. В то время появилась новая профессия, без которой сегодня сложно представить театр. Это профессия режиссера. И сегодня она, пожалуй, основная в театре. В прошлые эпохи театр принадлежал актерам и был таким, по сути. А вот сегодня – это детище режиссера. Двадцатый век сформировал новый подход к театральным выступлениям. Теперь не достаточно просто великолепного исполнения театра, что подразумевает актерскую работу, освещение, декорации, шумовые эффекты. Современный театр выдвинул концепцию совмещения всего этого в одном целом, их гармоничное сочетание. Таким образом, в театральной практике и теории появились такие понятия, как режиссерское решение, актерский ансамбль, сверхзадачи и прочие важные моменты. Такое современное видение театра стало невероятно продуктивным. Это можно увидеть в популярных концепциях Станиславского и Чехова, которые активно развивались в начале 20 века. И так как теперь режиссер представляет собой начало театра, то эти системы легли в основу современного театрального искусства.

Виды театров.

Театр оперы и балета. Театры оперы и балета – это всегда красивейшие театральные заведения. Их располагают в богатейших городских зданиях с уникальной архитектурой. Роскошная обстановка, красивый занавес, большие оркестровые ямы – так выглядит это изнутри. Обычно эти виды театров объединяют в одном месте. Опера и балет проходят в сопровождении симфонического оркестра. Музыка становится неотъемлемой частью этих постановок. Она передает настроение, атмосферу всего происходящего на сцене и подчеркивает выступления актеров. Оперные певцы работают голосом и эмоциями, а артисты балета передают все посредством движения. *Драматический театр.* Театр, в котором главное место отводится актерам и режиссеру. Именно они создают характеры персонажей, перевоплощаясь в необходимые образы. Режиссер передает свое видение и руководит коллективом. Театр драмы называют театром «переживаний». К. С. Станиславский писал свои работы, изучая работу драматических актеров. В драматических театрах ставят не только спектакли – пьесы со сложными сюжетами. Театр драмы включает в свой репертуар комедии, мюзиклы и другие

музыкальные спектакли. Все постановки основываются только на драматической литературе.

Музыкальный театр - место, где можно посмотреть любое из театральных действий. В нем ставят оперы, комедии, оперетты, мюзиклы и все те представления, в которых есть много музыки. Здесь работают артисты хора и балета, музыканты и актеры. Музыкальный театр объединяет в себе театр оперы, балета, театр оперетты. Любой вид театрального искусства, связанный с эстрадной или классической музыкой, может найти своих поклонников в этом театре.

Кукольный театр. Один из разновидностей театров для детей. Оформление здесь всегда красочное, привлекающее внимание самых маленьких зрителей. Театр кукол зачастую становится первым театром, в который попадают дети. И от того, какое впечатление он произведет на неискушенного зрителя, зависит будущее отношение малыша к театру. Разнообразие театральных действий строится на использовании кукол различного типа. В последнее время актеры-кукловоды не прячутся за ширмами, а взаимодействуют с куклами на сцене. Эта идея принадлежит известному С. В. Образцову. Он надевал на руку перчаточную куклу по имени Тяпа и великолепно играл на сцене миниатюры, выступая в роли его отца. Истоки этого вида театра находятся далеко в Древней Греции. Создавая куклы для обрядов, люди не знали, что это перерастет в настоящее искусство. Театр кукол – это не только приобщение к искусству, но и метод психологической коррекции для самых маленьких. Театр комедии Объединил в себе актеров, которые умеют петь и танцевать. Они должны легко вживаться в комедийные образы и не бояться быть смешными. Очень часто можно увидеть «Театры драмы и комедии», «Театры музыкальной комедии». Объединение нескольких жанров в одном театре не мешает сохранять его колорит. Репертуар может включать оперетты, сатирические комедии, мюзиклы, драмы, музыкальные постановки для детей. В театр комедии люди ходят с удовольствием. Зал всегда полный.

Эстрадный театр. Один из самых «молодых» видов театров. Первый театр эстрады появился в середине прошлого столетия. Им стал театр в Ленинграде, который открыли в 1939 году. В 2002 году его назвали «Театр эстрады им. А. И. Райкина». Эстрадные артисты включают в себя современных певцов, танцоров, ведущих. Артисты эстрады – это звезды шоу-бизнеса, танцоры и шоумены, как их теперь называют. В театрах эстрады часто проводят сольные концерты, концерты, посвященные каким-либо памятным датам, играют постановки современных авторов. Здесь проводят концерты юмористы, ставят спектакли-комиксы, постановки на классические произведения. Подобные спектакли может предлагать музыкальный театр.

Театр сатиры. Со времени своего появления он отображал жизнь горожан, показывал все недостатки и высмеивал их. Актеров всегда знали в лицо, они прекрасно исполняли комические роли не только на сцене, но и в кино. Театры сатиры всегда были в первых рядах тех, кому запрещали ставить те или иные постановки. Это было связано с цензурой. Высмеивая отрицательные стороны поведения человека, нередко можно было переступить грань дозволенности.

Запреты только привлекали ещё больше зрителей. Великолепные актеры театра сатиры, которые хорошо известны: А. А. Миронов, Ольга Аросева, Спартак Мишулин, Михаил Державин, Нина Корниенко, Александр Ширвиндт. Благодаря этим людям театры сатиры стали любимы зрителями. Со временем появляются новые виды театров, которые либо уже давно забыты, либо совершенно не похожи на что-либо существующее

Театр роботов (Польша). В нем играют актеры–роботы, которые передают свои эмоции глазами и жестами. Постановки рассчитаны пока на детскую аудиторию.

Основные театральные жанры. Жанр (от фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.

ВОДЕВИЛЬ — вид комедии положении с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции; с начала XIX в. получил общеевропейское распространение. Лучшим произведениям присуши задорное веселье, злободневное отображение действительности.

ДРАМА — один из ведущих жанров драматургии, начиная с эпохи Просвещения, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. В XX в. драма отличалась серьезным содержанием, отражала различные аспекты жизни человека и общества, исследовала человеческую психологию.

КОМЕДИЯ — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Как и трагедия, родилась в Древней Греции из обрядов, сопровождавших шествия в честь бога Диониса. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивала пороки и заблуждения людей. Лучшие образцы этого жанра отличаются бескомпромиссность» анализа, остротой и смелостью в высмеивании пороков общества. В разных странах возникали свои варианты комедии. Известны «ученая» комедия итальянских гуманистов и испанская комедия Лопе де Вега и Кальдерона, английская комедия эпохи Возрождения, французская классицистская комедия эпохи Просвещения, русская реалистическая комедия. По принципу организации действия различают комедию характеров, положений, идей. По типу Сюжетов комедии могут быть бытовыми и лирическими, по характеру комического — юмористическими, сатирическими.

МЕЛОДРАМА — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. Возникла в конце XVII в. во Франции, в России — в 20-е гг. XIX в.

МИМ — комедийный жанр в античном народном театре, короткие импровизационные сценки сатирического и развлекательного характера.

МИСТЕРИЯ — жанр средневекового западноевропейского религиозного театра. Мистерии представлялись на площадях городов. Религиозные сцены в них чередовались с интермедиями.

МОНОДРАМА — драматическое произведение, исполняемое одним актером.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

МОРАЛИТЕ — жанр западно-европейского театра XV—XVI вв., назидательная аллегорическая драма, персонажи которой олицетворяли различные добродетели и пороки.

МЮЗИКЛ — музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в.

ПАРОДИЯ — 1) жанр в театре, на эстраде, сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, стереотипов речи и поведения; 2) искаженное подобие чего-либо.

ПАСТОРАЛЬ — опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным изображением пастушеской жизни.

СОТИ — комедийно-сатирический жанр французского театра XV—XVII вв., разновидность фарса.

ТРАГЕДИЯ (в переводе с греческого — «песнь козлов») — вид драмы, проникнутый пафосом трагического. В античности отображал непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладало над рассказом. В эпоху Возрождения в пьесах было отброшено считавшееся обязательным единство действия, трагическое часто соединялось с комическим. В дальнейшем трагедия строго регламентируется: опять преобладает единство действия, места и времени; наблюдается размежевание комического и трагического. В современном театре трагедия в чистом виде встречается редко. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Трагическая коллизия обычно разрешается гибелью героя.

ТРАГИКОМЕДИЯ — драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и трагедии. В основе ее лежит ощущение относительности существующих критериев жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении, характерна для XX в.

ФАРС — 1) вид средневекового западно-европейского народного театра бытового комедий но-сатирического характера, существовавший в XIV—XVI вв. Близок немецкому фастнахтшпилю, итальянской комедии дель арте и др.; 2) в театре XIX—XX вв. комедия-водевиль легкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

ФЕЕРИЯ — жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв.

ФЛИАКИ — народные театральные представления в Древней Греции, особенно распространенные в III—IV вв. до н.э. в греческих колониях: короткие импровизационные шутки-сценки из повседневной жизни о веселых похождениях богов и героев.

4. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.

Театр является синтетическим по форме и синкретическим по содержанию видом искусства. Синтетизм сценического искусства заключается во влиянии на театр других искусств, таких как литература, музыка, архитектура,

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

скульптура и живопись. Они входят в спектакль в определенной форме, как бы «отеатрализовываются»: в форме драматургии, музыкального оформления, театральной архитектуры, декорационного искусства. Еще одним моментом проявления синтетизма является использование в ходе театрального представления технических средств, значительно влияющих на динамику спектакля. Синкретизм театра заключается и в действующем на сцене актере, так как в нем заключена вся полнота проявления материала искусства, на основе этой нерасчлененности и строится образный строй спектакля. Пространство спектакля является развитием актерской пластики, и неважно, что этим пространством может явиться площадь, на которой выступает актер и зрительская толпа вокруг него, музыка в спектакле – это развитие интонационных возможностей актерского голоса, а сюжетно-фабульный строй есть результат игры актерского ансамбля. Все виды искусства, выделившись из синкретизма художественного первобытного творчества, развивались на основе одного из видов материала искусства: на основе распределения тяжестей - архитектура, на основе пластики - скульптура, на основе света - живопись, на основе звука - музыка, на основе конкретно-чувственных представлений - литература, и только театр сохранил в своей природе всю полноту материала. Синкретически-синтетическая суть театрального произведения выражается в спектакле через определяющие моменты, которые диктуются закономерностью материала творческой деятельности. На базе определяющих моментов формируется каждое произведение театра вне зависимости от исторических, национальных, жанровых и других особенностей, строится образная структура сценического произведения: его визуальная значимость, звуковая насыщенность и его сюжетно-фабульное развитие. Такими основополагающими моментами театрального произведения являются, во-первых, сюжетно-драматический строй, определяемый законами конкретно-чувственного представления, во-вторых, звуко-музыкальный строй, формируемый законами звукового восприятия, и, в-третьих, сценография как вся совокупность пространственного решения спектакля, определяемая закономерностью материалов искусства, таких как тяжесть, пластика, свет.

Тема 1.2 Создание сценического образа

Вопросы:

1. Понятие о сценическом образе.
2. Театральные профессии. Их функции в создании образа (режиссер, сценограф, костюмер, гример, декоратор, реквизитор и др.).
3. Актер, его профессиональные качества.

1. **Понятие о сценическом образе.**

СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ - в широком смысле эстетическая категория, особая специфическая форма отражения действительности средствами театрального искусства. В узком смысле под сценическим образом понимают конкретное содержание отражаемого явления действительности, воссозданную драматургом, режиссёром, актёрами, художником картину жизни, выведенный ими характер, персонаж. Как и всякий художественный образ, сценический

образ отличается конкретностью, доступностью для непосредственного восприятия, прямым воздействием на чувства человека. В сценическом образе раскрываются природа явлений, существенные черты и закономерности, лежащие в их основе. Способом обобщения при создании реалистического сценического образа является типизация. При типизации отдельный персонаж или явление выступает как представитель большого ряда лиц, явлений одного и того же рода. В одной ситуации запечатлено множество сходных положений; в одной конкретной личности суммированы многие человеческие характеры. В то же время художественное воссоздание типического в жизни требует индивидуализации, оберегающей художника от схематизма, дидактики. В сценическом образе неразрывно соединены объективное и субъективное, т. е. явления самой жизни, характеры, конфликты, обстоятельства, духовный мир человека - всё то, что существует независимо от художника, и переживания, размышления самого художника, его отношение к изображаемым явлениям, особое их видение.

В понятие сценического образа входят:

1) образ всего спектакля, идейно-художественная целостность которого, взаимодействие всех его компонентов (актёрская игра, изобразительное решение, музыка и т. д.) определяются режиссёрским замыслом и его воплощением. Режиссёр-постановщик осуществляет функцию синтеза творческих усилий всех участников спектакля, объединяет их в цельном художеств. образе спектакля.

2) образ-характер, создаваемый актёром.

2. Театральные профессии. Их функции в создании образа.

Над созданием театрализованного представления работает большая группа людей, деятельность каждого из которой строго определена.

1. *Актёр* (фр. acteur, от лат. actor — исполнитель) — исполнитель ролей в спектаклях и кино.

- *Характерный актёр и Характерная актриса* (англ. Character actor, фр. caractère от греч. χαρακτήρ — отпечаток, своеобразие) — актёр, исполняющий роли, отмеченные ярко выраженным сословным, бытовым, внешним своеобразием, актёр с резко выраженным амплуа. Более лаконично суть термина определяет «Энциклопедия Британника», согласно которой, характерный актёр — это актёр, играющий яркие роли.
- *Травести́* (от итал. travestire — переодевать) — театральное амплуа, требующее исполнения соответственно переодетым лицом роли другого пола; преимущественно актриса, исполняющая роли мальчиков, подростков, девочек, а также роли, требующие переодевания в мужской костюм
- *Каме́о* (от англ. cameo МФА [ˈkæmiəʊ] — «камея») — роль, как правило, эпизодическая (на киноэкране, в театральной постановке, видеоигре и т.д.), в которой выступает известная и легко узнаваемая знаменитость

2. *Антрепренёр* (фр. entrepreneur — предприниматель) — менеджер или предприниматель в некоторых видах искусства, содержатель либо арендатор частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) —

антрепризы. За рубежом антрепренёры именуются: менеджер (в Англии), импресарио (в Италии), продюсер (в США). Антрепренёры существуют с момента возникновения профессиональных групп. Известные антрепренёры России — С. П. Дягилев, В. Г. Воскресенский, П. М. Медведев, Н. И. Собольщиков-Самарин, В. М. Воронков, К. С. Винтер и А.И. Сибиряков.

