

Опыт работы музыкального руководителя Колесниковой Инны Игоревны по теме: «Развитие творческих способностей дошкольников, через знакомство с народным казачьим театром»

1 слайд.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Детский сад – это второй дом и волшебный мир для детей. Каким этот мир должен быть, чтобы наши дети выросли по-настоящему успешными, счастливыми, состоявшимися людьми? Ответ на этот вопрос мы видим в обогащении внутренней культуры ребенка, в прикосновении его к истории малой Родины, музыкальному искусству Донского края, воспитании чувства гордости за свою семью, народ, Родину.

2 слайд.

Составной частью социально – экономических и духовных направлений современного общественного устройства является творческая деятельность и развитие творческих способностей. Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изображать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и общественном. Творчество – это не только создание нового в материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. Творческая деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое, несущее отражение личностного «Я».

3 слайд.

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. В нашем случае развить интересы и способности ребенка можно через театральную деятельность - самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе, приносит огромное эмоциональное удовлетворение и тесно связана с игрой. Важной психологической особенностью детского творчества является и то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его результату (исследования Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Л.И. Венгер, Н.А. Ветлугиной, Б.М. Теплова, О.М. Дьяченко и др.)

4 слайд.

«Дошкольный ребенок – человек играющий, поэтому в ФГОС закреплено, что обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры» (А. Асмолов). Театрализованная деятельность, так же является разновидностью игры. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить театр.

5 слайд.

Театр - зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.

Театр - это совместная форма исполнительского искусства, в котором задействованы живые исполнители, чтобы представить опыт реального или воображаемого события перед живой публикой в определенном месте, часто на сцене. Исполнители могут передать этот опыт аудитории с помощью комбинаций жеста, речи, песни, музыки и танца. Элементы искусства, такие как нарисованные декорации и сценическое искусство,

такие как освещение, используются для усиления телесности, присутствия и непосредственности опыта.

6 слайд.

В современных условиях жизни главным социальным и государственным приоритетом становится возрождение и развитие национальной культуры, духовно – нравственных ценностей народа, а важнейшей задачей Федерального государственного образовательного стандарта является воспитание достойного гражданина, знающего и любящего свою большую и малую Родину.

В нашем современном мире, во время развития высочайших информационных технологий люди всё реже вспоминают культуру наших предков. Дети и родители:

- редко посещают музеи;
- не интересуются предметами старины, которые сохранились в единичных экземплярах;
- редко проявляют интерес к истории своего города;
- не часто используют в общении с детьми устное народное творчество: сказки, пословицы, поговорки, загадки и др.

Современные родители не владеют достаточной информацией о жизни народов проживающих на нашей земле, и в большинстве своем не считают необходимым знакомить детей с устным народным творчеством. Как следствие отсутствие духовности, патриотизма, низкая гражданская активность.

Закономерно возникает вопрос: «Как в доступной и увлекательной форме рассказать о жизненном укладе и быте наших предков; приобщить ребят к интересным народным обычаям и традициям?» Трудно понять, а тем более представить ребенку то, что он не видел, не ощущал.

7 слайд.

Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды и формы: драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы, народный театр. И именно народный театр, один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии.

Казачество – один из самых интересных и самобытных этносов на территории нашей страны, старинная ветвь восточных славян, народ, существовавший, по выражению Карамзина, ещё «задолго до Батыева нашествия». Отраднo, что в наше время традиции Дона возрождаются, а обычаи и богатая культура бережно хранятся и передаются новому поколению. Через народный казачий театр, можно познакомить детей:

- с историческим прошлым Донского края;
- с моралью народа;
- с традициями, обычаями и бытом жителей донского края;
- с глубокой почтительностью и отзывчивостью, состраданием к ближнему.

8 слайд.

Народный театр относился к числу любимых зрелищ донских казаков. В XIX веке редко какая ярмарка, свадьба или другие общенародные гуляния обходились без показа народной драмы, фарса или кукольного представления.

Создание самого народного театра начинается, как считают исследователи, начинается с того момента, когда по Дону и его притокам начинают селиться крестьяне, которые приносили на донские земли устное творчество: песни, былины, сказы, торжественные обряды, праздники скоморошины, потехи. Отличие народного театра от профессионального заключалось в том, что представления народного театра шли прямо под открытым небом, на улицах и площадях, среди шумных толп зрителей. Очень часто и сами зрители становились участниками спектаклей.

