Методическая разработка

Зимакова Ирина Николаевна

 учитель ИЗО и технологии

 ГБОУ гимназия №107 г. Санкт-Петербурга

**Культурологическое развитие школьника, через создание
 театральной куклы**

«Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, единственными и обязательными для всех»

Рубинштейн С. Л.

Введение.

Содержание многих программ гуманитарного цикла дает возможность интеграции с такими предметами как – литература, музыка, история и в том числе технология.

Мною создана и частично апробирована система занятий с учетом использования различных видов художественной деятельности, предусмотренных в этих программах.

Содержание программы по изобразительному искусству дает неограниченные возможности, такие как:

 использование знаний

- по литературе (тексты, исторические факты и т.д.);

- по музыке (музыкальные произведения и т.д.);

- по истории (тексты, исторические факты и т.д.)

2. использование всех видов художественной деятельности, предусмотренных в любых программах по изобразительному искусству, таких как: лепка, иллюстрирование, декоративная деятельность и т.д.

А также использование других видов деятельности, таких как «Технология» (раскрой, шитье); оформление школы, школьных помещений, витражи, роспись окон и другие. Все эти виды деятельности очень хорошо объединяются при создании образа театральной куклы.

Особенно это актуально, когда разговор идет о современной школе, где на уроках изобразительного искусства необходим синтез искусств - это художник и театр, художник и книга, создание исторической картины ит.д.

 В своем выступлении я остановлюсь на создании кукол для школьного театра, используя уроки изобразительного искусства, технологии с привлечением музыки и литературы.

Идея.

На протяжении нескольких лет я работаю с детьми компенсирующего класса. Это сложные дети по характеру, по отношению к учебе и поведению; из неблагополучных семей, с ослабленным здоровьем; требующие особого внимания. Я работаю с ними с 5 класса. Постоянно приходилось придумывать разнообразные занятия, способные увлечь их. Задания интересные, с использованием новых художественных материалов, с новыми формами работы, со сменой видов деятельности и т.д.

Особенно актуально это стало в 7 классе, так как в обычных классах пропадает желание у многих детей работать на уроках изобразительного искусства. Поэтому создание персонажей для кукольного театра мне показалось особенно интересным для этих детей.

Театрализованные игры пользуются неизменной любовью у детей. Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Они смеются и плачут вместе с куклами, предупреждают их об опасностях, готовы всегда придти на помощь своим героям.

Занятия детей в кукольном театре развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, коммуникабельности ребёнка, развивают моторику рук и пальцев ребёнка, двигательную активность ребенка.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство.

Я остановлюсь на изготовлении куклы-бибабо с детьми, так как:

1. виды деятельности разнообразны, детям не скучно,

2. на уроках дети работают с новым художественным материалом -керамической массой, самозастывающим пластиком;

3. работают индивидуально – лепят голову сказочного героя; шьют одежду для сказочного героя на уроках технологии; короб- ширму изготавливают коллективно;

4. кукол можно использовать в школьном кукольном театре, если его нет, то можно создать,

5. учителю можно использовать куклу – бибабо как своего помощника. Кукла поможет наладить контакт с трудными детьми, сгладить конфликтные ситуации, разрядить эмоциональную обстановку т.д.

 Цель: Пробудить интерес детей к искусству через изучение различных видов деятельности: изобразительной, декоративно-прикладной, конструктивной и мотивации к практической творческой деятельности.

Задачи:

Образовательные:

- расширить и уточнить представление о кукольном театре, поощрить творческую самостоятельность;

- дать общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, в частности, об истории возникновения куклы бибабо;

- сформировать навыки работы с новыми художественными материалами – керамической самозастывающей массой и быстро застывающим пластиком;

- сформировать предпосылки поисковой деятельности;

- научить творческой инициативе, необходимой в практической работе;

- научить видеть необычное в обычных предметах.

Развивающие:

- развить художественный вкус, фантазию, изобретательность;

- развить уверенность в себе, чувство коллективизма;

- развить познавательный интерес к художественной деятельности, к специализированным областям искусства.

Воспитательные:

- воспитать любовь к традициям русской культуры;

- воспитать чувство личной ответственности, настойчивости в достижении поставленной цели;

- воспитать художественный вкус, творческое отношение к труду;

- воспитать чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи.