3. *Гримёр* — человек, профессионально изменяющий образ актёра (театра, кино, цирка и пр.) для соответствующей роли. Существует несколько типов гримов и техник его нанесения, что отличает работу гримера от работы парикмахера и визажиста. Гримёр использует особенности театрального и киноискусства, так как выполняемая им работа тесно связана с другими технологиями этих сфер, например, освещением.Работа гримёра часто не ограничивается только нанесением грима. Например, гримёр — пастижёр, помимо накладывания грима, занимается ещё и изготовлением (шитьем) бород, усов, париков и других изделий из волос.

4. *Заве́дующий тру́ппой* — должность в современном театре. Осуществляет организационное руководство производственно — творческой деятельностью труппы театра. Участвует в распределении ролей в новых и капитально возобновляемых постановках. Вносит предложения главному режиссёру (художественному руководителю) по составу труппы, вводам новых исполнителей в спектакли текущего репертуара. Принимает заявки от артистов на новые роли и выносит их на рассмотрение руководства театра. Участвует в составлении планов репетиционной работы по принятым к постановке новым спектаклям, капитально возобновляемым постановкам, в планировании текущего репертуара театра. Обеспечивает рациональную и равномерную загрузку труппы в спектаклях нового и текущего репертуара, учет занятости творческого состава. Контролирует ведение журнала репетиций и спектаклей. Рассматривает и представляет руководству театра заявления артистов о разовой работе за пределами театра. Участвует в организации работы по повышению квалификации творческих работников, в подборе новых кадров творческого состава, приглашении исполнителей для разового участия в спектаклях.

5. *Капельдинер* (от нем. Kapelldiener — «служащий капеллы», также контролёр-билетёр и просто билетёр) — рабочий в театре, кинотеатре или концертном зале. Обязанности билетёра включают: запуск зрителей в фойе или в зрительный зал, проверку билетов при входе, помощь зрителям в отыскании места, ответы на вопросы посетителей. В прошлом также должность помощника руководителя оркестра, который занимался хозяйственными и техническими делами.

6. *Клакёр* (фр. claqueur, от фр. claque — хлопок ладонью) — профессия человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля.Уже в III веке до н. э. драматург-комедиограф Филемон нанимал против своего соперника Менандра клакёров. Группу профессиональных клакёров называют клакой. Используя эффект «социального доказательства», они стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство.

7. *Костюмер* — (фр. costumier, от costume костюм). Шьющий костюмы

для актеров, сообразно той эпохе, в которую происходит действие. Театральной портной.

8. *Режиссёр* (фр. régisseur — «заведующий», от лат. rego — «управляю») — творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады. Назначение режиссуры — создание на основе пьесы, музыкально-драматического произведения или сценария театрального спектакля, эстрадного или циркового представления, фильма. Термин «режиссёр» был известен ещё В. И. Далю, который в своём Толковом словаре определил его следующим образом: «Управляющий актерами, игрою, представленьями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли». Однако профессия режиссёра в современном понимании родилась в драматическом театре в конце XIX века, когда сначала Мейнингенский театр под руководством Людвига Кронека, позже «Свободный театр» Андре Антуана в Париже и «Свободная сцена» Отто Брама в Берлине впервые выдвинули принципы ансамблевости и подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу.В зародившееся в начале XX века игровое кино многие режиссёры, в том числе Чарльз Чаплин, Д. У. Гриффит, Г. В. Пабст, приходили из театра, перенося в новый вид искусства театральный опыт.В работе над спектаклем или кинофильмом может быть занят не один режиссёр; в этом случае режиссёр, возглавляющий всю работу по созданию спектакля или фильма, именуется режиссёром-постановщиком, его ближайший творческий помощник — режиссёром, менее ответственные задания режиссёра-постановщика исполняет режиссёр-ассистент, или ассистент режиссёра. Работа режиссёра в каждом виде искусства имеет свои особенности и не во всех режиссуре принадлежит главная роль: так, балет ставит прежде всего балетмейстер, а в оперном театре интерпретатором музыкально-драматического произведения является дирижёр.

9. *Реквизитор* - это технический работник театра, киностудии, телестудии и тому подобное, который отвечает за хранение, получение на складе, ремонт и транспортировку реквизита. В обязанности реквизитора входит обслуживание спектаклей, съёмок фильмов, телепередач соответствующим реквизитом. Реквизитор должен знать какие предметы реквизита находятся у него в наличие, так же он отвечает за сохранность и санитарное состояние реквизита

10. *Светооператор* в сценических постановках — лицо, ответственное за работу светового оборудования на сцене. Светооператор относится к производственно-техническому персоналу. Основной задачей светооператора является управление световым пультом. В небольших постановках он может также исполнять функции художника по свету и заведующего электроцехом; в этом случае в его задачи входит создание световой партитуры, размещение световых приборов и их направка. В более профессиональной среде светооператор должен знать устройство множества световых приборов и пультов управления и быть способен легко программировать сложные световые картины. Во время технической репетиции светооператор, как правило, занят программированием светового пульта в сотрудничестве с художником по свету

и режиссёром-постановщиком. Во время проведения мероприятия светооператор находится на связи с режиссёром-постановщиком и с другим персоналом из числа обслуживающих мероприятие. Его задачей становится управление сменой световых картин в соответствии с разработанной ранее световой партитурой. Знание светооператором партитуры является важным условием, так как во время действия может возникнуть необходимость оперативного вмешательства и внесение изменений в существующие световые картины.

11. *Суфлёр* (фр. souffleur – подсказчик) — работник театра, который следит за ходом репетиций, спектакля по тексту пьесы и подсказывает по необходимости актёрам текст роли.В музыкальном и драматическом театре суфлёр сидит в суфлёрской будке (или в одной из боковых кулис), которая скрыта от зрителей. Суфлёрская будка располагается посреди сцены, едва возвышаясь над помостом, и имеет форму ракушки, вогнутого зеркала, в фокусе которого — голова суфлёра.В настоящее время суфлёры сохраняются всего в нескольких московских театрах, в частности должности суфлёров сохранены в Большом, Малом театрах, МХТ имени А. П. Чехова.В переносном смысле суфлёр — подсказчик, тот, кто даёт подсказки шёпотом.

12. *Сценограф* (театрально-декорационное искусство) — человек, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

3.Актер, его профессиональные качества.

Профессиональные качества актера – это личностные характеристики человека, в комплексе обеспечивающие возможность успешно играть различные роли.

В отличие от конкретных умений, например, способности вовремя засмеяться или показать удивление, профессиональные качества объединяют в себе целый комплекс умений и способностей, из-за чего невозможно в одном занятии подробно рассмотреть каждое качество.

1. *Качества общего характера* – это те умения, которые необходимы любому человеку для применения актёрского мастерства в жизни вне зависимости от того планирует ли он использовать их для игры в театре или съёмках в фильме, или же просто хочет выглядеть правдоподобно. В отношении данных характеристик можно смело применять клише «необходимый минимум» – это то, что должен знать и уметь каждый.

- *Развитое внимание.* Любой человек делает свою работу лучше, если его ничего не отвлекает, а внимание сконцентрировано только на предмете текущего занятия. Не исключение и актёры, для которых жизнь на сцене невозможна без способности к наблюдательности, умения переключать и фокусировать внимание в рамках сценической среды. К. С. Станиславский считал, что процесс совершенствования навыка должен быть постоянным: «Наблюдая за жизнью, артист должен смотреть вокруг себя не как рассеянный обыватель и не как холодный статистик, которому нужна только фактическая и цифровая точность собираемых сведений.

Артисту нужно проникнуть в суть наблюдаемого, внимательно изучать предлагаемые жизнью обстоятельства и поступки людей, понять склад души, характер того, кто совершает эти поступки».

- *Ораторские способности*. «Мы ненавидим театральность в театре, но любим сценичное на сцене… голос должен петь в разговоре и в стихах, звучать по-скрипичному, а не стучать словами, как горох о доску», – писал К. С. Станиславский. Умение выступать перед публикой, произносить речи, которые давно стали образцом риторики (а таких немало в драматургии) – важное качество не только для общественных деятелей или университетских лекторов. Одну и ту же речь можно произнести так, что все уснут, или наоборот будут ловить каждое слово. Многое зависит от оратора, поэтому каждому начинающему актёру важно развивать свою сценическую речь. Сценическая речь – профессиональное средство выразительности актёра и театрального воплощения драматургического произведения.
- *Воображение и способность мыслить творчески*. Развитое воображение и творческие способности - качества нужные каждому актёру для умения «вжиться» в роль, «оправдать» персонажа предлагаемыми обстоятельствами, сыграть роль с текста. Это значительно сложнее, чем в случае с жизненной правдой, которая существует сама по себе и над которой человек никогда не задумывается. А. Н. Торцов писал: «Но когда этой действительности нет на подмостках, и там происходит игра, то создание правды и веры требует предварительной подготовки. Она заключается в том, что сначала правда и вера зарождаются в плоскости воображаемой жизни, в художественном вымысле, а потом они переносятся на подмостки». Другими словами, без сильного воображения актёр никогда не сумеет добиться чувства правды.
- *Эмоциональная память*. Память важна для актёра не только с точки зрения способности запомнить и воспроизвести текст (хотя это, без преувеличений, очень важно). Неотъемлемым атрибутом хорошей игры является способность к передаче эмоций героя, через которые раскрывается его внутренний мир, и, как результат, пьеса обретает художественную завершенность.
- *Сценическая свобода*. Под сценической свободой понимается естественное поведение актёра на сцене. Она приобретается в процессе развития такой составляющей актёрской техники как сценическое движение. И в системе Станиславского, и его последователями, в частности, В. Э. Мейерхольдом, движению отводилось место главного средства внешней техники актёра. При этом они утверждали, что каких-то особых методик обучения новичков искусству правильно двигаться нет: «Учить творческому применению движения нельзя, а можно лишь воспитывать нервно-физический аппарат в направлении, особенно выгодном для сценической работы».
- *Знания в области психологии.* Перевоплощение – психологический процесс, необходимый для создание образа.

2. *Профессиональные качества* - необходимы в большей степени профессионалам. Эти качества связаны непосредственно с работой на сцене, взаимодействием с актёрами, зрителями и многими другими важными составляющими актёрской деятельности.

- *Обаяние и харизма*. Харизма – это свой стиль, то, что позволяет выделяться среди других, особенность и даже исключительность. Харизма – это когда роль, которую «примеряли» на себя сотни актёров, ассоциируется лишь с одним именем. Спросите любителей «бондианы» кто сыграл Джеймса Бонда лучше всех и большинство вам ответит – Шон Коннери.
- *Коммуникабельность*. Актёрство – это непрерывный процесс общения. Это внутренний диалог с целью понять роль, профессиональная коммуникация с коллегами и отточенный навык вербального и невербального обращения к зрителю.
- *Умение справляться со страхом*. Фобия публичного выступления является одной из самых распространенных среди жителей США. Да и большинство из нас, наверное, испытывали чувство волнения, сталкиваясь с необходимостью выступать перед численной аудиторией (а иногда и перед парой человек). Актёрам ещё сложнее, ведь их выступление нельзя разбавить неформальными приёмами, к тому же, они связаны не только с произнесением речи. Поэтому хороший артист должен уметь справляться с волнением перед зрителем и сценой. Это качество нужно развивать в себе, тренируя не только профессиональные навыки, но и уверенность, сосредоточенность, стрессоустойчивость.
- *Психическая уравновешенность*. Железные нервы нужны не только для преодоления страха перед сценой. Издержки профессии актёра таковы, что он постоянно находится в поле зрения режиссёра, публики, критиков, журналистов. Поэтому ему нужно уметь держать удар, адекватно воспринимать и реагировать на критику, поощрять конструктивность в ней, которая способствует развитию талантов и качеств, задаёт направление для совершенствования.
- *Трудолюбие и работоспособность*. Съёмки и репетиции занимают очень много времени в жизни актёра и ему нужно быть готовым проводить значительно больше стандартного 8-часового рабочего дня на площадке, порой жертвуя отдыхом и личными интересами.
- *Знание теорий, жанров и приёмов театрального искусства.* Непосредственно на способность сыграть роль это влияет не критично, но стать профессионалом без багажа специальных знаний невозможно. И первый шаг для всех, кто хочет овладеть искусством перевоплощения – знакомство с видами и жанрами театрального искусства.
- *Музыкальные и хореографические навыки*. Музыка развивает слух – учит слушать, улавливать темп и ритм, что необходимо для развития навыков сценической речи и не только. Хореография помогает развить пластику, добиться естественности, преодолеть скованность в движениях.
- *Вкус, эстетика, чувство гармонии*. Драматург А. Н. Островский от своих

актёров требовал развитого эстетического вкуса, без которого невозможно понять ни суть театра, ни природу персонажей. Без него, без чувства гармонии сам актёр не может понять красоту, максимально передать то, что требует образ и характер постановки. Эстетические способности угадываются в каждом аспекте техники – речи, движениях, эмоциональной наполненности игры.

- *Стремление совершенствоваться.* Свои качества и навыки актёр должен развивать постоянно, прогрессировать от роли к роли, оставляя лучшее и избавляясь от ненужного. Дело здесь не только в конкурентной среде, где идёт постоянная борьба за главные роли и успех, но и в желании реализоваться, которое обязательно должно быть. Опыт обогащает эмоциональный багаж, а каждая роль – шаг выше в плане профессионального развития.
- *Честолюбие, стремление к успеху и славе, целеустремленность*. Честолюбие – социально-психологическая черта человека, выражающаяся в стремлении совершать действия направленные на достижение целей, самореализацию. Это устойчивый положительный мотив, заставляющий человека развиваться.

Раздел 2. Теоретические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста

Тема 2.1 Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста

Вопросы:

1. Сущность понятия «театральная педагогика».
2. Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского, А.А.Брянцева, Г.Л.Рошаль, Н.И.Сац, их оценка воспитательной роли театра.

1. Сущность понятия «театральная педагогика».

Синтетический характер театрального искусства является эффективным и уникальным средством художественно-эстетического воспитания, благодаря которому детский театр занимает существенное место в общей системе художественно-эстетического воспитания детей и юношества. Подготовка театральных постановок, как правило, становится актом коллективного творчества не только юных актеров, но и вокалистов, художников, музыкантов, осветителей, организаторов и педагогов. Использование в практике работы учреждений дошкольного образования театрального искусства содействует расширению общего и художественного кругозора дошкольников, общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса.

