

Театральные технологии в рамках деятельности Литературного клуба – средство познавательной активности обучающихся: опыт практического воплощения

Аннотация: в статье представлен опыт работы учителя русского языка и литературы, использующего в учебно-воспитательном процессе такую форму организации занятий как нестандартный урок. Речь идет о применении в школе театральных технологий в рамках деятельности школьного литературного клуба и их роли в повышении интереса обучающихся к предмету литературы и влиянии на личность ребенка, развитие его творческих способностей.

Ключевые слова: литературный клуб, театральные технологии, нестандартный урок, типы игр, воспитательные функции, самореализация.

Каждый учитель знает, как труден путь духовного восхождения ребёнка, как непросто развивается его чувство прекрасного, раскрепощается творческий потенциал. Сегодняшнее время выдвинуло актуальные требования к образованию: воспитание людей с новым типом мышления, инициативных, творческих, интеллектуально развитых, компетентных. В центре внимания современной школы, а, значит, каждого педагога поставлена личность, уважение к ней, задача помочь её развитию. В связи с этим важно стремление учителя сделать каждое занятие интересным, потому что без интереса к предмету методически правильно построенный урок с изложением материала на самом высоком научном уровне, с привлечением необходимых примеров из практической жизни не даст желаемого результата: «Все наши замыслы, все поиски построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться», - писал выдающийся педагог XX века В.А. Сухомлинский.[№ 9]

В контексте вышесказанного одной из главных целей своей работы педагогу следует считать воспитание у учащихся интереса к литературе, формирование квалифицированного читателя, развитие творческих способностей каждого ученика. Сделать урок соответствующим времени, гуманизировать его содержание, сформировать у детей твердое убеждение о человеке как наивысшей ценности, предоставить учащимся максимум свободы для индивидуального развития и приобретения знаний – вот основные задачи учителя-гражданина.

Эффективность современного урока основывается на широкой реализации связи с жизнью, на применении новых форм обучения, которые должны пробудить в ребёнке желание познавать, искать, экспериментировать, творить. «Пробудить» ученика, зажечь в нём желание узнавать новое, вовлечь в раздумья, поисковую и творческую деятельность, поможет использование в работе нетрадиционных форм уроков, разнообразных методов и

приёмов обучения, современных педагогических технологий. Огромным подспорьем в организации таких уроков является деятельность школьного литературного клуба.

Участие детей в работе клуба дает возможность подготовить нестандартные уроки (уроки-диспуты, уроки-композиции, уроки-портреты, уроки-суды, уроки-спектакли), которые «позволяют разнообразить процесс обучения, способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, дают возможность научить ребёнка самостоятельно добывать информацию, формулировать собственное отношение к фактам, работать в группе. При подготовке к такому уроку ученик становится партнёром учителя, соавтором творческого процесса».

Колоссальная роль в развитии творческих способностей детей, их самореализации принадлежит одному из направлений работы литературного клуба – «Театральным подмосткам», использованию в учебном процессе театральных технологий. Воспитательное, образовательное, социальное воздействие театрального пространства на каждого конкретного ученика бесспорно. Оно развивает воображение, образное мышление, речь, вызывает у детей особый интерес к предмету, делает умственную работу учащихся более продуктивной, насыщенной.

По мнению В.Э. Мейерхольда, «театр - искусство синтетическое, коллективное, вторичное. Искусство может активно воздействовать на общественное сознание, изменяя, формируя и преобразуя духовный мир человека».[№7] Поэтому театральные опыты ребёнка – важная часть его социального и психологического развития. Применение театрализации в учебно-воспитательном процессе предполагает инсценирование эпизодов литературного произведения не как цель, а как пути формирования эмоционально-чувственной сферы ученика, включение его в творчество.

Использование театральных технологий при изучении школьных предметов описано Анатолием Гином в работе «Приёмы педагогической технологии». Автор подробно очерчивает ряд умений ученика, необходимых ему для воплощения на сцене того или иного фрагмента эпического или драматического произведения. Учащемуся, считает Анатолий Гин, нужно «выделить основную сюжетную линию рассказа, определить её завязку, кульминацию и развязку; понять движущую силу действия – столкновение, борьбу, конфликт; определить главных и второстепенных лиц, осознать характер их взаимоотношений – от этого зависит общий характер инсценировки».[№1]

Театрализации, по мнению А.В. Савенкова, является «одной из самых популярных и продуктивных технологий в работе учителя-словесника, ведь урок литературы – всегда творчество, маленький спектакль, в котором играют все». [№8] Ролевая игра дает возможность ученикам разобраться в проблемах героев, увидеть, что литературные персонажи близки живым людям. Дети учатся вслушиваться в ритм и музыку слов и фраз, в интонацию и скрытый подтекст диалога, учатся вдумчиво читать. Театрализация

способна вдохнуть «душу живу» в художественное произведение, поэтому театральные технологии – это изучение литературы в увлекательном творческом процессе, это воспитание интереса к языку и художественной литературе, а также к искусству вообще. Это подготовка ученика как читателя и как грамотного зрителя. Это выработка правильной, богато интонированной речи, это развитие интеллекта и творческих способностей детей. К тому же театрализация создаёт на уроке благоприятную эмоциональную атмосферу для восприятия и углубленного понимания литературного произведения.

