

УДК 37

DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-3/1-121-126

АЛЕКСАНДРОВА Елена Юрьевна
Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования,
лаборатория интеграции искусств и культурологии
им. Б.П. Юсова
г. Москва, Россия
aleksa0116@mail.ru

Elena Yu. ALEKSANDROVA
Institute of Art Education and Cultural Studies of
Russian Academy of Education Laboratory
integration of arts and cultural studies
they. B.P. Yusov
Moscow, Russia
aleksa0116@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРА ТЕНЕЙ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

FEATURES OF SHADOW THEATRE AND ITS MEANING FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Данная статья посвящена давно известному, но неза- служенно забытому в дошкольных учреждениях ви- ду театрального искусства - театру теней. В статье раскрыта специфика и обосновано значение театра теней для воспитания и развития детей дошкольно- го возраста; особенности использования театра те- ней в работе педагогов дошкольных учреждений, возможности использования элементов театра теней в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста, влияние театра теней на общее развитие детей дошкольного возраста, использование эле- ментов театра теней в обогащении развивающей предметно-пространственной среды; сделан обзор образовательных программ и учебно-методических пособий, включающих данный вид искусства; описа- но место театра теней в образовательной среде до- школьного учреждения. Особое внимание обращено на полихудожественную сущность театра теней. Сделан вывод о значении полихудожественного подхода для многоаспектного и системного приоб- щения детей к этому виду искусства.

This article focuses on the long-known, but un- deservedly forgotten in preschool mind of thea- tre the theatre of shadows, the justification of its role in the upbringing and development of chil- dren of preschool age. In the article the author reveals the importance of the art of shadow thea- ter for creative and General development of pre- school children, especially the use of shadow theater in the work of the teachers of preschool institutions, the possibility of using elements of shadow theater in the educational process with children of preschool age, the influence of shad- ow theatre on the overall development of chil- dren of preschool age, using elements of shadow theater in the enrichment of educational subject- spatial environment. The article reveals the es- sence of multi-art and the specificity of the thea- tre of shadows. The conclusion is made about the value of multi-art approach for multidimension- al, more systematic introducing children to this kind of art at all levels of art education from per- ception to performance and creativity.

Ключевые слова: детский театр, искусство театра теней, образование детей дошкольного возраста, интеграция образовательных областей, полихудожественный подход, развивающая предметно-пространственная среда.

Keywords: theater, art of shadow play, develop- ment of children of preschool age, FGOS TO, joint activity of adult and child, integration of educa- tional areas developing in detail-spatial environ- ment.

С введением Федерального государственного образовательного стандарта в совре- менном дошкольном образовании повышается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, поддержке его уникальности, выявлению и развитию творческих способностей. В связи с этим возрастает роль детского сада в создании условий для формирования ду- ховно богатой и всесторонне развитой личности.

Театр - одно из любимых зрелищ детей дошкольного возраста и важнейшее сред- ство их всестороннего развития. Он привлекает своей необычностью, динамикой, выра- зительностью доставляет большое удовольствие и много радости. Театр помогает научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать и при этом приобрести жиз- ненный опыт. Благодаря театру ребенок познает мир в первую очередь сердцем. Здесь он учится выражать свое собственное отношение к добру и злу, преодолевать робость, не- уверенность, застенчивость, также развивается общечеловеческая универсальная спо- собность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же для ребенка театрализованное представление - это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты [1; 14; 15; 17].

Театр теней является одним из видов театра кукол. Одним из первых популярных пособий, посвященных использованию разных видов кукольного театра в работе с дошкольниками, является пособие для воспитателей «Кукольный театр - дошкольникам», авторами которого являются Т.Н. и Ю. Г. Караманенко [11]. Г. Генов [9] в своей работе «Театр для малышей» расширяет арсенал средств педагогического воздействия на детей дошкольного возраста и уделяет большое внимание повышению активности самих детей в театрализованной деятельности.

На сегодняшний день существует немало парциальных программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности: программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников «Арт-фантазия» Э.Г. Чуриловой, «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной, «Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И. Мерзляковой - модульная педагогическая система воспитания и развития дошкольников от 3 до 7 лет и др. Все перечисленные программы и технологии направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие его коммуникативных способностей, психических процессов и т.д. посредством театрализованной деятельности. А также разработаны программы повышения квалификации педагогов, включающие рекомендации по использованию в образовательном процессе с дошкольниками арт-технологий, технологий театрализованной деятельности и т.п. [3; 5]. Однако в пособиях и программах неоправданно мало внимания уделено такому виду театрального искусства, как театр теней.