Педагог ориентируется в образовательном процессе на фундаментальные принципы гуманизма, обращенности к личности ребенка, удовлетворению духовных потребностей, разносторонние интересы, что возможно в совместной продуктивной деятельности (Н.А.Короткова, Н.Я.Михайленко, Ю.И.Рубина и

др.), такой как театрализованная (А.П.Ершова, П.М.Ершов, А.Я. Михайлова, А.Б.Никитина, Т.Г.Пеня, Э.Г.Чурилова и др.), где коммуникативное пространство предполагает «творческую» интерпретацию образов, анализ характерных черт, нравственное и эстетическое воспитание. Воспитание детей средствами искусства театра способствует ознакомлению с его выразительным языком, закладывающим основу для формирования навыков восприятия, понимания и истолкования действий, из которых складываются нравственные основы, представления, поступки человека; формированием навыков взаимного общения, коллективной работы, которые изучает театральная педагогика. Являясь основоположником театрального творчества, К.С.Станиславский создал систему, основанную на принципах театральной педагогики, таких как гуманизации, эстетизации, естественного творчества, охватывающую совокупность взглядов по вопросам теории театра, творческого метода, приемов актерской и режиссерской техники.

Театральная педагогика является частной отраслью теории воспитания общей педагогики, включающей систему методов, приемов, обеспечивающих самовыражение личности ребенка в творческо-продуктивной театрализованной деятельности, осуществляемое в результате актерского воздействия на него педагога.

Театральная педагогика на различных этапах своего развития разрабатывала и предлагала определенные средства, приемы воспитательных воздействий, основанные на специфике театрального искусства. Изучение процесса становления и развития театральной педагогики, факторов, обуславливающих ее развитие, приоритетность театрального искусства в становлении нравственно-эстетических понятий позволяют проанализировать значение исторически сложившихся социальных и культурных образцов театрального искусства, их творческое освоение педагогической мыслью. Основоположниками театральной педагогики в России были такие видные деятели театра как Щепкин, Давыдов, Варламов, режиссер Ленский. Качественно новый этап в театральной педагогике привнес с собой МХАТ и прежде всего его основатели Станиславский и Немирович – Данченко. Многие актеры и режиссеры этого театра были видными театральными педагогами.

Театральная педагогика – это путь развития личности в процессе образования и обучения через процесс игры, или сценическое действие, где индивидуальное развитие происходит от свободы выбора через ответственность к радости самовыражения.

Цели и задачи театральной педагогики:

- Создание условий для всестороннего и гармоничного развития детей, раскрытие их дарований и способностей;
- Привлечение детей к музыкальному искусству и развитие интереса к вокально – театральному мастерству;
- Повышение уровня зрительской и исполнительской культуры;
- Воспитание художественного вкуса и приобщение к современным формам музыкального искусства;
- Раскрытие творческой индивидуальности детей через театральные

формы самовыражения.

2. Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского, А.А.Брянцева, Г.Л.Рошаль, Н.И.Сац, их оценка воспитательной роли театра.

Константи́н Серге́евич Станисла́вский (настоящая фамилия — Алексе́ев) января (1863 -1938)— русский театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. Первый Народный артист СССР (1936). Над основами педагогической системы К.С.Станиславский работал с 1900 по 1910 годы, обобщив в ней опыт прогрессивного Московского художественного театра, лучшие российские историко-культурные традиции и собственные открытия и находки. Главное предназначение системы – научить актёра не столько играть роль, сколько её «проживать», создавая живые образы.

Технологии воплощения роли Станиславский разделял на 3 уровня:

- ремесло, при котором актёр для передачи эмоций использует готовые штампы;
- искусство представления, когда во время репетиций актёр старается пережить изображаемые чувства, закрепляя в памяти их проявления и воспроизводя на сцене;
- искусство переживания, когда актёр испытывает в процессе игры подлинные эмоции.

Главные принципы системы:

- *Правда переживаний.* Основное требование к актёрской игре, согласно которому актёр должен на сцене переживать эмоции, а не изображать переживание. Если в переживаемые чувства поверит актёр, в них поверит и зритель.
- Продумывание обстоятельств роли. Для того, чтобы действовать наиболее естественным для персонажа образом, актёр должен понять причины поступков персонажа, его внутреннюю логику, представив и продумав или придумав обстоятельства, в которых он существует.
- *«Здесь и сейчас».* Несмотря на существование сценария и текста роли, все действия и реплики актёра должны рождаться прямо на сцене. Актёр должен захотеть выполнять нужные действия, только в этом случае они будут естественными и оправданными .
- *Работа над собой.* Чтобы иметь возможность строить свою игру в соответствии с вышеизложенными принципами, актёр обязан обладать определёнными качествами. Чтобы продумывать обстоятельства жизни персонажа, актёру нужна развитая фантазия. Для того, чтобы роль получалась естественной и живой, он должен уметь подмечать различные жизненные детали, интересные ситуации, то есть – быть наблюдательным. Актёру нужна хорошая память, в том числе и эмоциональная. Очень важно обладать определёнными техническим навыками поведения на сцене: уметь становиться в свет, не задевать декорации и т.д., постоянно

концентрируя на этом своё внимание. Умение управлять своим телом, быть пластичным актёру просто необходимо. Постоянная работа над совершенствованием этих и других качеств – один из принципов системы Станиславского.

- *Взаимодействие с партнёрами.* Театральное творчество обычно имеет коллективный характер. Чувствовать партнёра, содействовать, помогать — крайне важная грань профессии актёра.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Бря́нцев (1883—1961) — советский российский актёр, театральный режиссёр, педагог. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950). Народный артист СССР (1956). Основатель и первый руководитель (с 1921) первого в России театра для детей. В 1921 Б. был назначен председателем комиссии по организации в Петрограде "театра особой государственной важности" театра для детей, а затем заведующим Театром юного зрителя. В статье "Театр юного зрителя" ("Жизнь искусства", 1921) формулировал *принципы* организации театра, положенные затем в основу развития деятельности детских театров страны:

- Театр для детей прежде всего должен быть настоящим театром, а его спектакли. подлинными произведениями мастерства
- ТЮЗ - это "театр особого назначения", в котором должны быть объединены художники сцены, умеющие мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники.
- Воздействуя на ребенка средствами эмоционально-художественной выразительности, организовывать его мысль, направлять ее в сторону более глубокого познания жизни.

Григо́рий Льво́вич Рошаль (1899—1983) — советский режиссёр театра и кино, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1967). Лауреат двух Сталинских премий первой степени. Создал в первый Педагогический театр для детей и подростков, осуществил постановку спектаклей «Лекарь поневоле», «Инженер Семптон», «Новоселье», «Басни». Г.Л.Рошаль считал детскую игру первым проявлением театрального чувства. До наших дней ценными остаются методические разработки Г.Л. Рошаля. Его программа по «Тео-предмету» базируется на теории игры. Педагог считает детскую игру первым проявлением театрального чувства. Вся сложность окружающей среды первоначально преодолевается ребенком в символе – игрушке и игре, причем Г.Л. Рошаль игрушку рассматривает как первую бутафорию. В основе работы педагога с детьми лежат принципы, стимулирующие творческую фантазию и воображение: «Каждая вещь может быть элементом игры»; «всё в природе играет с человеком, умеющим играть». В своей программе Г.Л. Рошаль выделяет следующие составляющие:

- свободная игра
- осознание природы и вещей через игру
- навыки в жесте в отношении к вещам
- ритмизация тела

Начальный период театральных занятий с детьми был посвящен свободной игре и лишь затем осуществлялся переход к целенаправленной работе.

Ната́лия Ильи́нична Сац (1903-1993) — советский театральный режиссёр, первая в мире женщина — оперный режиссёр, театральный деятель, писатель, драматург, педагог. Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда,Лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, премии Ленинского комсомола, премии Совета Министров СССР, Член Союза писателей СССР. Н.И.Сац — основатель и руководитель шести детских театров, среди которых первый в мире драматический театр для детей и первый в мире музыкальный театр для детей, активный пропагандист музыкального искусства для детей. Внесла большой вклад в развитие детского театра и художественного воспитания детей, создатель целого направления театрального творчества для детей. Явилась инициатором и совместно с С. С. Прокофьевым создателем музыкальной сказки для симфонического оркестра «Петя и волк». Автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг и статей по вопросам музыкального воспитания.

Таким образом, детский театр должен служить «общим целям обучения, воспитания и развития творческих способностей учащихся как в области искусства и литературы, так и в области технических, ремесленных и административно-хозяйственных навыков». Это достижимо на практике еще и потому, что, у детей есть «особый игровой инстинкт», который, при правильном осуществлении процесса постановки спектакля, способен проявляться как активная движущая сила общего развития юного любителя театра.

Раздел 3. Методика приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности в учреждении дошкольного образования

Тема 3.1 Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования

Вопросы:

1. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста.
2. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Методы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности.
3. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.
4. Самостоятельная театральная деятельность в развитии творческой активности дошкольников.

1. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста.

В современной психологии и педагогике отмечается влияние игры на психическое развитие ребенка: формирование мотивационно-потребностной сферы, способностей, идеального плана сознания, преодоление познавательного эгоцентризма, интериоризацию социальных требований, нравственных норм и правил поведения, произвольности поведения, эмоциональное развитие и т. д. (Л. А. Венгер, О. А. Карабанова, Д. Б. Эльконин и др.). Исследователи, по-разному называя, выделяют сюжетно-ролевую игру (в определении Д.Б.Эльконина), которая рассматривается как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, определяющий развитие всех сторон личности ребенка и создающий «зону ближайшего развития» (Л.С.Выготский). Среди сюжетно-ролевых игр большинство ученых (Л.В.Артемова, Л.Г. Стрелкова, Е.Л.Трусова и др.) отмечают особую роль театрализованных игр как необыкновенно насыщенной в эмоциональном отношении деятельности, в которой дети допускают руководство взрослого, не замечая его, поскольку желание поиграть в сказку огромно, доставляет радость и удивление — истоки творчества (Л.С.Выготский, Т.Рибо). В работах психологов и педагогов, посвященных выявлению возможностей развития творческих способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая роль театрализованной деятельности. Это обусловлено ее родством с театром - синтетическим видом искусства, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, изобразительную деятельность (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Д.В.Менджерицкая, Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская и др.). Значение и специфика театрального искусства заключаются в одномоментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живом воздействии художественного образа на личность. Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

• художественным образованием и воспитанием детей;

• формированием эстетического вкуса;

• нравственным воспитанием;

• развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения);

• воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);

• созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.

Театрализованная деятельность дошкольников базируется на *принципах* развивающего обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает:

1) снятие, по возможности, всех стрессообразуюших факторов;

2) раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности;

3) развитие реальных мотивов:

а) игра и обучение не должны быть из-под палки; б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из авторитета взрослого; в) внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперед («У тебя обязательно получится»).

Компоненты театрализованной игры и специфику ее использования в работе с дошкольниками (И.Г.Вечканова).

Прежде всего, это ее неоценимая роль в эстетическом развитии детей. В процессе восприятия художественного произведения у детей формируется особый вид познания в форме эмоциональных образов (Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Я.З.Неверович). В них, с одной стороны, отражается внешняя реальность, с другой стороны, компонент в виде ощущений и представлений придает эмоциональному образу (в отличие от образа чисто рассудочного) побудительный, действенный характер отражения окружающей действительности. Особая роль театрализованных игр в приобщении детей к искусству: литературному, драматическому, театральному. При грамотном руководстве у них формируются представления о работе артистов, режиссера, театрального художника, дирижера. Дети осознают, что спектакль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и творцам, и зрителям, что позднее послужит основой для формирования обобщенного представления о назначении искусства в жизни общества (С.А. Козлова, Т.А. Куликова). В определенный момент эстетическое восприятие дает толчок развитию познавательной деятельности ребенка, поскольку художественное произведение (изобразительное, музыкальное, литературное) не только знакомит его с новыми явлениями, расширяет круг его представлений, но и позволяет ему выделить существенное, характерное в предмете, понять художественный образ (В.В.Зеньковский, А.Салиев). Эстетическое восприятие детей не сводится к пассивной констатации фактов. Дошкольнику доступна внутренняя активность сопереживания, способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Л.С.Славина, Л.Г.Стрелкова и др.). Старшие дошкольники способны понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер (Л.П.Бочкарева и др.). Это открывает перспективы использования театрализованной игры в нравственном развитии детей, когда полярные эталоны значимы в моменте соотнесения ребенком себя не только с положительным персонажем, но и с отрицательным. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к событиям и поступкам, имеющим значение не только для него лично, но и для окружающих (Я.З.Неверович), что определяется как эмпатия или сочувствие, содействие (Л.И.Божович, Я.Рейковский). Современные технологии воспитания предусматривают овладение детьми действиями с различными сенсорными эталонами, символами, моделями и т. д. (Б. Г. Ананьев, Л. А. Венгер, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, П.И.Пидкасистый). Так, для овладения специфическими способами умственной деятельности, по мнению Л.А.Венгер, О.П.Гаврилушкиной и др., важны ролевая игра, речь, рисование, конструирование, т, е. символико-моделирующие виды деятельности,

механизмы которых складываются в дошкольном возрасте. Творческую деятельность детей организует взрослый, совместно с которым ребенок открывает для себя логику деятельности. На решение проблемы гармоничного развития различных психических сфер ребенка направлены современные технологии, в которых театрализованная игра рассматривается как одно из эффективных средств. В педагогической литературе театрализованная игра рассматривается и как средство развития детей. Для ребенка-дошкольника основной путь развития — эмпирическое обобщение, которое опирается, прежде всего, на его наглядные представления. Основная форма организации опыта обобщения детей - наблюдение и экспериментирование (Н.Н.Поддьяков). Взрослый помогает проанализировать и обобщить этот опыт, подводит к установлению объективных зависимостей, к их фиксации в виде условных знаков. Второй формой организации опыта ребенка является «проживание» им различных ситуаций, выражение своего отношения к ним, выявление и обозначение их смысла в символической форме. Театрализованная игра является именно такой формой «проживания». Исследователи выделяют две группы способностей, важных для развития детей: моделирование и символизацию. В основе развития познавательных способностей детей дошкольного возраста лежат действия наглядного моделирования. К первому типу таких действий относятся действия замещения. Игровое употребление предметов (замещение) — важнейшая характеристика театрализованной игры. Основу игры составляет создание мнимых, воображаемых ситуаций, т. е. расхождение видимого и смыслового поля (Л.С.Выготский). Основная функция воображения заключается в порождении и структурировании образа мира (М.П.Короленко, А.Р.Лурия, М.М.Нудельман). Особенность игры состоит в том, что она представляет собой воображение в наглядно-действенной форме: ребенок, используя один предмет в качестве заместителей реальных предметов, осуществляет символизацию, т. е. происходит дифференциация означаемого и означающего и рождение символа. В игре детей младшего возраста заместитель сохраняет сходство с моделируемым объектом по внешним признакам, для детей пяти-шести лет заместители становятся все более условными, символическими. В заданиях на замещение формируется умение применять «опредмечивающий» образ, т. е. ребенок находится на этапе построения общей идеи создания продукта воображения, который в шесть-семь лет строится способом «включения» в ситуацию, например, при сочинении сказок (И.Г.Вечканова).

