

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
педагогике искусства

Сказкотерапия в детском театре

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

ШИЛЕНКО МАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель

доцент, кандидат
фил. наук

Л.С. Пестрякова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

И.Э. Рахимбаева

подпись, дата

Саратов 2017

Введение

Познание окружающего мира и адаптация к его современным условиям - это сложный процесс, в котором одно из важных мест занимает искусство. Его особенность заключается в художественно-образной форме воссоздания действительности, в эмоционально-ценностном отношении к миру. В его образах заключены эстетические идеалы, моральные нормы, социальные ценности, которые постигает ребенок при соприкосновении с художественными произведениями. При этом происходит процесс его воспитания и обучения, передачи предшествующего опыта, формирование его личности.

Воздействие на человека достигается всеми видами искусства, т.к. отдельный его вид (литература, музыка, живопись и т.д.) с помощью своих только ему присущих художественных средств не может дать целостное представление о мире. Наглядно, зримо запечатлена действительность в живописи, графике и скульптуре, на эмоционально-чувственном уровне строит свою связь с миром музыка, наиболее полно и многогранно, используя слово, отражает жизнь литература.

Кроме видов существуют жанры искусства. И виды, и жанры не одинаково воспринимаются людьми разного возраста, образования, уровня развития. Так, для детей ближе всего подходит жанр сказки. Возможности сказки беспредельны. Она выступает своеобразным источником информации, духовного обогащения и воспитания, ее образы выстраивают в сознании ребенка определенную модель поведения, переносят сказочные сюжеты в реальность.

Особым жанром является театральная сказка, которая объединяет в себе сказочный сюжет и театральное действие. В ней литературное произведение становится живым воплощением благодаря особому набору художественных средств: выразительности речи, актерской игре, мастерству художников по костюмам и декораторов, композиторов и хореографов. Своей эмоциональной насыщенностью, визуальностью образов, эффектом

присутствия театральная сказка является наиболее эффективным средством воздействия на детей.

В настоящее время в психолого-педагогической литературе является актуальным вопрос о значении восприятия и переживания сказки для развития ребенка, становления его как личности, раскрытия его творческого потенциала. Эти положения нашли отражение в современном методологическом направлении работы со сказкой, получившем название сказкотерапия.

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что мало изучено практическое применение сказкотерапии в условиях детских самодеятельных театров.

Цель дипломной работы: изучить применение сказкотерапии в работе детского самодеятельного театра.

В задачи исследования входило:

1. Рассмотреть сказку как жанр устного народнопоэтического творчества.
2. Изучить особенности и историю развития театральной сказки.
3. Исследовать современное методологическое направление работы со сказкой – сказкотерапию.
4. Проанализировать применение сказкотерапии в работе творческой студии «Страна чудес» г. Балашова.

Методологическую основу работы составляют труды: А.В. Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, И.А. Ильина, Ю.А. Лебедевой, В.П. Аникина, А.И. Никифорова, Э.В. Померанцевой, И.В. Вачкова, В.Я. Проппа, Е.В. Чех.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 40 наименований и 3-х приложений.

Основное содержание работы

Во введении выпускной квалификационной работы обосновывается актуальность темы, излагаются цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методология.

Первая глава – «Теоретические основы сказкотерапии в детском театре» - состоит из двух параграфов и посвящена разработке основных теоретических положений выпускной квалификационной работы.

В первом параграфе «Сказка как жанр устного народнопоэтического творчества» рассматривается сказка как о жанр народного творчества, её признаки, функции, особенности языка и композиционное построение. А так же деления сказок по жанровым принадлежностям и видовым происхождениям

Многие исследователи отмечали, что в сказках заложен глубокий смысл, они являются источником знаний, сведений о богатых событиях древности. Так, великий русский писатель А.Н. Толстой говорил, что в ней скрыта история народа, великая духовная культура, его тысячелетняя история. Философ И.А. Ильин призывал народ прислушаться к её мудрому голосу: «Какая бы тень ни набежала на вашу жизнь: посетит ли вас тревога о судьбе России, придут ли к вам «мысли черные» о вашей личной судьбе или просто жизнь покажется «несносной раной», вспомните о русской сказке и прислушайтесь к ее тихому, древнему, мудрому голосу». В сказках, писал русский критик В.Г. Белинский, показан быт и жизнь народа, раскрываются «его нравственные понятия, и этот лукавый русский ум, столь наклонный к иронии, столь простодушный в своем лукавстве».