Очень важным является и то, что театрализованные уроки вызывают у детей стремление работать плодотворно, приучают к терпимости, желанию поделиться с окружающими своими знаниями и умениями. На таких уроках предоставляется возможность всем ученикам быть разными и радоваться тому, что у всех есть общее дело: содержание урока, подготовка к нему, совместный поиск правильных решений, эмоциональные проявления. И вместе с тем театрализованные уроки дают возможность почувствовать и индивидуальные свойства каждого: талант, творческие способности, настроение, интересы...

Способствует развитию творческих наклонностей учащихся и то, что театральные технологии рассчитаны на интеграцию таких видов искусства как музыка, живопись, хореография.

Следует сказать, что эффективность применения театральных технологий, по меткому выражению Л.С. Выготского, «обусловлена ещё и тем, что ребята окунаются в человеческие отношения, во взаимодействие человека с обществом. Как известно, школа всегда давала знание предмета, а ребёнку нужны не только знания, но и подготовка к взрослой жизни, уверенность в своей востребованности и успешности».[№5] Посредством игры ребёнок знакомится с окружающим миром, учится общению с людьми, адаптируется в социум, самореализовывается.

В структуру театрализованных уроков литературы органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, рефлексия, анализ результатов. Мотивация применения театральных технологий обеспечивается добровольностью участников инсценировок, возможностями выбора, элементами состязательности в способностях, удовлетворением потребности в самоутверждении и самореализации.

Постоянное обращение к инсценированию литературных произведений и применение в учебно-воспитательном процессе театрализации позволяет выстроить определённую систему работы. Планируя работу с классом и на уроке, и в Литературном клубе, целесообразно выделять тот материал, литературный и биографический, который можно преподнести учащимся ярко и интересно, используя такие формы, как театрализация отдельных фрагментов произведения, литературно-музыкальная композиция, концерт...

Первым этапом работы является самостоятельное прочтение учащимися произведения. Именно на этом этапе формируется собственное мнение о содержании, проблематике, авторе и его героях. Можно предложить детям написать домашнее сочинение на тему: «Мне поручили роль...» и ответить на вопросы: Почему мне предложили эту роль? Каким я представляю персонажа – внешность, манеру держаться, говорить? Что замечаю в его отношениях с другими персонажами? Что думаю о мимике, походке, костюме?... Затем следует коллективный анализ и обсуждение художественного произведения (тема, идея). Обмен мнениями и выбор того, что можно воплотить на сцене, учитывая возможности и творческие способности ребёнка.

По желанию некоторые учащиеся становятся сценаристами. Они создают общую канву работы над инсценировкой: находят информацию об авторе, о произведениях, написанных им, анализируют рецензии критиков, порой самостоятельно определяют отрывки для инсценировки.

Каждый ученик сам решает, кем ему быть: сценаристом, художником, композитором, актёром или критиком. Дети пробуют себя в разных ролях и видят, что у них лучше получается. Один склонен к изобразительному искусству, другой – к сочинительству, третий – к конструированию... Словом, «каждый выбирает по себе...».

Художники по декорациям и костюмам изучают специальную литературу, воссоздающую время действия (эпохи, события), разрабатывают эскизы. Труппа актёров работает над сценическим воплощением образов героев. Композиторы подбирают звуковое сопровождение (музыку, необходимые по ходу инсценирования звуки).

Задача педагога – помочь ученику «раскрыться», самореализоваться, развить творческие способности. Важно подбирать такие эпизоды, чтобы каждый школьник сумел продемонстрировать свою индивидуальность.

Бывают ситуации, когда педагог понимает, что «Эту» роль надо сыграть только «Этому» ученику и больше никому. Не потому, что он играет лучше других, а потому, что в ней затрагиваются его внутренние проблемы, и у него есть возможность увидеть себя другим. Это и есть внимательная работа педагога, его чуткость по отношению к ребёнку. И то счастье, которое ребёнок пережил на сцене, может стать базовым ощущением его жизни. У ученика появляется собственная шкала ценностей. Он понимает, что ничего нельзя сделать хорошего, не потратив на это своих сил.