При использовании наглядной модели возможно формирование второго компонента процесса воображения - плана реализации идеи. Д.Б.Эльконин указывает на «двойную» символизацию детской игры: при игровом употреблении предмета (при переносе действия на другой предмет, его переименовании) и при принятии на себя, выполнении роли взрослого или персонажа, предполагающей обобщенное воспроизведение последовательности действий, выражающих ее социальную суть. Психологическое значение замещения в игре состоит в том, что в процессе его мысль ребенка отделяется от действия. Необходима отправная точка (предмет-заместитель), а в

театрализованной игре - кукла или костюм. В этом заключается переходный характер игры, который делает ее промежуточным звеном между чисто ситуационной связанностью раннего возраста и мышлением, оторванным от «реальной ситуации» (Л.С.Выготский). Реальные отношения — также структурный компонент игры — представляют собой отношения между детьми как партнерами по совместной игровой деятельности и взрослым как возможным организатором и партнером. В самостоятельной деятельности эти взаимоотношения намного сложнее, чем в игре, регламентированной заранее заданным жестким содержанием. Реальные отношения определяются особенностями личностного развития ребенка и характером межличностных отношений между сверстниками (Н.С.Пантина, Л.М.Шипицына). В функции реальных отношений входит планирование сюжета, распределение ролей, игровых предметов, контроль и коррекция выполнения ролей сверстниками-партнерами, т.е. позиционное замещение (А.В.Запорожец, С.Н.Карпов). Реальные отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. Феномен «заигрывания» является показателем развития ситуационного уровня замещения. Выделение и отражение эмоций, переживаемых ребенком в процессе игры в ходе выполнения принимаемых на себя ролей, моделирующих реальные, значимые для него межличностные отношения, дает возможность прочувствовать последствия своих поступков, выявить новые значения своей деятельности, обеспечить формирование ее новых социальных мотивов (Л.Г.Стрелкова). Одной из задач организации игры становится ориентировка детей в проблемных и конфликтных ситуациях, создание условий для усвоения в процессе театрализации новых способов взаимодействия со сверстниками в психологически благоприятной атмосфере игровых занятий, осознание их благодаря оформлению в различных знаковых системах (вербализации, графике, пантомимике). Развитие у ребенка способности к успешному разрешению проблемных ситуаций в театрализованной игре за счет эмоционально-личностной и интеллектуальной децентрации, т.е. умения увидеть, проанализировать, продраматизировать ситуацию с позиций разных персонажей, выделить новые свойства и условия ее разрешения, повышает степень социальной и когнитивной компетентности ребенка (О.А.Карабанова, В.Розентуллер). Следование роли и тексту театрализованной игры, взаимоконтроль участников способствуют формированию произвольного поведения. В игре сенсомоторные функции, память приобретают качество произвольности (А.В.Запорожец, О.А.Карабанова). Смысл деятельности, эмоциональность и «жизненность» художественных произведений оказывают существенное влияние на поведение ребенка (Б.М.Теплов). В процессе их восприятия дети переходят от «запаздывающей» к «опережающей» эмоциональной коррекции выполняемых действий (А.В.Запорожец, Я.З.Неверович). По мнению И.Г.Вечкановой, режиссерская игра как форма организации деятельности детей позволяет изучить факторы, способствующие изменению эмоциональной регуляции ребенка, выявить особенности и средства совершенствования производных эмпатических эмоций, умения отражать

чувства и состояния других, поскольку в этих играх быстро формируется чувство симпатии к взрослому, что обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанника. Волевая регуляция раскрывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души персонажа, ведет к гармонии души и тела. Поскольку театрализованная игра строится по заранее определенному сценарию, в том числе и основанному на художественном произведении, выделим различие сюжета и содержания игры (Д.Б.Эльконин). Сюжет — это та сфера действительности, которая определена автором текста и моделируется, воспроизводится в театрализованной игре. Содержание игры — то, что именно воспроизводится в сюжете, т. е. моделирование социальных отношений и ситуаций в окружающем природном мире. Учеными разработаны тесты и критерии определения уровня развития театрально-игровых умений и навыков детей, которые представлены в программах дошкольного воспитания («Детство», «Развитие» и др.); сформулированы параметры диагностики и развития эмоциональной сферы у детей в процессе специально организованного общения с использованием игр-драматизаций. Разработаны варианты включения театрализованных игр в другие виды детской деятельности, например, выявлена взаимосвязь изобразительной и театрально-игровой деятельности в эстетическом воспитании детей: во-первых, в оформлении декораций, во-вторых, во взаимовлиянии на возникновение образов (Н.А.Ветлугина, Л.Г.Стрелкова). В первом случае изодеятельность является одним из составляющих компонентов театрализованной игры, в ходе которой оформляется предметно-игровая среда. Поскольку при постановке важна декорация, необходимо, чтобы она была знакома, значительна на сцене и в игре, так как она создает настроение, «красивую правду и отражает объекты моделируемой реальности (К.С.Станиславский). Во втором случае педагоги и психологи видят истоки детского изобразительного творчества (рисунок, лепка, аппликация) в игровой деятельности, в том числе в игре-драматизации (А.Н.Леонтьев, С.И. Мерзлякова, Б.М.Теплов, Е.Л.Трусова). Установлено, что воспроизведение и на его основе творческое воображение гораздо легче проявляется в игре, чем в изобразительной деятельности. Театрализованные игры включаются и в процесс овладения решением задач, например, задач-драматизаций, в которых раскрывается математическое содержание (Л.Б.Баряева, А.А.Столяр и др.) и т.д. Театрализованная игра используется на занятиях по развитию речи детей, построенных на основе произведений художественной литературы (Д.В. Менджерицкая, М.А.Васильева, Е.И.Тихеева, Н.А.Ветлугина), где процесс восприятия литературного текста рассматривается как специфическое общение. Большое значение для развития детей имеет «личная дистанция», речевые и неречевые компоненты при опосредствованном общении: мимика, жесты, «контакт глаз» (Г.Я.Кудрина, А.А.Леонтьев, Э.Холл). В то же время современное развитие техники позволяет использовать различные средства обучения для знакомства с художественными произведениями, которые затем можно театрализовать. Таким образом, занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают психические функции личности

ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же ребенка театрализованное представление - это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты.

2. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Методы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности.

Исходя из задач по развитию театрализованной деятельности с дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду. При этом формы организации могут быть различными. Например, Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова выделяют занятия: по количеству участников занятия (фронтальные, подгрупповые и индивидуальные), а также праздники, развлечения, спектакли, театрализованные действия. Основной формой является занятие.

Л.В.Куцакова и С.И.Мерзлякова выделили следующие типы театральных занятий:

- Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театрально-игровую, ритмопластику, художественно-речевую, театральную азбуку (элементарные знания о театральном искусстве).
- Доминантные - доминирует один из указанных видов деятельности.
- Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены одной темой, например: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «О собаках и кошках» и т. п.
- Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о специфике видов искусства (театр, хореография, поэзия, музыка, живопись), о современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы). Объединяются все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты близости и различия в произведениях, средствах выразительности каждого вида искусства, по-своему передающих образ.
- Интегрированные, где в качестве стержневого вида деятельности выступает не только художественная, но и любая другая деятельность.
- Репетиционные, на которых осуществляется «прогон» подготавливаемого к постановке спектакля или его отдельных фрагментов.

Организуя занятия, необходимо помнить, что знания и умения, усвоенные без желания и интереса, не стимулируют познавательную активность дошкольников.

Дети дошкольного возраста обладают большими потенциальными возможностями для восприятия, понимания и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства (Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, Т.С.Комарова и др.), которые заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям. Театрализованная деятельность является источником развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству, является важнейшим средством развития эмпатии –

условия, необходимого для организации совместной деятельности детей. Синтетический характер театрального искусства выступает как активный, индивидуальный процесс, объединяющий способности воспринимать специфическое сценическое искусство и осуществлять разные по характеру творческие действия (продуктивные, исполнительские, оформительские). Такой синтез создает условия для развития и совершенствования эмоциональной сферы и творчества детей. Однако в реальной жизни он, как правило, нарушается (Е.А.Дубровская). Это проявляется в следующем:

• у дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства. Приобщение к театру не носит массового характера и значительная часть детей остается вне этого вида искусства по объективным (отсутствие театров в данной местности) и субъективным причинам (недооценка взрослыми необходимости ознакомления с этим видом искусства);

• наблюдается бессистемность и поверхностность ознакомления с театром в детском саду и семье, что формирует у детей представление о доступности восприятия сценически оформленного произведения без специальных знаний, что ведет к последующему отторжению видов искусства, восприятие которых требует владения их специфическим языком;

• театрализованные игры детей характеризует примитивность и «свернутость» импровизации, бедность используемых для создания образа средств выразительности и др.;

• отсутствует готовность педагогов к руководству процессом восприятия театрального искусства и развития детской театрализованной деятельности.

Возникает противоречие между признанием искусствоведческой и педагогической наукой значения театра в эмоциональном и творческом развитии ребенка и дефицитом театрального искусства в жизни детей. К тому же интеллектуализация обучения и воспитания детей дошкольного возраста оказала отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребенка: снизилось внимание к развитию чувств, воображения и творчества. Преодоление этих противоречий возможно путем ознакомления детей с театром как с видом искусства и организации театрально-игровой деятельности самих детей.

Условия, обеспечивающие полноценное художественно-творческое развитие дошкольников (Е.А.Дубровская):

• овладение ребенком системой соответствующих эталонов и степень сформированности операций по соотнесению этих эталонов с воспринимаемыми качествами объектов (Л.А. Венгер, А. В. Запорожец);

• опыт восприятия ребенком разных произведений искусства и сравнение различных способов реализации отношения человека к действительности (музыка, живопись, художественная литература и др.);

• обеспечение возможности детям дошкольного возраста проявлять способность и потребность к импровизации — в изобразительном (Т.С.Комарова, В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, Е.А.Флёрина и др.) и музы-кальном (Н.С.Карпинская, В.И.Глоцер, Л.С.Фурмина и др.) искусстве;

• достаточно высокий уровень сюжетной игры, основанной на подражании и творческой переработке полученных представлений;

• полноценность и глубина восприятия ребенком литературного произведения, предназначенного для драматизации;

• способность ребенка управлять своими чувствами, подчинять им игровые действия.

Условия для развития театрализованных игр и приобщения детей к театральной деятельности (С.А.Козлова, Т.А.Куликова):

- с раннего возраста учить детей вслушиваться в художественное слово, эмоционально откликаться на него, чаще обращаться к потешкам, пестушкам, попевкам, шуткам, стихотворениям, в том числе побуждаю-щим к диалогу;

- воспитывать у детей интерес к театральной деятельности, создавать ситуации, в которых персонажи кукольного театра вступают с детьми в диалог, разыгрывают сценки;

- заботиться об оснащении театрализованных игр: приобретение театральных игрушек, изготовление игрушек-самоделок, костюмов, декораций, атрибутов, стендов с фотографиями, отражающими театрализованные игры воспитанников;

- уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для театрализованных игр: с понятной для детей моральной идеей, с динамичными событиями, с персонажами, наделенными выразительными характеристиками.

Участие детей в театрализованных играх и спектаклях становится возможным при сформированности у них готовности к подобного рода деятельности: знание театра как вида искусства; эмоционально-положительное отношение к нему и определенный опыт собственной театрально-игровой деятельности.

Задачи театрально-игровой деятельности:

• формирование представлений о театре, эмоционально-положительного отношения к нему с помощью наблюдений, экскурсий; необходимо выделить особенности театра как культурного учреждения со спецификой труда, социальным значением, самим зданием и интерьером;

• подведение к пониманию специфики актерского искусства. На основе просмотров спектаклей формировать понимание детьми средств об-разной выразительности, с помощью которых артисты передают образ;

• формирование представлений о театральных профессиях (основных и вспомогательных) по наблюдениям за работой гримера, декоратора, костюмера и др., что активизирует интерес к театральному искусству, способствует расширению словарного запаса (гример, парик, осветитель и др.). Дети узнают чем заняты непосредственные участники театрального действия (актеры, музыканты, дирижер), кто готовит пьесу к постановке (режиссер, художник, балетмейстер), кто обеспечивает условия для ее осуществления (гример, костюмер, гардеробщик). Свои впечатления отражаются в рисунках. Выставка художественных работ поможет обобщить увиденное;

• ознакомление с правилами поведения в учреждении культуры. Система бесед, игровых диалогов, формирующих нравственную сторону взаимодействия

с учреждением искусства. Зрительский опыт посещения театров, музеев способствует расширению и систематизации знаний, укрепляет культуру поведения в театре. Этот аспект должен пронизывать всю работу: предшествовать непосредственному знакомству с театром, сопутствовать беседам, играм, изобразительной деятельности и т.д. Необходимо неоднократно обсуждать с детьми следующие проблемы: «Какие существуют правила поведения в театре?»; «Кто их должен соблюдать и почему?»; «Как пройти к своему месту, если другие зрители уже сидят?»; «Можно ли разговаривать во время действия, есть, шуршать конфетными обертками?»; «Для чего нужен антракт?». После бесед на эти темы желательно, чтобы дети разыграли сценки на закрепление правил поведения в театре. Например: дети рисуют билеты, выбирают «кассира», «билетера». Купив билет, заходят в «зал» (стулья заранее расставлены как в зрительном зале). «Билетер» помогает «зрителям» находить свои места. «Зрители» просят помочь найти место, благодарят за помощь, извиняются при проходе по ряду и т.д. Можно предложить разыграть ситуации, в которых они могли бы оказаться: «Представь, что спектакль уже начался, а ты не можешь найти место. Как бы ты поступил?». При знакомстве с разными видами театрального искусства, можно попробовать поставить хорошо знакомую сказку («Репка», «Теремок») в жанре кукольного, драматического, музыкального (опера, балет, оперетта) спектаклей. Знакомиться с устройством театра также лучше, совершив экскурсию в «закулисный» театр, где можно походить по настоящей сцене, посидеть в гримерной, померить костюмы, сфотографироваться в них, послушать рассказы работников театра.