В процессе исследования сказок ученые давали разное определение. Так, например сказковед Э.В. Померанцева писала: «Народная сказка (или «казка», «байка», «побасенка») - эпическое устное художественное произведение, преимущественно прозаическое, волшебное, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел». В.П. Аникин определяет

сказки как созданные и традиционно хранимые народом устные прозаические художественные повествования, которые по необходимости требуют использования приемов неправдоподобного изображения реальности.

На сегодняшний день современные учёные выдвигают свою версию характеристики сказки. В.И. Даль в толковом словаре русского языка характеризует её так: «Сказка – это вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание». В Словаре русского языка С.И. Ожеговым имеется следующая формулировка: «Сказка - это повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных мирах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил».

По жанровым особенностям традиционно выделяют три типа сказки:

- волшебную;
- бытовую;
- сказку о животных.

К какой бы классификации не принадлежала бы сказка, она всегда в разных формах и масштабах стремится к воплощению идеала человеческого существования. Сказки разнообразны, как и вся наша жизнь. В сказках можно найти объяснение своим поступкам, сравнить себя и героя, они помогают нам найти выход из трудных ситуаций, выстроить положительный сценарий для изменения жизни. Вера сказки в самоценность благородных человеческих качеств, бескомпромиссное предпочтение добра основаны так же и на призыве к мудрости, активности, к подлинной человечности.

Из выше изложенного следует, что сказка – это древнейший жанр устного народнопоэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаическое, произведение волшебного, авантюрного или бытового характера. Сказки отражают исторические и природные условия жизни каждого народа; в то же время сюжетные типы большинства сказок интернациональны. Для сказок характерен свой особый выразительный язык и композиционно-стилистическое построение (зачин, основная часть,

концовка). Выделяют шесть основных функций сказки: креативная, голографическая, валеолого-терапевтическая, социализирующая, культурно-этническая, вербально-образная. Сказки бывают: по происхождению - литературные или авторские, фольклорные (народные); по жанровой разновидности – сказки о животных, волшебные, бытовые. Каждая из названных разновидностей имеет свои сюжеты, персонажи, поэтику и стиль.

Во втором параграфе первой главы «Театральная сказка: ее особенности и история развития» рассматривается понятие театральной сказки, изучаются её особенности и отличия от литературной сказки, прослеживается путь исторического развития.

Театральная сказка- это такой жанр, где соединяются комедия и фольклор. Она интегрирует в себе содержание литературной сказки и театральное действие. Театр предлагает собственный способ интерпретации сказки и, соответственно, особый набор художественных средств, которые целиком подчиняются законам драматического действия. Литературное произведение переводится театром в живое воплощение - создается сценическое действие, где главными средствами выразительности становятся речь (монолог, диалог, полилог), актерская игра. В основе сказочной театральной постановки, как и любого другого театрального жанра, лежит сценарий, разработанный на сюжетной основе художественного текста сказки. Он пишется автором для постановки на театральной сцене. Пьеса, созданная для сценического воплощения материал, подчиняется уже законам не столько литературного, сколько драматического действия. Она включает отдельные сцены или картины, представляющие собой логически завершенное действие, связанное между собой сюжетом, местом событий и временем их развития. Пьеса состоит из реплик героев, диалогов, монологов и авторских ремарок, которые позволяют режиссеру и актерам при любом прочтении следовать основной идее произведения

Можно выделить основные признаки различия между сказкой и её постановкой в театре. Так, пьеса по сказке является общим видовым

названием произведений драматургии, сказка – самостоятельный литературный или фольклорный жанр. Пьеса становится произведением благодаря трактовке режиссера и игре актеров. Содержание сказки не зависит от способа ее прочтения. Сказку можно пересказать, пьесу – сыграть. Текст сказки – композиционно завершенное художественное целое, пьеса же кроме диалогов и монологов действующих лиц, может содержать функциональные авторские ремарки, которые художественным текстом не являются.

В нашей стране существует очень много различных театров для детей на сцене которых идут сказочные постановки. Одним из них является Московский театр детской книги «Волшебная лампа». В репертуаре этого театра «Сказки про Слона Хортона», «Котенок по имени Гав», «Принцесса на горошине», «Винни Пух и все, все, все»...

