Использование элементов театрального искусства при изучении литературных произведений.

****Введение****

Процесс приобретения знаний может стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания всесторонне развитой личности, если учитель постоянно культивирует интерес к предмету, уроку, который могут вызвать только нетрадиционные формы организации учебного процесса. Именно к таковым относятся уроки с применением основ театральной педагогики.

Что значит театрализация в рамках учебного процесса в общеобразовательной школе?

Нетрадиционные формы уроков – есть не что иное, как введение в образовательный процесс элементов театрализации, затем – привычное для каждого учителя гуманитарных дисциплин использование на уроке музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, т.е. всего того, что воздействует на эмоциональную сферу ученика, активизирует его внимание, воображение, фантазию. Традиционно используем мы на уроках и чтение по ролям, особенно в младших классах, обучение выразительному чтению.

Театрализация – использование средств театра в педагогическом процессе. Театрализованная игра, элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, особенности произношения речей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, необходимость педагогического руководства). Однако, урок ни в коем случае нельзя подменять развлекательной постановкой.

Актуальность:проблеме познавательной мотивации обучения в настоящее время уделяется довольно пристальное внимание. Реальная заинтересованность учащихся в овладении русским языком и литературой все еще остается на низком уровне. Как заинтересовать ребенка? Что интересно современным детям? Развитие устной речи у учащихся рассматривается как одно из главных направлений при изучении русского языка и литературы. Современная методика рекомендует такие формы и приемы речевого развития, которые одновременно обеспечивали бы обогащение духовного мира ребенка, углубление его знаний по предмету, и расширение кругозора.

Театральная деятельность в педагогике всегда занимала одно из важнейших мест. Изучением ее занимались многие виднейшие педагоги и методисты (например, М.А.Дмитриева, М.П.Воюшина, В.Г.Маранцман др.) не теряет она свою актуальность и сегодня, поскольку именно игра способна совместить и обучение, и закрепление как предметных, так и метапредметных навыков, что особенно подчеркивается в новейших требованиях преподавания (новые ФГОС). Данная проблема многогранна, и требует углубленного изучения современными педагогами.

Театрализованные представления заставляют ребенка особенно активно работать над поиском слов для выражения своих мыслей и чувств. Такие представления вызывают интерес у ребят, повышают их работоспособность и творческую активность, что благоприятно сказывается на конечных результатах обучения.

Театрализованное представление способствует не только развитию таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание, но и помогает создать самостоятельное высказывание, обеспечивая его логичность, полноту и лексическое разнообразие. Этот вид совместной деятельности учителя и учащихся – ненавязчивый и достаточно эффективный путь к обогащению и расширению словарного запаса школьников, преодолению ими скованности, страха перед публичным выступлением, развитию эмоционально-волевой сферы.

Цель: раскрытие технологии использования театрализации как возможного средства комплексного обучения детей школьного возраста литературе.

Задачи:

* познакомить с системой использования приемов театрализации на уроках литературы в 5-6-х классах;
* обосновать критерии отбора текстов;
* привести примеры ролевых и театрализованных игр, применяемых на уроках литературы в собственной практике учителя.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение интереса у школьников не только к литературе, но и к всемирной истории, культуре, искусству.

2. Умение детьми комбинировать полученные знания, переводить их в образы, сочетать с художественным вымыслом.

3. Формирование новой психологии – творца, созидателя. Такое состояние импонирует ему, поскольку в этом возрасте человек стремится стать взрослым, самостоятельным, самоутвердиться.

Обогащение и расширение словарного запаса школьников, формирование четкой, грамотной речи, преодоление ими скованности, страха перед публичным выступлением, развитие эмоционально-волевой сферы.

****Глава 1. Система использования приема театрализации на уроках литературы в общеобразовательной школе****

Современный школьный образовательный процесс активизирует поиск новых путей взаимодействия театрального искусства и литературы.
Театрализация представляет собой сочетание театрального искусства (особенность театрального мастерства, свет, звук, декорации, режиссерские умения) и анализа эпического произведения (повествовательность, сюжет, образы-характеры, композиция, жанр, автор), воплощающиеся в собственной трактовке. В театрализации намечаются две линии, которые в учебном процессе пересекаются, дополняя и развивая друг друга. Первая – восприятие произведений искусства, вторая – собственное оригинальное творчество читателя-школьника.
Полноценное восприятие текста, его «оживление» в сознании учащегося возможно лишь при активной деятельности всех сфер его личности, эмоциональном отклике, сопереживании к событиям жизни людей разных культурных эпох. Используя систему приемов театрализации опираемся на три аспекта:

- литературоведческий (содержательная сторона);

- образовательный (обучающая сторона);

- культурологический (развивающая сторона).