Колыбелью донского народного театра являются верховые старейшие станицы: Правоторская, Михайловская, Урюпинская, Преображенская. Видимо, отсюда бродячие актерские группы разносили народные драмы по всей Области Войска Донского.

9 слайд.

Народный театр был театром героическим. Героями драм выступали наиболее любимые казачьи персонажи: Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Кондратий Булавин. Народные исполнители присваивали своим героям самые благородные черты: храбрость, бескорыстие, любовь к Родине, великодушие. Драма «Ермак» была, например, одной из любимых постановок. В течение всего XIX столетия она разыгрывалась на Крещенской ярмарке в станице Михайловской. Народные театры выступали нерегулярно: на ярмарках и так называемых ссыпчинах — вечеринках, устраиваемых на собранные вскладчину деньги и продукты. Ссыпчины устраивались не реже четырех раз в году. Казачьи театралы могли посещать любимые спектакли каждые два-три месяца.

10 слайд.

Фарсы.

Кроме народных драм, казачий театр располагал большим количеством фарсов, комических сцен. К ним можно отнести фарсы «Как холопы из господ жир вытряхивают» и «Ванька малый, да барин удалый». В них звучала социальная сатира на помещиков, купцов и бояр. Фарс «Ванька малый» заканчивается призывом:

Барина – на рели,
Голубчика – на качели,
А за барином господ,
И всех царских воевод!

В фарсах более позднего происхождения уже нельзя найти призыв «подвесить барина на рели» (виселицу). Призывы громить и уничтожать помещиков, заменены мечтой о чудесных кнутах, которые бы наказывали тех, кто живет обманом и неправдой. Персонажи, подвергающиеся осмеянию народа – уже не гордые и чванливые бояре, а глупый бездельник – барин, окружной атаман, писарь, пройдоха-коновал. Фарсы разыгрывались на общих гуляниях и на частных гуляниях и свадьбах.

Часто тексты пьес меняли сами исполнители, просто потому что забывали, как там оно было раньше, или хотели отразить какие-то реалии своего времени.

11 слайд.

Кукольный театр.

Ни одна ярмарка на Дону не обходилась без кукольного театра. На Хопре, среди верховых казаков, наибольшей популярностью пользовались кукольные театры К.И. Кондакова и Т.П. Куроплина. Репертуар их был почти одинаков, но техника постановки разная. Т.П. Куроплин имел обычные куклы размером 80-90 сантиметров. Они наряжались в казачьи костюмы и приводились в движение при помощи тонких шнурков, управляемых руками «водителя» скрытого за ширмой. Одним из любимых героев кукольных представлений являлся никогда не унывающий казак Чигуша – собирательный тип в казачьем фольклоре. В постоянных столкновениях с людьми богатыми и влиятельными, он умел найти выход, посмеяться над противником и потешить народ.

Много места в репертуаре кукольного театра занимает бытовой жанр, сцены из жизни. К таким фарсам относились «Старый муж и молодая жена», «Служивый Ваня и жалмерка Дуня», «Милые любят» и другие. Представления сопровождалось музыкальным оформлением. Оно состояло из двух гармоней, двух-трех бубнов. Музыканты по ходу действия исполняли и песни, а иногда принимали участие в представлении, вступая в спор с куклами. Таким был донской народный театр, который просуществовал на земле донских казаков в течение двухсот лет.

12 слайд.

Дон имеет особую историю становления культуры. В отечественной культуре XIX века и позже театру принадлежала особая роль. Он был наиболее действенным средством просвещения и воспитания самых широких слоёв общества. Театр являлся отражением культурного уровня социальной среды и в то же время культурным центром современного ему общества.

Первые театральные учреждения на Дону стали появляться в начале XIX века. Один из первых театров открылся в столице Войска Донского – Новочеркасске: Казачий драматический театр, или Донской театр драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской.

История Донского театра драмы и комедии ведётся с 1825 года. В начале своей истории Донской театр драмы и комедии существовал в виде гастролирующих трупп.