Многим зрителям так же известен Российский академический молодежный театр (РАМТ). В репертуаре театра — наряду со спектаклями для взрослой аудитории — есть и произведения, рассчитанные на детей и подростков: «Золушка», «Волшебник Изумрудного города»...

Особое место в театральном творчестве занимают театры Санкт – Петербурга. Среди них - Клоун-мим-театр «Мимигранты». Единственный в Северной столице театр клоунады и пантомимы для детей и взрослых. Его изюминка в том, что принять участие в спектаклях может каждый зритель. А для самых маленьких здесь проходят кукольные постановки. В репертуаре театра: «Лисичка со скалочкой», «Поросенок-самолетик», клоун-шоу «Чепуха в чемодане», спектакли-игры «Озорные выкрутасы», веселые фантасмагории «Планета чудес» и другие.

Большой популярностью в Саратове пользуется эстрадный театр для детей «Арт – Ревю». В сказочных спектаклях «Арт-Ревю» объединились, пожалуй, все жанры театрального искусства. В зависимости от замысла спектакля, в нем участвуют и приглашенные артисты самых разных жанров – певцы, танцовщики, фокусники и дрессировщики. «Играют» в спектаклях и

самые разные куклы: тростевые, перчаточные, ростовые. На сцене театра идут сказочные театральные постановки, среди них спектакли: «Всё кувырком», «Давайте жить дружно», «Про Дракошу и друзей».

Из выше сказанного можно сделать вывод, что театральная сказка- это такой жанр, где объединены комедия и фольклор. Она интегрирует в себе содержание литературной сказки и театральное действие. Создателем театральной сказки как жанра считают итальянского поэта и драматурга Карло Гоцци. Однако истоки театральных сказочных действий уходят в первобытный период, в которых принимают участие фантастические и волшебные образы и явления, основанные на обрядах и ритуалах. В России предтечей сказочных театральных постановок можно считать выступления скоморохов и комедию «Петрушки».

За период становления театрального искусства, сказки ставились практически во всех театральных жанрах. Но в театре для детей они являются основным репертуаром.

Вторая глава – «Сказкотерапия в театральной деятельности» - состоит из двух параграфов и посвящена разработке основных практических положений выпускной квалификационной работы.

В первом параграфе второй главы «Сказкотерапия как современный метод работы со сказкой» рассказывается о сказкотерапии, а во втором параграфе о современном методе работы со сказкой.

С древних времён различные формы театрального действия служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний, опыта человеческого общения, развития всесторонних способностей человека.

В детях заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее полно его раскрывает. Театр – лучшая школа жизни. Выступая в качестве источника информации о мире, и человеке в только ему доступной форме, он активизирует стремление к познанию, постижению нравственных и эстетических норм. Поэтому так важно приобщение к театру юного поколения.

О театре как средстве воспитания говорили многие ученые. В.П. Теплов сравнивал театр с волшебным миром, дающим уроки красоты, морали и нравственности, и чем он богаче, тем успешнее идёт развитие духовного мира ребёнка. Живописец, график, скульптор, литератор, музыкант, педагог Е.В. Честняков считал, что именно театр является основным средством приобщения маленького человека к искусству.

Занимаясь театральной деятельностью, дети естественным образом используют все ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, каждый ребёнок неизбежно задействует свой физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровни, реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык «включения» в нужный момент всех струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом его дальнейшего успешного развития и прививает ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни.

На сегодняшний день выделяют 4-е этапа в развитии сказкотерапии.

Первый этап - это устное народное творчество.

Второй этап развития сказкотерапии - собирание и исследование сказок и мифов. В основе его построения лежит символ

Третий этап - сценарии твоей жизни. Здесь конкретная сказка может стать жизненным сценарием человека.

Четвертый этап - комплексная сказкотерапия. Этот этап связан с пониманием сказкотерапии как целостной воспитательной системы, проверенной многими поколениями наших предков.

Существуют различные приёмы работы со сказкой по методу сказкотерапии. Основными же приемами работы с театральной сказкой, при помощи сказкотерапии, являются следующие: анализ сказок, рассказывание сказок, переписывание сказок, постановка сказок с помощью кукол, сочинение сказок.

Можно сделать вывод, что сказка является важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и проверенным народом.

Использование сказочной формы с целью педагогического и психологического воздействия на человека получило названия сказкотерапия. Данный метод основан на установлении связи между сказочными событиями и реальной жизнью.