С основными понятиями и терминологией театрального искусства детей дошкольного возраста лучше знакомить практически: во время игр, работы над пьесой, посещения театров, музеев, выставок. Не следует строго требовать усвоения понятий, достаточно того, чтобы дети понимали основные театральные термины, пополняли свой словарный запас. Для этого предлагаются театральные игры в виде вопросов и ответов, ребусы, кроссворды, загадки-головоломки, которые всегда вызывают у детей положительные эмоции.

3. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.

Е. В. Мигунова в своей книге "Театральная деятельность в детском саду" приводит следующие виды детских театров.

1. Стендовые

- *на фланелеграфе (ковролине)* - персонажи рисуются на тонком картоне, вырезаются. С обратной стороны картона приклеивается небольшойотрезок контактной ленты;
- *магнитный вестикальный* – крепление персонажей происходит при помощи магнитов;
- *теневой* - персонажи нарисованы в виде силуэта черного цвета (тени), вырезаны и наклеены на картон, с обратной стороны «сцены» подсвечиваются при помощи фонарика. Крепятся на трубочку или палочку с обратной стороны силуэта.
- *плоскостной* - персонажи изображаются на тонком картоне, вырезаются, изображение кладется на картон, обводится и вырезается вторая

часть. После чего обе части склеиваются между собой. Устанавливаются фигурки на пластмассовое основание. Можно вырезать нарисованную фигурку, оставив снизу небольшую часть картона на обеих половинках изображения, чтобы, отогнув эти части и намазав их клеем, приклеить к картонному кружочку-подставке. Подставки могут быть деревянные, картонные, но можно обойтись и без них — фигурку в каком-либо месте сгибают под прямым углом.

- *Театр игрушки* (изготавливается самостоятельно либо приобретается в торговой сети) - для основы берется конус или цилиндр, который можно сложить по типу оригами или склеить. На верх цилиндра надевается голова, сделанная из теннисных шариков, слепленная из теста или папье-маше;

2. Настольные

- *Магнитный горизонтальный* – игрушки, сделанные из бумажных конусов, цилиндров, поролона, могут быть приспособлены и для магнитного театра. Полосками бумаги к нижним частям конусов и цилиндров прикрепляются кусочки металла. Можно поместить металлические кусочки в отверстия катушек. Затем делается подставка. К тонкой фанере приклеивается кусок ткани для передвижения магнита под подставкой, установленной на края двух поставленных рядом столов;
- *Из природного материала* - используются шишки, желуди, каштаны, кора, семена, косточки и др., которые не скрепляются пластилином, нужен клей ПВА, казеиновый или столярный. Природные материалы лучше покрывать бесцветным лаком. Нельзя пользоваться материалом, который может повредить здоровью детей (репейник, колючки, ядовитые растения, плоды и семена и др.). Театр игрушек из природных материалов удобнее показывать на песке. Для этого к крышке стола со всех сторон прибивают дощечки высотой 10 см, насыпают песок, оформляется декорация с помощью корней, коры, камушков, веточек растений.

3. Театр на руке.

- *Пальчиковый* - персонажи создаются из бумаги, маленьких коробочек, в которых делаются отверстия для пальцев. Это миниатюрные фигурки из конусов и цилиндров, надевающиеся на пальцы. Рисуются фигурки или только головки, приклеиваются к картонным колечкам и надеваются на пальцы. Персонажи для пальчикового театра могут быть сделаны из различных видов тканей, из теннисных шариков, на которых рисуются лица, из вязаных фигурок.
- *Перчаточный* - персонажей можно сделать из старых перчаток. Из носка. Она может изгибаться благодаря движению руки и кисти, раскрывать рот и разговаривать (для создания образа Змеи). Из варежек, пришив к ним головки от ненужных мягких игрушек. Варежка может изображать голову куклы, при этом большой палец варежки служит персонажу носом. Варежку можно превратить в целую зверушку, тогда большой палец варежки будет хвостиком, а сама варежка — туловищем, к нему пришиваются голова и другие детали. У такой куклы активно действует «хвостик» (большой палец руки).
- *Живых теней* - «Живые» тени можно создавать с помощью своих рук

РЕПОЗИТОРИЙ

— театр ручных теней. Движения при этом должны быть выразительными и четкими, исполнители не заслоняют друг друга.

4. Верховой театр

- *На ложках* - игрушка делается из деревянной ложки. На выпуклой части рисуется лицо или мордочка. К ручке крепиться ткань. Ребенок держит куклу за ручку, под тканью.
- *Театр Би-ба-бо* - способ их действия заключается в том, что они надеваются на руку. На указательный палец — головка куклы, а большой палец и средний служат руками. Для них шьются платья, украшенные деталями (кармашек, фартучек, поясок). Головки можно изготовить из поролона, бумажной массы, ткани, папье-маше.
- *Тростевые куклы* - голова прикрепляется к палке, руки действуют с помощью тростей (толстой проволоки, палочек). Головы делаются из папье-маше, ткани. Платья украшаются тесьмой, кружевом, лентами, которые приклеиваются или пришиваются. Плоские тростевые куклы выполняются из картона. Принцип изготовления такой же, как и для кукол теневого театра, только делаются они крупных размеров, расписываются красками, оформляются аппликацией.

5. Напольный театр

- *Марионетки* - персонажи театра марионеток тоже делаются из разных материалов. Детали можно сшить по принципу изготовления мягкой игрушки, также можно использовать коробки, шары, мячи разной формы, ткань. Принцип действия такими игрушками — благодаря леске, привязанной к крестовине.

6. Театр живой куклы

- *Театр масок* - изготавливаются маски-шапочки или маски-капюшоны по размерам головы исполнителя, к которым пришиваются соответствующие детали. Также маски могут быть из картона и бумаги.
- *Ростовые куклы* - большие куклы (по высоте ребенка) бывают плоскими и объемными, лучше из поролона. Ребенок завязывает у себя на шее сзади ленточки, которые прикреплены к голове куклы, ленточки на поясе за спиной (как фартук) — у пояса куклы. Ноги куклы и руки ребенок прикрепляет к запястьям и щиколоткам, надев резиночки, пришитые к рукам и ногам куклы.

4. Самостоятельная театральная деятельности в развитии творческой активности дошкольников.

Изучение потенциальных возможностей ребенка в ходе художественной деятельности проводится учеными в контексте проблемы формирования детского творчества: художественно-речевого (Л.Я.Панкратова, Т.А.Репина, Г.Д.Кириллова, Т.И.Алиева и др.); театрализовано-игрового (Л.С.Фурмина, Ю.Н.Косенко, Е.Л.Трусова и др.). Гармоничное сочетание разных видов художественной деятельности в театрализованной игре позволяет решить задачу формирования художественного вкуса и творческой активности дошкольников (Л.С.Выготский, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская, Д.В.Менджерицкая, Б.М.Теплов и др.). В театральном искусстве творчество –

это соединение и раскрытие драматургом, режиссером, художником, композитором и актерами художественных образов, объединенных единым замыслом. В театрализованных играх детям приходится быть и художниками, и актерами, и режиссерами, но результаты их деятельности нельзя сравнивать с результатами работы взрослых. По мнению Л.С.Фурминой, «… творчество детей носит характер открытий для себя. И в театрально-игровой деятельности эти открытия связаны с достижением авторского замысла, с добавлением своего отношения к изображаемым явлениям. Следовательно, творчество детей просматривается в трех аспектах – создание драматургического материала, исполнение своего авторского замысла, оформление своего спектакля. Однако деятельность эта носит игровой характер и поэтому не является раз и навсегда зафиксированной, импровизационность – характерное свойство всей детской деятельности. Именно благодаря этому свойству театрализовано-игровая деятельность является активным творческим процессом». Старшие дошкольники проявляют большой интерес к театральному искусству, что является предпосылкой развития творческих возможностей ребенка. Вместе с тем у дошкольников отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована готовность к самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники детского сада имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых умениях, позволяющий им организовать самостоятельную театрализованную деятельность. Восприятие дошкольником театра и самостоятельная театрализованная деятельность — процессы, исходные точки которых различны. Последовательность восприятия сценического искусства определяется психологическими особенностями и характером восприятия ребенком этого возраста различных видов театра (восприятие различного сценического действия). Анализ истории театрального искусства, психологических особенностей восприятия, а также сравнительных характеристик театрализованной и сюжетно-ролевой игр показывает, что восприятие театрального искусства целесообразно начинать с наиболее простого, доступного для эмоционального отклика ребенка вида — кукольного театра. Последовательность формирования театрализованных игр соответствует историческому развитию разных видов сценического искусства. Поэтому самостоятельная театрализованная деятельность дошкольников приближается к ролевой игре как ведущей деятельности детей этого возраста и как предпосылке индивидуального сценического действия. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях — как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы и т.д.), которые могут объединяться. Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных играх следующие (О.Солнцева):

- содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей;
- педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка;

• театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании принимают участие дети.

В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для индивидуальных режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мелкими образными игрушками (куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и др.). Участие педагога в индивидуальных режиссерских играх проявляется в разыгрывании им бытовых и сказочных ситуаций (из потешек, произведений В.Берестова, Е.Благининой и др.), показе пользования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, подсказывании реплик, объяснении действий. В средней группе педагог создает условия для коллективных режиссерских игр. В предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен быть разнообразный бросовый материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки и др.), способствующий развитию воображения, способности действовать с предметами-заместителями. Организуя режиссерские игры, педагог занимает позицию помощника: просит ребенка пояснить смысл действий, побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?), иногда выступая носителем игровых умений, показывая при помощи игрушек и предметов-заместителей фантастические истории, что помогает ребенку включиться в подобную деятельность. Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на организацию индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить историю, показанную воспитателем; придумать и показать начало истории, которую продолжит воспитатель или другой ребенок. В средней группе у ребенка развиваются способности к импровизации в режиссерских играх, которые постепенно превращаются в совместную деятельность.

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические сюжеты, в которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда для режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового материала (карта-макет игрового пространства). Его использование помогает ребенку придумывать и разыгрывать события, составляющие сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми событиями. Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать литературную сказку как основу для развития сюжетосложения. На начальном этапе освоения сюжетосложения необходимо, чтобы игровой материал помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную взрослым предметную ситуацию, выступал в роли «пускового механизма», способствующего разворачиванию воображения и детского творчества. Педагог выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций, направляющих замыслы режиссерской игры. Опора делается на опыт детей, который активизируется при помощи содержания и структуры материала, а также постановки «сказочной» игровой проблемы, требующей разрешения. Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет

замыслы детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Его позицию можно определить как помощник в реализации детьми игровых замыслов. Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю позицию, предоставляющую ему возможность самостоятельно задать предметные отношения, создать собственный сюжет и реализовать его. Дети создают игровые образы, используя речевые обороты, интонации, типичные для героя, действуя в соответствии с характером персонажа. Организации игр предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к выбранной теме. Задача педагога – научить детей согласовывать замыслы. Это требует от него установления связей между событиями, придуманными разными детьми. Он обращает внимание на то, что сочинять интересно когда каждый продолжает часть истории, придуманную другими. Педагог выступает как носитель умения проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто». В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются индивидуальные особенности игрового творчества каждого ребенка (О.Солнцева).

У детей - «сочинителей» творческие проявления связаны прежде всего с созданием игровых сюжетов, с осуществлением игры в речевом плане и воображении. Они рано переходят к фантазированию. Дети-«исполнители» проявляют игровое творчество в реализации замыслов при создании образов игровых персонажей, используя мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую и оценочную речь. Дети-«режиссеры» максимально проявляют себя в игровом организационном общении, выступая посредниками в разрешении спорных ситуаций и конфликтов, «дирижируя» замыслами игроков, способствуя их согласованию. Эффективность детской театрализованной деятельности и создание оригинальных сценических образов обусловлены степенью готовности дошкольника к ним. Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и эмоционально-положительное отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ действующих лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности. Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено на сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желания совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. Педагог стремиться пробудить у ребенка способность к импровизации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, сочетающими реальные и фантастические элементы (О.Солнцева).

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.1 Специфика театрального искусства

Занятие 1(семинарское)

Вопросы для обсуждения:

1.Театр как вида искусства.

2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства.

3. Современное театральное искусство.

4. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.

Практические задания:

Задание 1.Составьте краткий словарь театральных терминов.

Задание 2. Выполните задания в тестовой форме по теме.

Тема 1.2 Создание сценического образа

Занятие 1 (практическое)

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие о сценическом образе.

2. Театральные профессии. Их роль в создании образа.

3. Актёр, его профессиональные качества.

Практические задания:

Составьте карту сценического образа и предоставьте фотоотчет созданного сценического образа в электронном виде.

Занятие 2 (лабораторное)

Практические задания:

Посетите театральный спектакль, подготовьте аннотацию на просмотренный спектакль.

Тема 1.3 Основы сценического мастерства актера

Занятие 1(практическое)

Вопросы для обсуждения:

1.Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и речедвигательная координация.

2. Искусство перевоплощения.

3. Специфика работы с театральной куклой.

4. Взаимодействие с партнерами и режиссером.

Практические задания:

Подготовьте актерский этюд (с партнером или куклой), продемонстрируйте его перед аудиторией.

Тема 2.1. Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста

Занятие 1 (семинарское)

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность понятия «театральная педагогика».

2. Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского, А.А.Брянцева, Г.Л.Рошаль, Н.И.Сац, их оценка воспитательной роли театра.

Практические задания:

Составьте список ссылок на дополнительные источники по данной теме.

Тема 3.1 Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования

Занятие 1(практическое).

Вопросы для обсуждения:

1. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста.
2. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста.
3. Этапы постановки театрализованного представления. Специфика работы в разных возрастных группах.
4. Принципы театральной драматургии. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам.
5. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.