Анализ психолого-педагогической [6; 8; 18] и методической литературы, изучение передового педагогического опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт по использованию театрализованной деятельности в образовательном процессе детского сада. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных ученых (А. Бурениной, Н. Карпинской, И. Лыковой, Л. Фурминой), педагогов и методистов (О. Акуловой [1], Е. Антипиной [2], Л. Бочкаревой, Л. Ворошиной, И. Медведевой, А. Николаичевой, И. Реутской, М. Родиной, Р. Сигуткиной, Т. Шишовой и др.).

Одним из наиболее привлекательных и незаслуженно забытых в современном образовании является театр теней.

В театре теней происходит непосредственный синтез разных видов искусства (драматургии, музыки, литературы, живописи, танца). Основой театра теней, как и любого другого вида театра, является драматургия. Искусство театра теней также является коллективным. Это обусловлено его синтетическим характером: в теневом спектакле объединяются творческие усилия драматурга (писателя, поэта), режиссера, художника, композитора, актера (исполнителя). Образное содержание литературного произведения раскрывается через воплощение замысла режиссера, композитора, художника в процессе игры актера, а использование художественно-образных возможностей, заложенных в пьесе, - в музыке, написанной для спектакля, в декорационном оформлении, созданном художником [16].

Каждый вид искусства использует в театре теней свои, специфичные для данного вида искусства, средства выразительности. В то же время важно заметить, что разные виды искусства используют одни и те же выразительные средства. Например, такое средство выразительности, как *ритм*, присуще музыке, изобразительному искусству и литературе, а динамика развития есть и в музыке, и в танце, и в живописи, и в литературе, и в драматическом искусстве. Таким образом, все виды искусства тесно связаны и взаимодействуют друг с другом.

Отличительной чертой театра теней является условность изобразительных средств. Выразительные свойства театра теней достаточно скупы и обусловлены магическим свойством тени превращать любую вещь в художественный образ. Теневая фигура - это визуальный образ. Она может трансформироваться, причудливо изменяться на

экране на глазах у зрителей. Плоскую фигуру в театре теней зрители наблюдают опосредованно, сквозь полотно экрана, они видят размытую тень от цветных фигур, или черный силуэт. Таким образом, на экране создается иллюзия реальности и у зрителей появляется возможность дофантазировать, домыслить увиденное (Л. Башинская, 2012).

Современные исследователи Г. Генов [9], Т. Доронина [10], И. Лыкова [13], М. Родина и др. в своих образовательных программах и учебно-методических пособиях обращаются к театру теней и выявляют его педагогический потенциал. На основе анализа результатов исследований и своего опытно-экспериментального исследования раскроем основные векторы влияния театра теней на развитие и воспитание детей дошкольного возраста.

Если следовать логике полихудожественного подхода, концептуально предложенного и разработанного известным российским исследователем Б.П. Юсовым, то в творческом развитии детей дошкольного возраста следует использовать разнообразные виды художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, речевой, театрализованной, игровой). Все эти виды художественно-творческой деятельности, на наш взгляд, гармонично и полно сочетаются **в искусстве театра теней**.

Ребенок-дошкольник воспринимает мир синкретично, целостно. Синкретизм детского восприятия проявляется в тенденции связывать между собой разнородные явления даже без достаточного внутреннего основания. В рамках теории синкретизма раннего детского художественного развития (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский) предполагается, что все виды искусства в детском опыте сначала неразделимы. Лишь впоследствии, при организации предметного обучения, каждый из них приобретает собственную специфику, поскольку интеграция и дифференциация диалектически связаны. Это подтверждает тезис о близости театра теней мировосприятию детей дошкольного возраста и позволяет обосновать его значение для общего развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Тесное взаимодействие различных видов искусства способствует более глубокому познанию дошкольником искусства театра теней. В свою очередь, полихудожественный подход театра теней, ориентированный на разнообразные виды искусства, содействует наиболее полноценному и гармоничному развитию ребенка-дошкольника.

В театре теней дети видят силуэты знакомых персонажей, которые оживают, двигаются, говорят. Таинственность и необычность зрелища захватывает ребенка, переносит в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно и все возможно. Дети быстро поддаются эмоциональному воздействию, активно включаются в театрализованное действие, живо реагируя на происходящее. Сопереживая героям спектакля, они активно отвечают на вопросы персонажей, охотно выполняют их поручения, дают советы, предупреждают об опасности. Вызвать эстетическое отношение детей к действующим лицам и их поступкам помогает эмоциональное переживание спектакля. Однако дошкольникам интересен не только просмотр спектакля. Они готовы принимать активное участие в своих собственных представлениях: становятся не только зрителями, но и творцами, создавая представления (играют роли, мастерят декорации и кукол).