Сказкотерапия получила свое научное обоснование в трудах И.В. Вачкова, Е.В. Чех, Ю.А.Лебедева, А.В. Гнездилова и др.Свое окончательное формирование в виде психолого-педагогической технологии «Комплексная сказкотерапия» получила в работе Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой – доктора психологических наук, ректора Санкт-Петербургского Института сказкотерапии. Автор определяет сказкотерапию как набор способов передачи знаний, социальной реализации человека.

Одной из форм сказкотерапии является театрализация. Основными этапами работы с театральной сказкой являются: вхождения в сказку, знакомство со сказкой, анализ сказки, рассказывание сказки, переписывание сказки, театральное действие, выход из сказки.

Итогом проведенной работы служит показ спектакля, где сказкотерапевтический эффект достигается при наличии сказочной атмосферы, которую создают музыкальный образ сказки, образ сказочного пространства, сценарий пьесы, костюмы героев.

Второй параграф второй главы «Сказкотерапия в работе творческой студии «Страна чудес» г. Балашова», посвящён проведённой работе в творческой студии «Страна чудес» в основе, которой лежит метод сказкотерапии. По итогам проведённых занятий, даётся характеристика полученных результатов.

Современная система внешкольного образования широко использует новые технологии. Одной из наиболее плодотворных, дающих положительные результаты является театральная деятельность. Существует она в разных формах, более востребованной является театральная сказка.

Различные методы работы со сказкой, способствующие приобщению детей к театральному искусству и развитию в них творческих способностей,

были применены на практике в Частном образовательном учреждении Многопрофильном общеобразовательном центре «Крылья», при работе с детьми в творческой студии «Страна чудес». В студии занимались дети двух возвратных группах: младшая группа – от 3 до 7 лет; средняя от 8 до 13 лет. В работе с детьми была направлена на принцип обучения: учить играя.

На занятиях в студии применялись следующие виды театральной деятельности: музыкально-игровые - упражнения для развития движения, жестов; художественно-речевые - разнообразные игры по развитию речевого дыхания, голоса, речевого слуха; театрально-игровые - игры-драматизации, кукольный театр, творческие игры. Основной акцент в работе был сделан на театрально-игровую деятельность.

После проведённой творческой работы дети становились участниками театрального действия. Дети в возрасте от 3 до 7 лет разыгрывали сами сюжет сказки по ролям. При распределении ролей, учитывались мнения детей. Каждый из них мог попробовать сыграть любого персонажа, так как сказка разыгрывалась по заданному сценарию несколько раз. Это помогло в дальнейшем педагогу при окончательном распределении ролей, при постановке спектакля по мотивам сказки «Репка».

А дети от 8 до 13 лет показывали спектакль по сказке, при помощи кукол-перчаток, изменяя голос и передвигая пластику своих героев с помощью рук. Работа осложнялась тем, что не было декораций и детям приходилось импровизировать. Однако этот фактор не помешал педагогу в итоге определиться с распределением ролей в сказочной постановке по мотивам сказки «Колобок».

Театральное действие: совершенствовало диалоговую речь, дикцию, движение и пластику; развило умение внимательно следить за ходом действий; способствовало раскрытию творческого потенциала детей, работе в коллективе. В средней группе дети с помощью куклы научились самостоятельно корректировать свои движения и делать её поведение максимально выразительными и свойственными героям сказки. Театральное

действие так же развивало в детях фантазию и образное мышление, умение малыми средствами выразить характер, способность чувствовать другого и происходящее вокруг, способность к концентрации внимания. Эти качества помогали детям в театральных действиях, так в сказки детям приходилось изображать сразу двух персонажей. По окончании театрального действия звучал сигнал (эпизод из фильма - сказки «Золушка», композитор Антонио Спадавеккиа), что время пребывания в сказочной стране истекло. Происходил ритуал «Выхода из сказки». При котором дети становились вокруг, брались за руки, закрывали глаза и под музыку (отрывок «Сладкая грёза» из музыкального сборника «Детский альбом», композитор П.И.Чайковский) на счёт три «возвращались» из сказочной страны. Ритуал «Выход из сказки» развивал в детях обеих групп такие же качества, что и при ритуале «Входа в сказку».

Этап подведения итогов научил детей размышлять и анализировать; делая выводы, выражать своё мнение; позволил сопоставлять происходящее в сказке с реальной действительностью.

Окончательной точкой завершения занятия был момент, когда педагог прощался с детьми. Он говорил, что на сегодня занятие закончилось. Дети покидали класс.