В 1866 году Донской театр обрёл своё помещение и уже имел государственный статус. Такого статуса удостаивались, прежде всего, императорские театры. С начала своей деятельности театр стал центром культуры и искусства.

В 1990–2013 годах взял курс на возрождение казачьей культуры, в 1991 году стал именоваться «Казачьим драматическим театром». На базе театра создана творческая студия, которая занимается созданием спектаклей о казачестве. В 2006 году театр награждён дипломом Всероссийского конкурса спектаклей, пропагандирующих идеи патриотизма и любви к Родине. В 2012 году театр принимал участие в организации IV Всемирного конгресса казаков в Новочеркасске. В 2013 году стал победителем Ростовского областного фестиваля театральных капустников «Щукарские байки».

13 слайд.

Государственный Донской казачий театр основан в декабре 1992 года в Волгограде. Это единственный театр в Российской Федерации, чьи постановки полностью основаны на фольклорных и исторических традициях казачества. Донской казачий театр расположен в одном из немногих сохранившихся строений Царицына, где ранее находились женская гимназия и кинотеатр «Гвардеец».

История театра начинается в 1992 году, когда состоялась его первая премьера – спектакль «Я пришёл дать вам волю». С той поры талантливая труппа из профессиональных актёров, певцов, музыкантов и артистов балета радует премьерами своих зрителей, которых с каждым годом становится всё больше. Государственный Донской казачий театр создал свой стиль, свои творческие традиции, которые со временем развились и окрепли. Это практически первый профессиональный коллектив в России, воплощающий в своём творчестве славные традиции донского казачества.

14 слайд.

Театр ставит своей задачей доступными ему художественными и сценическими средствами, используя богатейшие пласты народной культуры, возродить песенное, танцевальное и театральное наследие казачества. Следует отметить, что театр, широко использует в своих спектаклях песни, танцы, фольклорные игровые действия казачества. Народный театр — это русский фольклорный театр, основанный на материале устного народного творчества: балаган, вертеп, петрушка, раёк, скоморохи, ярмарки, фольклорные праздники.

Фольклорные казачьи праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, музыкальном искусстве, помогают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству и сотворчеству, активизации речи, ее коммуникативной функции, радость самовыражения, раскрепощения и взаимообогащения.

15 слайд.

Организация и проведение детских фольклорных праздников занимают особое место в детском саду, т.к. они объединяют различные виды народного коллективного творчества Донского региона: музыка, литература, живопись, хореография, театр, пантомима. Разработаны и проведены сценарии казачьих праздников разной тематики: «Зимние

забавы казачат», «Широкая Масленица», «Весна на Дону», «Яблочный спас», «Покровская ярмарка». Воспитанники нашего детского сада с удовольствием поют песни и заклички гуляний, обрядовые песни к праздникам, песни к хороводам и инсценировкам, казачьи песни («Как у нас было на Дону», «Со вьюном я хожу», «Посею лебеду на берегу» и др.). Казачьи песни являются не только основой для приобретения опыта хорового ансамблевого и сольного исполнения, но и познания исторических событий в жизни казаков.

16 слайд.

Казачий народный фольклор – это хороводы, дразнилки, шуточные диалоги, частушки. В народном казачьем театре используется оригинальность самовыражения народа (самобытность казачьих пословиц и поговорок), своеобразие языка. Народные игры, потешки, прибаутки, считалки, заклички позволяют решать сразу несколько задач: развивается память, внимание, смекалка, речь, идет освоение певческих умений и навыков (дикция, дыхание, ритм, интонирование). Особой популярностью пользуются частушки, в которых отражаются условия быта, происходящих событий местного колорита.

Проведение казачьих праздников, посиделок, вечеров является продолжением совместной деятельности воспитанников и педагогов на тематических занятиях по приобщению к истокам казачьей культуры.

17 слайд.