Искусство театра теней настолько впечатляет детей, что многие воспитатели и педагоги дополнительного образования прибегают к использованию его элементов в практике своей работы. Однако использование элементов искусства театра теней в образовательном процессе с дошкольниками зачастую является эпизодическим, бессистемным (во время занятий, на праздниках, развлечениях). Это послужило поводом обратить внимание на необходимость разработки методических и практических рекомендаций по приобщению детей дошкольного возраста к искусству театра теней.

Использование театра теней позволяет педагогам детских садов решить многие образовательные задачи. Являясь разновидностью театрального искусства, театр теней носит синтетический характер: это литературный текст и звучащее слово, пластика и дей-

ствия актера (в том числе действие с актерами-куклами, силуэтами и т.п.), изобразительное пространство сцены и музыка. Детский театр теней позволяет педагогу, воспитателю решать задачи не только речевого, интеллектуального и художественно-эстетического, но также физического и психического развития дошкольников, в том числе их эмоционального благополучия. В процессе восприятия, участия в подготовке и постановке теневого спектакля ребенок узнает об окружающем мире, социальных нормах, законах, человеческих отношениях, учится вести себя в обществе.

Увиденное и пережитое в театре теней способствует расширению кругозора, обогащению эмоциональной сферы и надолго остается в памяти каждого ребенка. Участие в постановках теневых спектаклей благоприятно влияет на эмоциональную сферу детей, обогащая ее, а также учит их понимать свои чувства и чувства окружающих людей, учит по мере сил управлять своими чувствами и эмоциями. Театр теней - это, прежде всего, радость, смех, яркая вспышка эмоций, удовольствие от творческой игры. Сопереживая театральным героям, дети становятся более отзывчивыми и терпимыми. А рассказы о спектакле способствуют развитию речи и формированию умения выражать свои мысли, чувства, отношения. Театр теней помогает ребенку научиться адекватно реагировать на происходящее вокруг, содействует формированию эмоционального контроля и таких социальных качеств, как сочувствие, сопереживание и т.п. В процессе приобщения к искусству театра теней происходит развитие различных анализаторов (зрительного, слухового, речедвигательного, кинестетического), совершенствуется координация, переключаемость, целенаправленность движений и многое другое, что позволяет говорить о формировании предпосылок универсальных учебных действий.

Совместная подготовка спектакля (изготовление фигурок отдельных персонажей и декораций) в полной мере содействует развитию не только творческих способностей каждого ребенка, но и речевого общения со сверстниками. Групповые постановки помогают многим детям избавиться от речевых и поведенческих проблем, успешно социализироваться в большом коллективе, ведь в одиночку спектакля не сыграешь.

Возможности использования театра теней в педагогическом процессе мы находим и в обогащении развивающей предметно-пространственной среды детского сада, которая, согласно ФГОС ДО, должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Театр теней в полной мере отвечает этим критериям. Мы считаем, что работа с дошкольниками становится более продуктивной, если использовать все положительные качества театра теней и задействовать этот потенциал в развивающей предметно-пространственной среде.

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, включающая элементы театра теней, доступна и комфортна для освоения детьми на всех уровнях - восприятие, исполнительство, творчество. Такая среда обеспечивает каждому ребенку свободное и активное развитие с учетом его индивидуальных особенностей. Использование элементов театра теней в детском саду позволяет педагогам обеспечить психологический комфорт, создать возможности для реализации права ребенка на свободный выбор деятельности. Участие в просмотрах, подготовке и постановке теневых спектаклей доставляет детям огромное удовольствие и радость.

Систематическое использование искусства театра теней в образовательном процессе детского сада позволяет увидеть достаточно высокие результаты развития ребенка (познавательного, эмоционального, социально-личностного, художественно-эстетического). Необходимым условием при этом является включение дошкольника в активные формы деятельности и становление его субъектной позиции. Восприятие спектакля, участие в его подготовке и постановке - это деятельность, в которой осуществляются мечты, проигрываются желания, раскрываются способности, корректируется поведение, появляются свои цели.

Занятия в театре теней, прежде всего, способствуют развитию творческих способностей ребенка-дошкольника. Вместе с тем они оказывают влияние на развитие познава-

тельной активности, формирование нравственного поведения дошкольника, способствуют пониманию им смыслов и ценностей человеческих отношений.