В результате проведённой работы было выяснено, что детское творчество имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать, развивая творческие способности детей. Оно обычно не имеет большой художественной ценности для окружающих людей по качеству, по масштабности охвата событий, по решению проблем, а является важным для самого ребёнка.

В результате регулярных занятий ребята познакомились с русскими народными и авторскими сказками, богатством этнической культуры, приобщились к историческому опыту своего народа. В процессе занятий воспитывались в детях такие качества как любовь к труду, взаимовыручка, взаимопонимание, дружба, развивались речь, память, творческое

воображение, фантазия. «Игра в театр» по методу сказкотерапии совершенствовала дикцию, движение и пластику; развивала умение вести диалог, внимательно следить за ходом действий; способствовала раскрытию творческого потенциала детей, учила навыками перевоплощения и игры на сцене, а также работе в коллективе. Т.о., театральная сказкотерапии — это один из методов педагогического воздействия на детей, который способствует многостороннему развитию личности.

Заключение

Наряду с традиционным обучением современное образование все чаще обращается к новым технологиям и методикам. Иногда инновационные методы имеют в своей основе воспитательные средства, выработанные простым народом. Таковым является метод сказкотерапии, основанный на передаче опыта, на воспитании лучших качеств через переживание сказочных сюжетов, на установлении связи между сказочными событиями и реальной жизнью. В основе данного метода лежит постижение детьми сказок, которые выступают своеобразным источником информации, духовного обогащения и воспитания, их образы выстраивают в сознании ребенка определенную картину мира и модель поведения в нем.

В процессе исторического развития возникло богатое жанровое многообразие сказок. Не ограничиваясь литературой, она проникает в народное творчество, живопись и графику, скульптуру и музыку, кино и театр. Особым жанром является театральная сказка, которая объединяет в себе сказочный сюжет и театральное действие. Литературное произведение в ней становится живым воплощением благодаря определенному набору художественных средств: выразительности речи, актерской игре, мастерству художников по костюмам и декораторов, композиторов и хореографов. Своей эмоциональной насыщенностью, визуальностью образов, эффектом вхождения в сказку она оказывает эффективное воздействие на детей.

Использование сказочного жанра, в том числе в театральной деятельности, с целью педагогического и психологического воздействия на человека получило названия сказкотерапия. Научно обоснованная в трудах И.В. Вачкова, Е.В. Чех, Ю.А. Лебедевой, А.В. Гнездилова и др. Наиболее полно она была раскрыта в работе Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Комплексная сказкотерапия».

Одной из форм сказкотерапии является театрализация. В ее основе лежит поэтапная работа с театральной сказкой, включающая вхождение в сказку, знакомство со сказкой, анализ сказки, рассказывание сказки,

переписывание сказки, театральное действие, выход из сказки. Итогом проведенной работы служит показ спектакля, где сказкотерапевтический эффект достигается при наличии сказочной атмосферы, которую создают музыкальный образ сказки, образ сказочного пространства, сценарий пьесы, костюмы героев.

В настоящее время метод сказкотерапии находит реализацию в детском театре. По данной методике работают детский театр «Инфанта», города Тольятти Самарской области и в Д/с № 10 города Россошь, Воронежской области. В творческой студии «Страна чудес» г. Балашова, опираясь на метод, разработанный Е.В.Чех, нами ведутся занятия с детьми двух возрастных групп: младшая группа – от 3 до 7 лет; средняя от 8 до 13 лет. За основу был взят такой вид театральной деятельности как «игра в театр».

Проведя работу с детьми в самодеятельном театре, мы пришли к выводу, что сказкотерапия является эффективным воспитательным и обучающим средством. В результате регулярных занятий ребята познакомились с русскими народными и авторскими сказками, богатством этнической культуры, приобщились к историческому опыту своего народа. В процессе занятий воспитывались в детях такие качества как любовь к труду, взаимовыручка, взаимопонимание, дружба, развивались речь, память, творческое воображение, фантазия.

«Игра в театр» по методу сказкотерапии совершенствовала дикцию, движение и пластику; развивала умение вести диалог, внимательно следить за ходом действий; способствовала раскрытию творческого потенциала детей, учила навыками перевоплощения и игры на сцене, а также работе в коллективе.

Т.о., театральная сказкотерапия — это один из методов педагогического воздействия на детей, который способствует многостороннему развитию личности.