Актуальность.

Занятия развивают любознательность, готовность пробовать свои силы в работе с новыми материалами, желание общаться и проявлять свою индивидуальность; способствуют формированию у детей интереса к театральной деятельности, любви к прекрасному, к искусству, к истории театра. Переход от теории к практике, от практики – к реализации полученного продукта и выход во внеклассную деятельность – кукольный театр.

Теоретическое и практическое значение – интегрированные уроки способствуют развитию познавательного интереса учащегося. Расширяют кругозор, обогащают опыт общения и помогают приобрести умения совместной деятельности.

Степень разработанности материала.

Автором разработан цикл занятий, объединены уроки 2 четверти (семестра) – 9-11 уроков.

1 урок – беседа; сценарий - обсуждение, выбор персонажа из будущего спектакля детьми; просмотр презентации про куклу-бибабо, разнообразных иллюстраций, фотографий;

2-3 урок – продолжение беседы, эскиз театральной куклы с костюмом (анфас, профиль);

4-5 урок – лепка головы куклы из керамической массы;

6-7 урок – изготовление выкройки, раскрой, шитье (по своим эскизам) перчатки для куклы;

8-9 урок – гримирование головы куклы по эскизу, украшение костюма куклы;

9-11 урок – изготовление ширмы- короба для хранения кукол.

По данному плану мною проведены уроки в 7 классе.

 Всего 9-11 занятий по 45 мин. Объединяются часы по изобразительному искусству и часы по технологии (пошивочные работы).

В программе по изобразительному искусству есть темы, которые можно объединить, создав единый блок под названием «Изготовление театральной куклы на перчатке.

Лепка. В общей системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел «Лепка». Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство целостности композиции.

На наших уроках учащиеся знакомятся и работают с новыми художественными материалами: керамической массой и цветным пластиком.

Рисование на темы. Иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок.

Учащиеся выполняют эскизы будущих кукол, их портреты.

Декоративная работа. Осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями декоративно-прикладного искусства.

 Простые и красивые художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, природе, ценить традиции родного края, уважать труд взрослых.

Учащиеся сочиняют эскизы костюмов для будущих кукол, используя народные мотивы. Занимаются росписью. Расписывают голову куклы акварельными красками или используют гуашь цветную.

Беседа. Беседы основаны на показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, слайдов.

Учащиеся знакомятся с историей развития кукольного театра, с разнообразными сказочными героями.

Формы организации: индивидуальная, коллективная, в звеньях.

Формы занятий: практические, интегрированные, беседы, мастер- классы.

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, творческие, репродуктивные, самостоятельной работы.

Заключение.

Кукольные театры разнообразны: профессиональные кукольные театры, есть школьные, созданные детьми. Кукольные театры необходимо иметь в детских садах, детских больницах, детских домах, а так же актуально иметь дома, в семье. Опыт работы с детьми показал, что трудных детей можно объединить, увлечь интересной работой по созданию куклы, театральной, в частности куклы бибабо.

Театр – один самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Он позволяет решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные:

с художественным образованием и воспитанием детей, формированием эстетического вкуса, нравственным воспитанием, с развитием коммуникативных качеств личности,

с воспитанием воли, развития памяти, воображения, фантазии и речи, с созданием положительного эмоционального настроения, снятия напряжения, конфликтов через игру.

Театр, не только раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка, но и дает ему реальную возможность адаптироваться в социальной сфере. Он оказывает большое влияние на всесторонние развитие личности ребенка.

Приложение №1

Значение:

 В кукольном театре – кукла, игрушка, надеваемая на руку и приводимая в движение с помощью пальцев руки

Список литературы:

1.Бибабо-Викисловарь (ru.wiktionary.org/wiki/**бибабо)**

2.Аленский Ю. «Азбука театра».

3. Выгодская И. Г. «Куклы бибабо».

4. Детская энциклопедия «Театр от А до Я».

5. Кабачек О.Л. «Диалоги о культуре».

6. Прохорова Е Ф. «Театрализованные игры для дошкольников»

7. Сазонов Е Ю. «Театр наших детей».

8. Цехновицер О. «Театр петрушки»