Невозможно выстроить работу по ознакомлению детей с театром без изучения казачьих сказок. В группах воспитанники вместе с воспитателем знакомятся с сказками, с бытом казачьего народа, традициями. После знакомства со сказкой, мы вместе с детьми и воспитателями, разучиваем театральную постановку по мотивам сказки. Сказка проходит или этапы драматизации с «живыми актерами» (игры – представления, фольклорные спектакли), или это кукольный театр, при котором необходимо освоить управление куклами различных систем (бибабо, марионетки, тростевой, с «живой» рукой). В старшем дошкольном возрасте нами были инсценированы казачьи сказки, такие как : «Казак и Лиса», «Поречни и жемчуг», «Кныш», «Сказ про то, как казак Тимофей счастье искал», «Глупый барин и хитроумный казак», «Папаха и зеркало». Юные актеры с увлечением подбирали выразительные средства (жесты, мимику, интонации) для передачи образов героев донского фольклора. Готовые шедевры ежегодно представляются на Фестивале сказок Дона.

18 слайд.

В детском саду проходит традиционный обряд «Посвящение в казачата» очередного поколения малышей, воспитанников МБДОУ. Атаман молодым казачатам проводят испытания: кто из них спляшет лучше танец казачий, кто на инструменте музыкальном сыграет любо, а кто игру заведет забавную. Для казачат – игра, забава, а между делом и овладели способами игры на музыкальных инструментах (ложки, бубны, рубель, треугольники, трещотки), научились совместной игре, узнают инструмент по «голосу». Большое значение имеет в развитии творческих способностей овладение музыкальными движениями. Именно в постановке казачьих танцев, переплясов (обыгрывание песен), идет развитие умений и навыков музыкально – игровой, музыкально – двигательной импровизации. Притом, что в казачьих плясках девочкам характерны одни движения («моталочка», «припадание» по кругу, «веревочка», двигается вперед, руки с платочком перед грудью), а мальчикам другие (ползунец, «колесо», полуприсадка).

19 слайд.

Важная роль в процессе приобщения дошкольников к культуре и традициям Донского казачества отводится семье. Проведены творческие встречи в форме мастер-классов по знакомству с донскими сказками, совместные посиделки «Русская и казачья песня» (колыбельные, частушки). Особенно любят наши мамы и папы побывать на

ярмарочных представлениях, самим сыграть Петрушку или казака Моро. Совместно с родителями проводим развлечение «Покровская ярмарка в казачьей Станице», открытое занятие «Народные казачьи театры на Дону». По ходу мероприятий детям и родителям предлагалось участвовать в различных казачьих играх ("Наряди казачку", "Горькая каша", "Состязание с водой", "Сбей мишень", "Передай шапку" (Любо!), проводили обряды ("Посаждение на коня").

20 слайд.

Уже много лет в нашем дошкольном учреждении создаются условия для приобщения дошкольников к донской традиционной культуре. Создан мини - музей «Казачья горница», где собраны старинные предметы быта казаков, постоянно пополняется и сменяется атрибутика к календарным праздникам. В музыкальном зале создана картотека: казачьих песен, игр и танцев, сказок для семейного казачьего театра, собраны разные виды театров, записи на CD - диски старинных казачьих народных песен и современных авторских песен композиторов г. Ростова, Таганрога, Новочеркаска. В каждой группе созданы уголки казачьей культуры.

21 слайд.

Итак, что дает нам знакомство наших воспитанников с народным театром?

-Приобщение к народному искусству Донского края (развитие вокальных и танцевальных, артистических способностей, знакомство с музыкальными инструментами, народным театром),

- развитие речевых и неречевых средств общения;
- развитие психических функций (память, воображение, внимание, восприятие)
- формирование креативных качеств личности, обогащение представлений о театре, профессиях, истории, традициях,
- дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют (детское творчество),
- развитие технического и изобразительного творчества (изготовление костюмов, декораций, бутафории),
- это яркое эмоциональное средство, формирующее эстетический вкус дошкольника.

«Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт мир».

22 слайд.

И несколько слов о нашем Донском крае. Именно он вдохновляет нас. Богата, своеобразна, интересна культура Донского края, его народное творчество. Знание того, что было до нас не только желательно, но и необходимо. В древности говорили: «Каждое древо сильно своими корнями, отруби их и древо погибнет». Так и народ, и нация, не знающие своей истории и культуры, обречены на вымирание и, в конечном счете, на исчезновение с земли вообще. Культура казачества - это побочная река, впадающая в большую реку русской культуры.