Необходимо приучить детей к мысли, что театр – искусство коллективное. Надо добиваться понимания того, что каждая роль важна, что нет «маленьких» ролей, каждая – значима. Это позволяет детям ощутить ценность каждого, ценность взаимодействия друг с другом.

Театрализация даёт возможность раскрыться каждому. И здесь нет слабых или сильных, здесь каждый свободен в выборе, каждый может оценить свои возможности. И

если сегодня у кого-то не получается роль, то это не значит, что он не будет успешен в другой. Очень важно вселить в ребенка уверенность в свои творческие силы, создать для него «ситуацию успеха».

Применение театральных технологий при грамотном подходе даёт педагогу возможность решить многие воспитательные и образовательные задачи, а дети играют не для того чтобы кому-то нравиться: их захватывает процесс перевоплощения, вживания в роль, возможность реализации своих творческих способностей. Во время такой работы дети увлекаются произведением, переходят от конкретно-образного восприятия книги к идейно-эстетическому. Ролевое перевоплощение помогает учащимся войти в общественную и психологическую обстановку того или иного времени, разобраться в поставленных проблемах.

Существуют различные типы ролевых игр, которые с успехом можно использовать в учебном процессе. Но главное, надо уделить большое внимание подготовке к такому уроку: определить роли, выяснить (чаще в процессе коллективного чтения), кто их будет играть, определить задачи остальных учеников и в том числе учителя. В пятом классе инсценирование можно начинать с народных сказок, затем можно обратиться к литературным. Одновременно дети в процессе работы учатся ритмике, отрабатывают технику речи, получают основы знаний по сценическому мастерству. При изучении басен Крылова можно провести ролевую игру, поставив цель не навязывать ребятам учительскую трактовку образов персонажей, а разобраться в сути их характеров, понять авторское отношение к ним и авторскую мысль. Класс разбивается на пятёрки, в каждой из них выбираются актёры. Ребята сами думают над тем, как эти роли играть. Причём чётные пятёрки выдвигают актёров, а нечётные анализируют и оценивают их трактовку. Работая над другой басней, ребята меняются местами. В общем разговоре подводятся итоги самостоятельного игрового анализа, а учитель выводит это обсуждение на уровень осмысления идеи, авторской позиции и морали басни.

Интересна такая форма проведения урока как «литературное кафе». Ребята играют реальных и вымышленных персонажей, читают стихи и прозу, борются за своего читателя. А после всего действия вместе решают вопрос: кто же наиболее интересен и чем. Продуктивен такой вид игры как брейнсторминг – коллективный «мозговой штурм» какой-либо проблемы. Использовать его уместно для анализа небольших по размеру, но сложных по содержанию произведений или на этапе обобщающего повторения. Например, с помощью брейнсторминга можно анализировать поэму Александра Блока «Двенадцать» и пьесу Максима Горького «На дне». Коллективным «мозговым штурмом» можно разбираться в новаторстве Антона Чехова и Владимира Маяковского, в сложной литературной обстановке начала XX века, в сущности «народной мысли» Льва Толстого

на заключительных уроках по роману «Война и мир», в значении творчества Николая Некрасова.

Чтобы такой театрално-игровой приём был эффективен, необходимо учитывать, что он состоит из определённых идей и их критического осмысления. Для самостоятельного анализа поэмы Александра Блока «Двенадцать» данный приём можно использовать следующим образом:

- вначале учащимся надо предложить вспомнить, что им известно о времени создания поэмы, об истории работы Александра Блока над рукописью, о литературных и жизненных источниках произведения;

- затем учащиеся получают для группового «мозгового штурма» темы-задания типа: «Смысл названия поэмы», «Символика цвета в поэме», «Эволюция центрального образа», «Почему в конце поэмы появляется Христос?»;

- далее следуют сообщения групп о результатах их работы, её коллективное обсуждение и формирование стройной концепции.

Таким образом, обычный учебный анализ программного произведения превращается в увлекательное коллективное сотрудничество с эмоциями, стимулирующими познавательную деятельность и развивающими творческие способности каждого. В такой игре наглядно проявляется интерес к общению, к произведению, к автору и вообще к работе на уроке литературы.

Проверенной формой работы являются театрализованные «литературные суды». Такой суд можно провести над виновниками гибели Катерины из драмы Николая Островского «Гроза», выяснить причины преступления героя Фёдора Достоевского Родиона Раскольникова из романа «Преступление и наказание», разобраться в деградации личности доктора Старцева из рассказа Антона Чехова «Ионыч», исследовать корни предательства Рыбака из повести Быкова «Сотников».

Играя роли возможных или реальных обвинителей и защитников, в острой полемике ребята учатся отстаивать своё мнение, используя полученные знания. Учащиеся не чувствуют скованности, правильно и логично выражают свои мысли, достоверно играют отведённые им роли, интерпретируют стихотворения, приводят существенные аргументы, цитируют первоисточники.