Практические задания:

Разработайте (в подгруппах) адаптированный вариант литературного сценария для детской театральной постановки (литературный источник и возрастная группа по выбору).

Анализ организации театральной деятельности в учеждении дошкольного образования.

Занятие 2 (лабораторное).

Вопросы для обсуждения:

1.Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Самостоятельная театральная деятельность в развитии творческой активности воспитанников.

2.Роль педагогического работника в организации театральной деятельности детей дошкольного возраста.

Практические задания:

Проанализируйте формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к театральному искусству (в учреждении дошкольного образования, используя видеозаписи и др.). Оцените уровень сформированности театрализованной деятельности детей дошкольного возраста (см. «Материалы к отдельным темам» УМК ,тема 3.1.)

Результаты представьте в письменном виде.

Тема 3.2 Технологии изготовления различных видов театральных кукол

Занятие 1 (практическое)

Вопросы для обсуждения:

1. Изготовления театральных кукол (тростевых, кукол би-ба-бо, пальчиковых, кукол-марионеток, кукол для магнитных театров, ростовых кукол, кукол теневого театра и др.).
2. Особенности конструкции театральных кукол, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.

Практические задания:

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Разработайте (индивидуально или в подгруппе из 2-3 человек) экскизы кукол (2-3) для детского спектакля.

Тема 3.3 Основы мастерства кукловода

Занятие 1 (практическое)

Вопросы для обсуждения:

1. Освоение техники кукловождения для разных видов театров.
2. Использование всех технических возможностей конструкции куклы.
3. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом.
4. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.

Практические задания:

Продемонстрируйте (индивидуально или совместно с партнерами-кукловодами) навыки актера-кукловода с использованием созданной коллекции кукол.

Тема 3.4 Подготовка, организация и демонстрация детского мини-спектакля

Занятие 1 (практическое)

Вопросы для обсуждения:

1. Составляющие детского театрального представления. Принципы театральной драматургии для детей.
2. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами, проработка костюмов, изготовление декораций и пр.).

Практические задания:

Составьте (в подгруппах) план работы по подготовке учебной театральной постановки с учетом необходимости разработки всех компонентов театрального спектакля (сценарий, костюмы, музыкальное сопровождение, подготовка афиши и билетов, распределение ролей).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

К теме 1.1

Задание 1.

Подготовьте мультимедийную презентацию либо видеофильм по теме «Специфика театрального искусства»

Задание 2.

Ответьте на вопросы в тестовой форме.

1. Театральное искусство это…

А) Синтетический вид искусства
Б) Вид музыкального искусства
В) Вид декоративного искусства

2. Как называются поддельные, специально изготовляемые предметы, которые используются в театральных постановках вместо настоящих?

А) Декорации
Б) Реквизит
В) Бутафория

3. Выберите правильное название античного театра.

А) Одеон
Б) Цирк
В) Амфитеатр

4. Оформление сценического действия называется …

А) Сценография
Б) Декоративно-прикладное искусство
В) Либретто

5. Какой год считается годом рождения театра?

А) 532 г. до н.э.
Б) 352 г. н.э.
В) 532 г. н.э.

6. К какому периоду относится появление первых театральных коллективов?

А) Первобытный мир
Б) Античность
В) Ренессанс

7. Что из перечисленного не является театральным жанром эпохи Средневековья?

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

А) Миракль
Б) Мистерия
В) Мюзикл

8. Где был открыт первый оперный театр?

А) Венеция
Б) Флоренция
В) Гвинея

9. Как назывались бродячие артисты на территории России в 18-19 вв.?

А) Скоморохи
Б) Ряженые
В) Батлеечники

10. В каком городе на территории современной Беларуси впервые был построен специальный театральный зал?

А) Несвиж
Б) Шклов
В) Слоним

Задание 3.
Составьте краткий словарь театральных терминов

К теме 2.1
Задание 1.
Напишите тематическое сообщение на одну из предложенных тем:

- «Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского»
- « Роль А.А.Брянцева в процессе развития и становления детского театра»
- «Педагогический театр» Г.Л.Рошаля»
- «Воспитательная роль театра в деятельности Н.И.Сац»

Задание 2.

Составьте каталог публикаций по теме «Театральная деятельность в учреждении дошкольного образования» за последние пять лет (с использованием сети интернет, методической литературы, статей журнала «Пралеска» и др.).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1.

1. Специфические черты театра как вида искусства.
2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства.
3. Современное театральное искусство. Виды театров.
4. Основные театральные жанры.
5. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.
6. Понятие о сценическом образе.
7. Театральные профессии, их функции в создании театрального образа.
9. Актер, его профессиональные качества.
10. Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и речедвигательная координация.
11. Взаимодействие актера с партнерами и режиссером.
12. Сущность искусства перевоплощения.
13. Специфика работы с театральной куклой.
14. Сущность понятия «театральная педагогика».
15. Полихудожественность как основа современной детской театральной педагогики.
15.Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского.
16. Театральная педагогика А.А.Брянцева.
17. Г.Л.Рошаль о роли театра в воспитании человека.
18. Н.И.Сац, ее оценка воспитательной роли театра.
20. Программа «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой.
21. Программа «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович.
22. Программа «Росинка» Л.В.Куцаковой, С.И.Мерзляковой.
23. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста.
24. Цель, задачи и принципы театральной педагогики.
25. Специфика театральной работы с детьми дошкольного возраста.
26. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования.
27. Методы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности.
28. Самостоятельная театральная деятельности в развитии творческой активности дошкольников.
29. Этапы постановки театрализованного представления.
30. Специфика постановочной работы в разных возрастных группах.
31. Роль педагога в организации театральной деятельности дошкольников.
32. Требования к выбору театрального репертуара.
33. Принципы театральной драматургии.
34. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам.
35. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

36. Изготовление тростевых кукол. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
37. Куклы би-ба-бо. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
38. Пальчиковые куклы. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
39. Куклы-марионетки. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
40. Куклы для магнитных театров. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
41. Ростовые куклы. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
42. Куклы теневого театра. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
43. Особенности техники кукловождения для разных видов театров.
44. Использование всех технических возможностей конструкции куклы.
45. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом.
46. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.
47. Составляющие театрального представления.
48. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами, проработка костюмов, изготовление декораций и пр.).
49. Анализ сценической постановки.
50. Взаимосвязь выбора типа кукол для спектакля с раскрытием замысла сценариста.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ А.В.Маковчик
_____ 2022 г.
Регистрационный №2803-14-2022/уч

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности:
1-01 01 01 Дошкольное образование

2022 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта и учебного плана по специальности 1–01 01 01 Дошкольное образование, утвержденного 15.07.2021 г., регистрационный № 001–2021/У

СОСТАВИТЕЛЬ:
О.Н. Зыль, старший преподаватель кафедры методик дошкольного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий ГУО «Детский сад № 138 г. Минска» О.С.Ярмошук
29.11.2022

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
В.Л. Пашко, ученый секретарь научно-исследовательского центра научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, кандидат педагогических наук;
Т.В. Поздеева, заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой методик дошкольного образования факультета дошкольного образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 4 от 30.11.2022 г.)

Заведующий кафедрой М.С.Мельникова

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 2 от 20.12.2022 г.)

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Методист учебно-методического отдела БГПУ А.В.Виноградова

Директор библиотеки БГПУ Н.П.Сятковская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста» входит в перечень учебных дисциплин, необходимых для подготовки квалифицированных специалистов в области дошкольного образования и направлена на обеспечение теоретической и методической подготовки студентов в области театральной педагогики и содействие формированию эстетической культуры студентов как части их общей культуры. Изучение учебной дисциплины предусмотрено учебным планом специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование.

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов в области организации театральной деятельности воспитанников в учреждении дошкольного образования.

Задачи учебной дисциплины «Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста» является:

расширение представлений о возможностях театральной деятельности в общем и творческом развитии личности ребенка дошкольного возраста;

овладение основами сценического мастерства, способами простейшего актерского перевоплощения, формирование навыков театрального кукловождения;

овладение репертуаром для организации театральной деятельности детей дошкольного возраста, методами и приемами театральной педагогики;

приобретение студентами опыта организации театральной деятельности и опыта отбора, творческой и сценической интерпретации литературных источников, художественного и музыкального оформления театральной постановки для детей дошкольного возраста;

овладение умениями по организации и руководству театральной деятельностью детей дошкольного возраста в учреждении дошкольного образования.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, связи с другими учебными дисциплинами.

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин компонента учреждения высшего образования учебного плана специальности «Дошкольное образование». Преподавание учебной дисциплины опирается на содержание учебных дисциплин «Зарубежная детская литература», «Отечественная детская литература», «Выразительное чтение, «Практикум по музыкально-исполнительской деятельности детей дошкольного возраста», «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Методика развития речи детей дошкольного возраста».

Требования к освоению учебной дисциплины определены учебным планом специальности. Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции (СК-8): Проектировать и организовывать театральную деятельность детей дошкольного возраста, обогащать развивающую предметно-пространственную среду в учреждении дошкольного образования.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

специфические черты театра как вида искусства и историю его становления, основные театральные жанры, виды театров;

теоретические и методические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста;

методы и формы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности;

уметь:

организовывать различные формы театрального воспитания в условиях учреждения дошкольного образования;

использовать актуальные методы приобщения воспитанников к театральной деятельности;

подбирать репертуар для организации театральных постановок и спектаклей с детьми дошкольного возраста, адаптировать литературные тексты к детским театральным постановкам и спектаклям;

осуществлять постановку театрального спектакля для детей дошкольного возраста и создавать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду в учреждении дошкольного образования.

владеть:

основами сценического мастерства актера;

технологиями изготовления различных видов театральных кукол;

основами мастерства кукловода;

методикой приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности.

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения образования отводится 108 часов (3 з.е.), включая 54 часа аудиторных занятий. Из них: 22 часа – лекционные, 20 – практические, 4 – семинарские, 8 – лабораторные занятия. На управляемую самостоятельную работу выделяется 4 часа лекций и 8 часов практических занятий, на самостоятельную работу отводится 54 часа. Текущая аттестация проводится в форме зачета (5 семестр).

На заочной форме получения образования на изучение учебной дисциплины отводится 108 часов (3 з.е.), из них аудиторных – 12 часов, включая 6 часов лекционных и 6 часов практических занятий, текущая аттестация на полном сроке получения образования (5 лет) проводится в форме зачета в 4 семестре, на сокращенном сроке получения образования – в форме зачета в 3 семестре.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Название учебной дисциплины	Семестр	Количество часов учебных занятий							Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Форма текущей аттестации
		всего	аудиторных	Из них						
				лекции	практические	семинарские	лабораторные	УСРС		
Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста	5	108	54	18	12	4	8	4 л 8 пр	54	Зачет
Всего часов		108	54	18	12	4	8	12	54	Зачет

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Театральное искусство

Тема 1.1 Специфика театрального искусства

Специфические черты театра как вида искусства. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства. Современное театральное искусство. Основные театральные жанры. Виды театров. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.

Тема 1.2 Создание сценического образа

Понятие о сценическом образе. Театральные профессии. Их функции в создании образа (режиссер, сценограф, костюмер, гример, декоратор, реквизитор и др.). Актер, его профессиональные качества.

Тема 1.3 Основы сценического мастерства актера

Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и речедвигательная координация. Взаимодействие с партнерами и режиссером. Искусство перевоплощения. Специфика работы с куклой.

Раздел 2. Теоретические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Тема 2.1 Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста

Сущность понятия «театральная педагогика». Театрально-педагогические воззрения К.С. Станиславского, А.А. Брянцева, Г.Л. Рошаль, Н.И. Сац, их оценка воспитательной роли театра.

Тема 2.2 Современные подходы к организации театральной деятельности детей дошкольного возраста

Полихудожественность как основа современной детской театральной педагогики. Программы «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой, «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович, «Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И. Мерзляковой и др.

Раздел 3. Методика приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности в учреждении дошкольного образования

Тема 3.1 Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования

Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Методы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности. Самостоятельная театральная деятельности в развитии творческой активности воспитанников.

Этапы постановки театрализованного представления. Специфика постановочной работы в разных возрастных группах. Роль педагогического работника в организации театральной деятельности детей дошкольного возраста. Требования к выбору театрального репертуара. Принципы театральной драматургии. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.

Тема 3.2 Технологии изготовления различных видов театральных кукол

Изготовление тростевых кукол, кукол би-ба-бо, пальчиковых, кукол-марионеток, кукол для магнитных театров, ростовых кукол, кукол теневого театра и др. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.