Таким образом, театр теней следует рассматривать как синтетический вид искусства, имеющий многовековые традиции, доступный детям дошкольного возраста и обладающий высоким педагогическим потенциалом. Сущность и специфика этого потенциала составляют предмет нашего опытно-экспериментального исследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4. - С. 24.
2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: Сфера, 2009. - 128с.
3. Бартковский А.И., Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. - М.: Цветной мир, 2014. - 144 с.
4. Башинская Л.А. Театр теней в России: заимствования и интерпретации: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Саранск, 2012.
5. Ветлугина Н.А. Система эстетического воспитания в детском саду. / В.А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 2002.
6. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. 2-е изд., перераб. / В.А. Ветлугина. - М.: Просвещение, 2011 - 244 с.
7. Выготский, Л. Психология искусства. - М.: Педагогика, 1987. - 256 с.
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Педагогика, 1991. - 93 с.
9. Генов Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 1968. - 160 с.
10. Доранова Т.Н. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. - М.: Обруч, 2014. - 159 с.
11. Караманенко Т.Н. Кукольный театр - дошкольникам. - М.: Просвещение, 1982. - 191 с.
12. Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье: Учебно-методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2012. - 144 с.
13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня: Учебно-методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2012 - 94 с.
14. Педагогические условия и особенности театрализованных игр / [Электронный ресурс] - <http://www.bestreferat.ru/referat-205509.html>
15. Театрализованная игра / [Электронный ресурс] - http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2bd68a5d43b89421316d36_0.html
16. Федотов А.Я. Ожившие силуэты (Театр теней). - М.: Молодая гвардия, 1961. - 96 с., с ил.
17. Хисамутдинова Л.Х. Методика организации театральной деятельности в дошкольном образовательном учреждении / [Электронный ресурс] - <http://diplomba.ru/work/102337#1>
18. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

REFERENCES

1. Akulova O. drama games. Pre-school education. 2005. No. 4. P. 24.
2. Antipina E.A. Theatrical activities in the kindergarten. M: "The Scope" 2009. 128 p.
3. Bartkowski, A.I., Lykov I.A. Puppet theatre in the kindergarten, primary school and family. M: publishing house "Color world 2014. 144 p.
4. Bashy L.A. the Theatre of shadows in Russia: borrowing and interpretation. The author's abstract Diss. ... Ph. D. in art history. Saransk, 2012.
5. Vetlugina N. The system of aesthetic education in kindergarten. V.A. Vetlugina. M.: Education, 2002.
6. Vetlugina N. Aesthetic education in kindergarten. A Handbook for kindergarten teachers. 2nd edition, revised. V.A. Vetlugina. M.: Education, 2011 244 p.
7. Vygotsky, L. S. Psychology of art. Moscow: Pedagogy, 1987. 256 p.
8. Vygotsky L. S. Imagination and creativity in childhood. M.: Education, 1991. 93 p.
9. Gene G.V. Theatre for kids. M.: Education, 1968 160 p.
10. Doranova T. Teatralizovanny activity as a means of development of children 4-6 years. Moscow: Wrap 2014. 159 p.
11. Karmanenko T. Puppet theatre — preschoolers. M.: Prosveschenie, 1982. 191 p.
12. Lykov I.A. Puppet theatre in the kindergarten, primary school and family : a teaching manual. Moscow: Tsvetnoy Mir, 2012. 144 p.

13. Lykov I.A., Shipunova V.A. Shadow theatre yesterday and today. Educational-methodical manual. Moscow: publishing house "Color the world", 2012. 94 p.
14. Pedagogical conditions and features of theatrical games. Available at: <http://www.bestreferat.ru/referat-205509.html>
15. Theatrical game. Available at: http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2bd68a5d43b89421316d36_0.html
16. Fedotov A.I. Animated silhouettes (shadow Theatre). M.: Young guard, 1961. 96 p., with illustrations.
17. Hisamutdinova L.H. the Methods of organization of theater activities in preschool educational institution. Available at: <http://diplomba.ru/work/102337#1>
18. El'konin D.B. Selected psychological works. M.: Pedagogika, 1989. 560 p.

Информация об авторе:

Александрова Елена Юрьевна, аспирант, Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, лаборатория интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, методист, ГБОУ Школа №1468, г. Москва, Россия
aleksa0116@mail.ru

Получена: 22. 02. 2017

Для цитирования: Александрова Е.Ю. Особенности театра теней и его значение для развития детей дошкольного возраста. Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Том. 9. № 3. Часть 1. с. 121-126. doi: 10.17748/2075-9908-2017-9-3/1-121-126.

Information about the author:

Elena Yu. Alexandrova, Postgraduate Student, Institute of Art Education and Cultural Studies of Russian Academy of Education, Methodist, Laboratory integration of arts and cultural studies they. B. P. Yusov, School № 1468, Moscow, Russia
aleksa0116@mail.ru

Received: 22. 02. 2017

For citation: Aleksandrova E. Yu. Features of shadow theatre and its meaning for the development of children of preschool age. Historical and Social Educational Idea. 2017. Vol . 9. no.3. Part. 1. Pp. 121-126. doi: 10.17748/2075-9908-2017-9-3/1-121-126. (in Russian)