Реализуя свой творческий потенциал и развивая собственные способности, учащиеся изменяются как личности, становятся увереннее в своих силах. Театрализация даёт школьникам возможность апробировать накопленные литературоведческие знания, выразить эмоциональное восприятие, надолго сохранить в памяти яркие и глубокие впечатления от изученного произведения.

Важно и то, что такие уроки становятся событием. Обязательно после них происходит рефлексивный круг, живое обсуждение, которое ещё долго длится в классе.

Бахтин М.М. в своей работе «Эстетика словесного творчества» [№2] говорит о такой интересной форме внеклассной работы по предмету как конкурс монологов. Все желающие ученики могут выбрать для себя фрагмент драматического произведения и репетировать, советуясь с педагогом. Конечно, не все исполнители монологов – актёры. Иногда участник конкурса не играет роль, а декламирует выученный текст. Не каждому исполнителю удаётся создать образ. Исполнение монолога – сложная форма театрализации, и здесь особенно важна роль учителя, который должен помочь ребёнку перевоплотиться в своего персонажа, пожить его чувствами и мыслями. Это обогащает ученика нравственно, развивает его творческие способности.

На занятиях клуба ребята детально разбирают содержание отрывка, определяют интонации, учатся правильно расставлять акценты, определять главное. Результат работы с чтецами – успешное участие в конкурсах «Живая классика», «Голос региона», «Самарский край в стихах и прозе».

Опыт работы показывает, что использование театральных технологий принципиально меняет обстановку на уроке, его духовный климат, способствует неформальному, раскованному, свободному общению учеников и учителя в учебном процессе. Обоснованность применения в школе театральных технологий определяется также следующими факторами:

- активизацией деятельности всех учащихся, большим количеством вовлечённых в процесс урока;
- установлением субъектно-субъектных отношений между учителем и учеником;
- развитием мотивации к обучению, повышением у учащихся интереса к уроку в целом и к рассматриваемым проблемам;
- ростом познавательной активности учащихся и развитием их творческих способностей;
- приобретением навыка принятия ответственных решений в определённых жизненных ситуациях, воспитанием сплочённости, чувства коллективизма.

Обязательна в работе педагога, использующего театральные технологии, определённая последовательность действий:

Выбор цели – Определение задач – Отбор материала – Подготовка содержания – Подготовка ролевой игры – Осуществление игры – Подведение итогов – Рефлексия.

При внедрении педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс необходимо опираться на следующие педагогические принципы:

- необычность занятий должна быть мотивирована: или это мощный заключительный аккорд, или же – введение в тему;
- личностное восприятие учителем каждой темы, фундаментальные знания и глубокие убеждения самого педагога;

- подготовка учеников к уроку без нажима учителя.

Результатами такой работы учителя является качественный показатель обученности, интерес детей к урокам литературы, к творческой деятельности (написание стихов, членство в поэтических клубах, сотрудничество с печатными СМИ, участие в театральных коллективах и творческих конкурсах), развитие индивидуальных способностей, коммуникативных навыков, адаптация в социум, профессиональный выбор (Академия искусств, журналистика, педагогика).

Педагог-новатор Евгений Ильин в книге «Путь к ученику» [№6] пишет: «Наш предмет, как никакой другой, требует наиболее полного использования всех выразительных средств, вплоть до слияния литературы и театра непосредственно на уроке». Думается, одним из эффективных путей осуществления такого сочетания являются театральные технологии, их активное применение в образовательном процессе.

Конечно, подготовка к такому уроку потребует немало хлопот, но она окупится сторицей, так как поставит ребят в обстоятельства, побуждающие и обязывающие их прочесть литературное произведение, ведь в противном случае не включиться в игру, в урок. Чтение книги – неперемное условие участия ребенка в учебном процессе. Добиться этого можно не понуканиями и назиданиями, а особенностями методики. Такой подход превращает учебно-воспитательный процесс в воспитательно-учебный.

Таким образом, участие в деятельности литературного клуба, использование театральных технологий в учебно-воспитательном процессе направлено на повышение познавательной активности, развития интереса к литературе, социализацию детей, самосовершенствование и свободу творчества.

Список использованной литературы:

1. Гин А.И. Приёмы педагогической технологии. – М., 1998.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
3. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М., 1981.
4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения: книга для учителя. – М., 1986.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1997.
6. Ильин Е.Н. Путь к ученику. – Л., 1991.
7. Мейерхольд В.Э. Театр и зритель. – М., 1989.
8. Савенков А.В. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.
9. Смелкова З.С. Педагогическое общение: теория и практика учебного диалога на уроках словесности. – М., 1999.
10. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. – К., 1985.