Тема 3.3 Основы мастерства кукловода

Освоение техники кукловождения для разных видов театров. Использование всех технических возможностей конструкции куклы. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Тема 3.4 Подготовка, организация и демонстрация детского мини-спектакля (актерского либо кукольного)

Составляющие театрального представления. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами, проработка костюмов, изготовление декораций и пр.). Осуществление учебной театральной постановки. Анализ осуществленной постановки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
«Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста»
Дневная форма получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Семестр 5	**18**	**4**	**12**	**8**	**12**	**54**		**зачет**
1	**Раздел 1. Театральное искусство**	**8**	**2**	**4**	**4**	**2**	**14**		
1.1.	**Специфика театрального искусства** 1. Театр как вида искусства. 2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства. 3. Современное театральное искусство. 4. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.	4	2				6	[1] [2] [10] [11]	Составление краткого словаря театральных терминов. Написание теста.
1.2.	**Создание сценического образа** 1. Понятие о сценическом образе. 2. Театральные профессии. Их роль в создании образа. 3. Актёр, его профессиональные качества.	2		2	4	2 л	4	[1]	Составление карты сценического образа. Предоставление фотоотчета созданного сценического образа в электронном виде. Написание аннотации на спектакль.
1.3.	**Основы сценического мастерства**	2		2			4	[1]	Исполнение актерского этюда с

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	актёра 1.Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и речедвигательная координация. 2. Искусство перевоплощения. 3. Специфика работы с театральной куклой. 4. Взаимодействие с партнерами и режиссером.							[3] [10] [11] [15]	партнёром или куклой. Предоставление видеоотчета актерского этюда в электронном виде.
2.	**Раздел 2. Теоретические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста**	**4**	**2**			**2**	**12**		
2.1.	**Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста** 1. Сущность понятия «театральная педагогика». 2. Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского, А.А.Брянцева, Г.Л.Рошаль, Н.И.Сац, их оценка воспитательной роли театра.	2	2				6	[1] [2] [3] [4] [5]	Устный опрос. Составление списка ссылок на дополнительные источники по изучаемой теме.
2.2.	**Современные подходы к организации театральной деятельности детей дошкольного возраста** 1. Полихудожественность как основа современной детской театральной педагогики. 2. Программы «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой, «Театр – творчество - дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович, «Росинка» Л.В.Куцаковой, С.И.Мерзляковой и др.	2				2 пр.	6	[1] [5] [6] [7] [12] [14]	Написание эссе по теме «Современный детский театр», кросс-рецензирование.
3	**Раздел 3 Методика приобщения**	**6**		**8**	**4**	**8**	**28**		

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	детей дошкольного возраста к театральной деятельности в учреждении дошкольного образования								
3.1.	**Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования** 1. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 2. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста. 3. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Самостоятельная театральная деятельность в развитии творческой активности воспитанников. 4. Этапы постановки театрализованного представления. Специфика работы в разных возрастных группах. 5. Роль педагогического работника в организации театральной деятельности детей дошкольного возраста. 6. Принципы театральной драматургии. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам. 7. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.	2		2	4	2 л	6	[1] [2] [3] [4] [5] [8]	Создание адаптированного варианта литературного сценария для детской театральной постановки. Анализ организации театральной деятельности в учеждении дошкольного образования.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3.2	**Технологии изготовления различных видов театральных кукол** 1. Изготовления театральных кукол (тростевых, кукол би-ба-бо, пальчиковых, кукол-марионеток, кукол для магнитных театров, ростовых кукол, кукол теневого театра и др.). 2. Особенности конструкции театральных кукол, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.	2		2		2 пр	6	[1] [10]	Разработка экскизов кукол для детского спектакля. Создание коллекции кукол к учебному спектаклю.
3.3.	**Основы мастерства актера-кукловода** 1. Освоение техники кукловождения для разных видов театров. 2.Использование всех технических возможностей конструкции куклы. 3. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом. 4. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.	2		2			6	[1] [10] [13]	Демонстрация навыков актера-кукловода с использованием созданной коллекции кукол
3.4.	**Подготовка, организация и демонстрация детского мини-спектакля (актёрского либо кукольного)** 1. Составляющие детского театрального представления. Принципы театральной драматургии для детей. 2. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами,			2		4 пр.	10	[1] [5] [8] [9]	Осуществление учебной театральной постановки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	проработка костюмов, изготовление декораций и пр.). 3. Анализ осуществленной сценической постановки.								
	Всего	**18**	**4**	**12**	**8**	**12**	**54**		**Зачет**

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Учебно-методическая карта учебной дисциплины
«Организация театральной деятельности детей дошкольного возраста»
Заочная форма получения высшего образования,
полный срок обучения, сокращенный срок обучения

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа		
1	**Раздел 1. «Театральное искусство»**	**2**		**2**				
1.1.	**Специфика театрального искусства** 1. Театр как вида искусства. 2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства. 3. Современное театральное искусство. 4. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.	1		0,5			[1] [2] [10] [11]	Составление краткого словаря театральных терминов. Написание теста.
1.2.	**Создание сценического образа** 1. Понятие о сценическом образе. 2. Театральные профессии. Их роль в создании образа. 3. Актёр, его профессиональные качества.	0,5		1			[1]	Составление карты сценического образа. Предоставление фото отчета созданного сценического образа в электронном виде.
1.3.	**Основы сценического мастерства актёра**. 1. Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и	0,5		0,5			[1] [3] [10] [11]	Предоставление видео отчета актерского этюда с партнёром или куклой.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	речедвигательная координация. 2. Искусство перевоплощения. 3. Специфика работы с театральной куклой. 4. Взаимодействие с партнерами и режиссером.						[14] [15]	
2	**Раздел 2. «Теоретические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста»**	**1**		**1**				
2.1.	**Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста** 1. Сущность понятия «театральная педагогика». 2. Театрально-педагогические воззрения К.С. Станиславского, А.А. Брянцева, Г.Л. Рошаль, Н.И. Сац, их оценка воспитательной роли театра.	0,5		0,5			[1] [2] [3] [4] [5]	Устный опрос. Составление списка ссылок на дополнительные источники по изучаемой теме.
2.2.	**Современные подходы к организации театральной деятельности детей дошкольного возраста** 1. Полихудожественность как основа современной детской театральной педагогики. 2. Программы «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой, «Театр – творчество - дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович, «Росинка» Л.В.Куцаковой, С.И.Мерзляковой и др.	0,5		0,5			[1] [5] [6] [7] [12] [14] [15]	Написание эссе по теме «Современный детский театр», кросс-рецензирование.
3	**Раздел 3 «Методика приобщения дошкольников к театральной деятельности в учреждении дошкольного образования»**	**3**		**3**				

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3.1.	**Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования** 1. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 2. Цель, задачи и принципы театральной педагогики, специфика работы с детьми дошкольного возраста. 3. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования. Самостоятельная театральная деятельность в развитии творческой активности воспитанников. 4. Этапы постановки театрализованного представления. Специфика работы в разных возрастных группах. 5. Роль педагогического работника в организации театральной деятельности детей дошкольного возраста. 6. Принципы театральной драматургии. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам. 7. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.	1		0.5			[1] [2] [3] [4] [5] [8]	Создание адаптированного варианта литературного сценария для детской театральной постановки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3.2	**Технологии изготовления различных видов театральных кукол.** 1. Изготовления театральных кукол (тростевых, кукол би-ба-бо, пальчиковых, кукол-марионеток, кукол для магнитных театров, ростовых кукол, кукол теневого театра и др.). 2. Особенности конструкции театральных кукол, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.	1		0.5			[1] [10]	Разработка экскизов кукол для детского спектакля. Создание коллекции кукол к учебному спектаклю.
3.3.	**Основы мастерства актера-кукловода** 1. Освоение техники кукловождения для разных видов театров. 2. Использование всех технических возможностей конструкции куклы. 3. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом. 4. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.	0.5		1			[1] [10] [13]	Демонстрация навыков актера-кукловода с использованием созданной коллекции кукол.
3.4.	**Подготовка, организация и демонстрация детского мини-спектакля (актёрского либо кукольного).** 1. Составляющие детского театрального представления. Принципы театральной драматургии для детей. 2. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами, проработка костюмов, изготовление декораций и пр.). 3. Анализ осуществленной сценической	0.5		1			[1] [5] [8] [9]	Осуществление учебной театральной постановки.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

	постановки.							
	Всего	**6**		**6**				**Зачет**

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Зыль, О. Н. Театральная деятельность в учреждении дошкольного образования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование / О. Н. Зыль // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/13448. – Дата доступа: 3.06.2019.

2. Резенкова, Е. А. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством театральной деятельности [Электронный ресурс] / Е. А. Резенкова // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/24524. – Дата доступа: 3.06.2019.

3. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование» / сост. : О. Н. Анцыпирович, О. Н. Зыль, С. В. Лебедева // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/44814. – Дата доступа : 29.09.2021.

4. Учебная программа дошкольного образования : для учреждений дошк. образования с рус. яз. обучения и воспитания. – 2-е изд. – Минск : Нац. ин-т образования, 2022. – 383 с.

Дополнительная литература

1. Антипина, Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упражнения, сценарии / Е. А. Антипина. – М. : Сфера, 2006. – 128 с.

2. Бартковский, А. И. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье : учеб.-метод. пособие / А. И. Бартковский, И. А. Лыкова. – М. : Цветной мир, 2013. – 144 с.

3. Брызгалова, А. Н. Театрально-игровая деятельность дошкольников : пособие для педагогов и рук. учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / А. Н. Брызгалова, М. А. Калиновская, Р. А. Туфкрео. – Минск : Юнипресс, 2006. – 176 с.

4. Григорьева, О. А. Школьная театральная педагогика : учеб. пособие / О. А. Григорьева. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 256 с.

5. Картушина, М. Ю. Музыкальные сказки о зверятах: развлечения для детей 2–3 лет : пособие / М. Ю. Картушина. – М. : Скрипторий 2003, 2010. – 104 с.

6. Кошманская, И. П. Театр в детском саду / И. П. Кошманская. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 316 с.

7. Музыкальная сказка в школе : учеб.-метод. пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т ; авт.-сост. Н. М. Фигурнова. – Минск : БГПУ, 2005. – 52 с.

8. Музыкальный театр в детском саду : конспекты занятий : ФГТ в ДОУ / сост.: Т. А. Минина, О. П. Заботина. – М. : Перспектива, 2013. – 136 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

9. Опарина, Н. А. Пьесы, сценарии для детей и юношества : метод. сценар.-режиссер. деятельности / Н. А. Опарина. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 477 с.

10. Петров, И. Ф. Театр предметных кукол / И. Ф. Петров. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 54 с.

11. Савіцкая, А. А. Беларускі тэатр юнага гледача. Вопыт эстэтычнага выхавання / А. А. Савіцкая ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 198 с.

12. Сорокина, Н. Ф. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами кукольного театра : метод. пособие / Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович. – М. : Айрис-Пресс : Айрис Дидактика, 2007. – 90 с.

13. Театр, где играют дети : учеб.-метод. пособие для рук. дет. театр. коллективов / И. Б. Белюшкина, Ю. Н. Витковская, Н. В. Ермолаева ; под ред. А. Б. Никитиной. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

14. Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников : программа и репертуар / Э. Г. Чурилова. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 160 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов (дневная форма получения образования)

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1	**Раздел 1. Театральное искусство**	**14**		
1.1	Специфика театрального искусства	6	Ознакомление с театральной лексикой	Составление терминологического словаря-буклета
1.2	Создание сценического образа	4	Разработать и реализовать на практике карту сценического образа	Фото отчет созданного сценического образа в электронном виде
1.3	Основы сценического мастерства актера	4	Подготовить и реализовать актерский этюд с атрибутом или партнером	Видео отчета актерского этюда в электронном виде
2	**Раздел 2.Теоретические основы театральной деятельности детей дошкольного возраста**	**12**		
2.1	Театральная педагогика и ее роль в воспитании детей дошкольного возраста	6	Изучить дополнительные источники по изучаемой теме	Составление списка ссылок на дополнительные источники по изучаемой теме
2.2	Современные подходы к организации театральной деятельности детей дошкольного возраста	6	Написание творческой работы по теме «Детский театр сегодня»	Предоставление эссе
3	**Раздел 3. Методика приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности в учреждении дошкольного образования**	**28**		
3.1	Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования	6	Изучение детских литературных текстов (сказок, рассказов и т.д.)	Написание адаптированного сценария по выбранному литературному произведению
3.2	Технологии изготовления различных видов театральных кукол	6	Разработка эскизов и изготовление кукол для одного из видов	Создание коллекции кукол к детскому

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

			театров	спектаклю
3.3	Основы мастерства актера-кукловода	6	Овладение навыками вождения изготовленных кукол	Демонстрация навыков кукловождения
3.4	Демонстрация учебной театральной постановки (детского мини-спектакля)	10	Подготовка и организация учебной театральной постановки	Осуществление учебной театральной постановки
	Итого	**54**		

Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы студента по учебной дисциплине (дневная форма получения образования)

№ п/п	Название темы	Кол-во часов на СУРС	Разноуровневые задания	Форма контроля
1.2	**Создание сценического образа**	2	***1. Репродуктивный уровень*** Подготовить тематическое сообщение о деятельности актера (персоналия по выбору) ***2. Познавательно-практический уровень*** Составить карту сценического образа. ***3. Творческий уровень*** Воплотить сценический образ (индивидуально) с произведением фотосъемки	Предоставить выполненное задание в электронном виде (выполненные задания размещаются в СДО «Moodle») Предоставить фотоотчет созданного сценического образа.
2.2	**Современные подходы к организации театральной деятельности детей дошкольного возраста**	2	***1. Репродуктивный уровень*** Подготовить анализ одной из программ по театральной деятельности детей дошкольного возраста. ***2. Познавательно-практический уровень*** На основе анализа программ по театральной деятельности детей дошкольного возраста составить листовку-памятку «5 идей для детского театра» ***3. Творческий уровень*** Написание эссе по теме «Современный детский театр»	Предоставить выполненное задание в электронном виде (выполненные задания размещаются в СДО «Moodle»)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

3.1	**Организация театральной деятельности в учреждении дошкольного образования**	2	***1. Репродуктивный уровень*** Составить картотеку литературных произведений для реализации сценария детской театральной постановки (не менее 8 произведений) ***2. Познавательно-практический уровень*** Создать адаптированный вариант литературного сценария для детской театральной постановки. ***3. Творческий уровень*** Создать авторский вариант сценария (на собственный сюжет и актуальную проблематику)	Предоставить выполненное задание в электронном виде (размещаются в СДО «Moodle»)
3.2	**Технологии изготовления различных видов театральных кукол**	2	***1. Репродуктивный уровень*** Составить перечень различных видов театральных кукол ***2. Познавательно-практический уровень*** Разработать эскиз для куклы для детского спектакля (вид куклы по выбору) ***3. Творческий уровень*** Создать коллекцию кукол для детского спектакля (работа в подгруппе)	Предоставить выполненное задание в электронном виде (выполненные задания размещаются в СДО «Moodle») Презентовать коллекцию на учебном занятии
3.4	**Подготовка, организация и демонстрация детского мини-спектакля (актёрского либо кукольного)**	2	***1. Репродуктивный уровень*** Составить план подготовки детской театральной постановки ***2. Познавательно-практический уровень*** Разработать эскизы костюмов, декораций, макетов афиши, билетов и др. для детской театральной постановки, подобрать музыкальное сопровождение спектакля (по выбору) ***3. Творческий уровень*** Осуществить постановку	Предоставить выполненное задание в электронном виде (выполненные задания размещаются в СДО «Moodle») Презентовать разработанные материалы на учебном занятии Организовать постановку детского

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

			детского спектакля (групповая работа)	спектакля на сцене
	Итого	**12**		

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций используются следующие формы.

1. Устная форма:
   - опрос;
   - тематические сообщения;
   и др.

2. Письменная форма:
   - письменные практические задания с целью анализа, обобщения и творческой интерпретации изученного материала;
   - рейтинговые контрольные работы;
   и др.

3. Устно-письменная форма:
   - подготовка и защита материалов для театральной постановки (адаптированный текст, декорации, музыкальное сопровождение, афиша);
   - экзамен;

4. Практические демонстрации:
   - выполнение упражнений (формирование навыков кукловождения, сценической речи);
   - демонстрация театральной постановки;
   и др.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Примерные вопросы к зачету по учебной дисциплине

1. Специфические черты театра как вида искусства.
2. Исторические аспекты становления и развития театрального искусства.
3. Современное театральное искусство. Виды театров.
4. Основные театральные жанры.
5. Синкретичность и синтетичность театрализованного представления.
6. Понятие о сценическом образе.
7. Театральные профессии, их функции в создании театрального образа.
9. Актер, его профессиональные качества.
10. Сценическая речь, сценическое движение, вокально-двигательная и речедвигательная координация.
11. Взаимодействие актера с партнерами и режиссером.
12. Сущность искусства перевоплощения.
13. Специфика работы с театральной куклой.
14. Сущность понятия «театральная педагогика».
15. Полихудожественность как основа современной детской театральной педагогики.
15.Театрально-педагогические воззрения К.С.Станиславского.
16. Театральная педагогика А.А.Брянцева.
17. Г.Л.Рошаль о роли театра в воспитании человека.
18. Н.И.Сац, ее оценка воспитательной роли театра.
20. Программа «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой.
21. Программа «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович.
22. Программа «Росинка» Л.В.Куцаковой, С.И.Мерзляковой.
23. Значение театральной деятельности в развитии личности ребенка дошкольного возраста.
24. Цель, задачи и принципы театральной педагогики.
25. Специфика театральной работы с детьми дошкольного возраста.
26. Формы организации театральной деятельности в учреждении дошкольного образования.
27. Методы приобщения детей дошкольного возраста к театральной деятельности.
28. Самостоятельная театральная деятельности в развитии творческой активности дошкольников.
29. Этапы постановки театрализованного представления.
30. Специфика постановочной работы в разных возрастных группах.
31. Роль педагога в организации театральной деятельности дошкольников.
32. Требования к выбору театрального репертуара.
33. Принципы театральной драматургии.
34. Адаптация литературных текстов к детским театральным постановкам.
35. Виды детских театров, их классификация и характерные черты.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

36. Изготовление тростевых кукол. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
37. Куклы би-ба-бо. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
38. Пальчиковые куклы. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
39. Куклы-марионетки. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
40. Куклы для магнитных театров. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
41. Ростовые куклы. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
42. Куклы теневого театра. Особенности конструкции, подбор материалов, эстетичность выполнения. Соответствие куклы сценическому образу.
43. Особенности техники кукловождения для разных видов театров.
44. Использование всех технических возможностей конструкции куклы.
45. Движение и озвучивание куклы в соответствии со сценическим образом.
46. Взаимодействие с партнерами – кукловодами.
47. Составляющие театрального представления.
48. Этапы работы над спектаклем (выбор сценария, его адаптация, чтение сценария, анализ ролей, их распределение, работа над образами, проработка костюмов, изготовление декораций и пр.).
49. Анализ сценической постановки.
50. Взаимосвязь выбора типа кукол для спектакля с раскрытием замысла сценариста.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Выразительное чтение	Кафедра общей и дошкольной педагогики	Изменений нет	23.11.2022 г., протокол № 4
Практикум по музыкально-исполнительской деятельности детей дошкольного возраста	Кафедра методик дошкольного образования	Изменений нет	30.11.2022 г., протокол № 4
Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста	Кафедра методик дошкольного образования	Изменений нет	30.11.2022 г., протокол № 4
Методика развития речи детей дошкольного возраста	Кафедра методик дошкольного образования	Изменений нет	30.11.2022 г., протокол № 4

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ

К теме 1. 2

Упражнения для развития актерских способностей

Сценическое внимание

Упражнение 1. Возьмите незнакомую картину, посмотрите на неё внимательно в течение 5 секунд, а затем постарайтесь вспомнить все детали. В дальнейшем берите большие полотна со сложными рисунками.

Упражнение 2. Возьмите в каждую руку по карандашу и начинайте одновременно рисовать: правой – круг, левой – треугольник. Важно заканчивать обе фигуры в один момент. Также можно писать разные цифры или буквы.

Сценическая речь

Упражнение 1. Развитие дыхания. Исходное положение: стоя, руки от плеча до локтя в горизонтальном положении (параллельно полу). От локтя вниз (предплечья и кисти) – висят вертикально. Вдох через живот, на выдохе выговариваем звук «п» и делаем круговое движение предплечьями и кистями, плечо остается зафиксированным. На следующий выдох делаем 2 круговых оборота, потом 3 и так до 6. Затем уменьшаем скорость с 6 до 1.

Упражнение 2. Дикция. Постарайтесь воспроизвести звук забивания гвоздя в стену, лошадиного топота по асфальту, спуска тетивы лука. У вас должен получится не банальный «цок», а что-то по образцу «свсы», «тзцу», «взси», другими словами – расчленяйте действие на звуки, которые слышите.

Сценическое движение

Упражнение 1. Научитесь танцевать. В обучении театральному искусству танцы – классический предмет. Ничто не развивает пластику лучше, чем вальс или полька.

Упражнение 2. Кукла-марионетка. Представьте, что вы кукла-марионетка, которая после представления висит на крючке в гримёрной. Постарайтесь изобразить позу максимально приближённо к положению куклы. А теперь представьте, что вас «повесили» за шею, далее за руку, плечо, и даже ухо – тело фиксировано в одной точке, всё остальное – расслаблено. Выполнение этого упражнения несколько раз в день поможет развить пластику тела и освободиться от мышечных зажимов.

Упражнение 3. Стойте на одной ноге так долго, сколько сможете. Обычно продлить это время помогает сосредоточение на воображаемом объекте. Можно, к примеру, мысленно пройти ежедневный путь из дома на работу или в магазин. От чрезмерной нагрузки мышцы через какое-то время расслабятся, и мышечное напряжение после возвращения в нормальное состояние пройдёт.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

К теме 3.1

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности ребенка дошкольного возраста

Высокий уровень (18-21 баллов).

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы.

Средний уровень (11-17 баллов).

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой деятельности.

Низкий уровень (7-10 баллов).

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с помощью воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, персонажи к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью воспитателя.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ГЛОССАРИЙ

АВАНЛОЖА — места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу.
АВАНСЦЕНА — передняя часть сцены (между занавесом и рампой).
АКТ — законченная часть драматического произведения или театрального представления; то же, что и действие.
АКТЕР, актриса — исполнитель (исполнительница) ролей.
АМПЛУА — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.
АМФИТЕАТР — 1) античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей; 2) места в зрительном зале, расположенные за партером.
АНГАЖЕМЕНТ — приглашение актера на определенный срок для участия в спектаклях или концертах.
АНОНС — объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.
АНТИГЕРОЙ — нарочито сниженный, дегероизированный персонаж в спектакле, занимающий одно из главных мест.
АНТРАКТ — перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями концерта.
АНТРЕПРЕНЕР — владелец, содержатель, арендатор частного театра.
АНТРЕПРИЗА — частный театр.
АНШЛАГ — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы.
АПОФЕОЗ — торжественная завершающая массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы.
АРЬЕРСЦЕНА — наиболее удаленная от зрительного зала часть сцены.
БАЛАГАН — театральное представление комического характера, показываемое на ярмарках и народных гуляньях (в России с XVIII в.).
БАЛКОН — места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных ярусах.
БЕЛЬЭТАЖ — первый ярус балконов над партером и амфитеатром в зрительном или концертном зале.
БЕНЕФИС — 1) театральное представление в честь одного актера; 2) спектакль, сбор от которого поступал я пользу одного или нескольких актеров, а также других работников театра.
БЕНУАР — театральные ложи на уровне сцены или несколько ниже по обеим сторонам партера.
БЕРИКАОБА — грузинский импровизационный народный театр масок. Существовал с древнейших времен до начала XX в.
БУРЛЕСК — преувеличенно комическое изображение на сцене.
БУТАФОР — театральный работник, ведающий бутафорией. Изготовляет ее художник-бутафор.
БУТАФОРИЯ — предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках.
БУФФОН — амплуа актера, использующего для исполнения роли шутовские приемы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

БУФФОНАДА — 1) представление с применением клоунских приемов; 2) подчеркнутое внешне комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей.
ВЕРТЕП — народный украинский кукольный театр, получивший распространение в XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика — вертепа, приводились в движение вертепщиком. Сцены на библейские сюжеты. Сатирические интермедии сопровождались музыкой.
ГАЛЕРКА — верхний ярус зрительного зала.
ГАСТИОН — актер в Древнем Риме.
ГАСТРОЛИ — выступление актеров на выезде в других театра.
ГЕРОЙ — главное действующее лицо в спектакле.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ — последняя перед спектаклем, концертом.
ГРАНДАМА — амплуа актрисы, исполняющей роли знатных дам.
ГРАНДКОКЕТ — роль взрослой знатной дамы.
ГРИМ — 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.
ГРИМЕР — специалист, занимающийся гримировкой актеров.
ГРИМ-УБОРНАЯ — комната для гримирования и переодевания актеров.
ДЕЙСТВИЕ — законченная часть спектакля. То же, что и акт.
ДЕКЛАМАЦИЯ — четкое выразительное чтение вслух.
ДЕКОРАЦИЯ — художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.
ДЗЁРУРИ — вид театра кукол в Японии. Пьесы дзёрури ставятся на сцене театра кабуки.
ДИВЕРТИСМЕНТ — музыкальное или драматическое представление из ряда отдельных номеров, обычно даваемое в дополнение к спектаклю.
ДРАМАТУРГ — автор драматических произведений.
ДРАМАТУРГИЯ — 1) драматическое искусство, теория построения драматических произведений; 2) совокупность таких произведений; 3) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.
ЗЛОДЕЙ — амплуа актера, играющего отрицательных героев.
ИНЖЕНЮ — амплуа актрисы, играющей роль наивной девушки.
ИНТЕРМЕДИЯ — небольшая пьеса, исполняемая между актами драматического или оперного спектакля; вставная сцена.
КАБУКИ — один из видов классического театра в Японии. Включает музыку, танцы, драму, сложился в XVII в. С 1652 г. в таких труппах выступают только мужчины.
КАРТИНА — часть акта в драме.
КЛАКА — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха или провала спектакля, актера.
КОКЕТ — амплуа актрисы, выступающей в роли красивой девушки.
КОЛОСНИКИ — верхняя (невидимая зрителю) часть сцены для установки блоков, сценических механизмов и подвески элементов декораций.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

КОМИК — амплуа актера, исполняющего комедийные роли.
КОНФИДАНТ — актер, играющий роль приближенного главного героя.
КОТУРНЫ — род сандалий на очень толстой подошве у древнегреческих и римских актеров для увеличения роста.
КУЛИСЫ — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.
ЛИРИК — амплуа актера, играющего лирические персонажи.
ЛИЦЕДЕЙ — название актера в Древней Руси.
ЛОЖА — группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная перегородками или барьерами.
МАРИОНЕТКА — театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.
МИЗАНСЦЕНА — расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля. Искусство мизансцены — один из важнейших элементов режиссуры.
МИМ — актер пантомимы.
МИМИКА — один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.
МОНОЛОГ — речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.
МЮЗИК-ХОЛЛ — вид эстрадного театра, соединяющий эстрадные, цирковые, танцевальные и музыкальные жанры. Первые мюзик-холлы возникли в Великобритании в середине XIX в.
НАРОДНЫЙ ТЕАТР — 1) театр, бытующий в народе, органически связанный с устным народным творчеством; 2) профессиональный театр второй половины XIX в., деятельность которого была адресована широкому зрителю; 3) непрофессиональный любительский театр.
ПАДУГА — полоса занавеса по верху сценической площадки.
ПАНТОМИМА — вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.
ПАРТЕР — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно ниже уровня сцены.
ПЕЛЖЕНТ — передвижная сцена в виде большой повозки в средневековом театре. Применялась при постановке мистерий, мираклей, процессий.
ПЕТИМЕТР — образ щеголя в сатирической комедии.
ПЕТРУШКА — главный персонаж русских народных кукольных представлений; известен с первой половины XVII в.
ПОДМОСТКИ — синоним слова «сцена».
ПОСТАНОВКА — творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.
ПРЕМЬЕР, премьерша — актер, актриса, занимающие ведущее положение в труппе, играющие главные роли.
ПРЕМЬЕРА — первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля.
ПРИМАДОННА — актриса, исполняющая главные роли.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПРОСТАК — амплуа актера, исполняющего простодушного человека.
РАМПА — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.
РЕВЮ — эстрадное или театральное представление, состоящее из нескольких номеров, объединенных одной темой.
РЕЖИССЕР — постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора.
РЕЗОНЕР — амплуа актера, высказывающего нравоучительные суждения.
РЕКВИЗИТ — предметы, используемые в театральных постановках.
РЕПЕТИЦИЯ — основная форма подготовки театрального представления.
РЕПЕРТУАР — совокупность произведений, исполняемых в театре.
РЕПЛИКА — краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.
СКЕНА — помещение для переодевания и выхода актеров театра в Древней Греции.
СОЛИСТ — ведущий актер в спектакле.
СОФИТ — часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху.
СПЕКТАКЛЬ — театральное представление. Создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.
СТАТИСТ — актер массовки, исполняющий роль без слов.
СУБРЕТКА — роль находчивой служанки.
СУФЛЕР — работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.
ТЕАТР — род искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой.
ТЕАТР КУКОЛ — вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.
ТЕАТР МИНИАТЮР — вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).
ТЕАТР ТЕНЕЙ — вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.
ТЕЛАРИИ — приспособления для смены декораций в старинных театрах Западной Европы.
ТРАВЕСТИ — амплуа актрисы, исполняющей роли подростков.
ТРАГИК - амплуа актера, исполняющего трагедийные роли.
ТРУППА — актерский состав театра.
ТРЮМ — помещение под сценой.
ФАТ — амплуа актера, играющего эффектных, самовлюбленных и ограниченных людей (преимущественно молодых).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ФИГУРАНТ — актер, играющий роль без слов; то же, что и статист.
ФИНАЛ — завершающая часть спектакля.
ФУРКИ — приспособления для перемещения на сцене декораций.
ЭТУАЛЬ — актриса развлекательного жанра.
ЭТЮД — в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.
ЯРУС — один из средних или верхних этажей в зрительном зале.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