Не стоит забывать и о том, что, воспитывая читателя, формируем грамотного зрителя, думающего, понимающего, способного чувствовать.

Для того чтобы театр и литература шли вместе, необходимо учитывать принципы использования приема театрализации:

1. Предварительное знакомство учеников со средствами театральной выразительности;
2. Преобладание читательской деятельности над зрительской, являющейся мотивацией;
3. Поэтапное прохождение театрализации как процесса взаимодействия читательской и зрительской деятельности;
4. Сохранение атмосферы произведения (быт, нравы, культура эпохи).

Критерии отбора материала:

- небольшие по объёму эпические тексты или цельные отрывки;

- преобладание в инсценируемом отрывке диалогов;

- правильный выбор темы и проблемы в тексте первоисточника;

- актуализация в инсценируемом отрывке проблем, близких современному школьнику.

В системе работы учителя можно выделить несколько этапов: пропедевтический (5 класс) воздействие на эмоционально-образном уровне, основной (6-7 класс) создание театральных сценариев и завершающий (8-10 класс) создание «режиссерских» интерпретаций.

Этапы театрализации:

1. подготовительный, самый большой, восприятие и осмысление текста; исполнительский анализ;
2. постановка;
3. рефлексия – переосмысление.

****1.1. Поэтапное использование приемов театрализации на уроках литературы.****

Таблица 1

Этапы	Уровни	Аналитические и интерпретационные умения
Работа с текстом	Создание образов-персонажей	Авторское отношение	Создание театрального пространства
Подготовка	Композиционно простой	работа с театральными терминами,выделение эпизодов для театрализованной постановки, выбор ключевых сцен,подготовка к монологическому, диалогическому чтению (персонажи, их характеры, сюжет в произведении(завязка, кульминация, развязка)	осмысление психологического портрета на основеанализа текста, видение и называние, «вычитывание» чувств, переживаний, мыслей героя, подготовка к чтению в лицах: распределение ролей, обсуждение особенностей поведения каждого персонажа, определение степени перевоплощения в него	отношение авторак персонажам	устное рисованиедекораций, в которых происходит действие, «портретов» персонажей;
Композиционно сложный	композиционно-стилистический анализ произведений, выбор эпизодов эпическихпроизведений, подготовка аргументациив пользу выбранных фрагментов, перевод эпического текста вдраматургический	видение динамики внутреннего состояния и чувств героя, осознание этого, «смысловая» расшифровка поступка, раскрытие внешнего портрета с учетом психологических особенностейличности: костюм, мимика, жестикуляция, создание речевых характеристик черезанализ текста, тренировка в ведении диалога	осознаниесмысла, открытого автором художественног произведения, умение «вычитывать» смысл черезавторские «вехи» и сигналы, поиск художественныхсредств, отражающих основнойзамысел текста	выборочное чтениефрагментов, рисующих художественное пространство произведений, подбор музыкального сопровождения, эскиз декораций, костюмов, воссоздание эпохи, представленной в произведении, составление афиши,оценка актерских ирежиссерских трактовок
Постановка	Композиционно простой	Чтение в лицах, рассказ от лица героя, «актерский» пересказ, инсценировка диалога
Композиционно сложный	Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог
Композиционно составной	Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог
Рефлексия	Композиционно простой	Написание отзыва, ответы на вопросы
Композиционно сложный	Сравнение, сопоставление инсценированного отрывка с прочитанным эпизодом, критическая заметка
Композиционно составной	Сочинение-рассуждение, критическая статья, эстетическая оценка

Ниже в таблице представлено последовательное усложнение театрально- интерпретационной деятельности в 5-6 классах.

Система использования приемов театрализации в 5-6 классах

Таблица 2

	Критерии
	5 класс (пропедевтический этап)	6 класс (основной этап)
	Доминанта – сюжет	Доминанта – герой
Сюжет	Видение сюжета, выделение композиции, конфликта как сюжетообразующего компонента,работа над эпизодом	Видение и называние компонентов сюжета (композиция, завязка, кульминация, пролог, эпилог и т.д.); работа над эпизодом
Образ героя	Видение и называние чувств, переживаний и мыслей героя, раскрытие образа героя через поступки, конфликт	Видение, называние, понимание чувств, переживаний и мыслей героя; связь характеристики героя с сюжетом; раскрытие образа героя через автобиографию, имя, портрет, характер, поступок, речевую характеристику, диалог, через систему образов, авторскую оценку
Жанр	Видение малых эпических жанров	Видение и называние малых эпических жанров
Автор	Видение и выявление авторской оценки по отношению к событиям, героям. «Осознание» нравственных уроков художественного произведения	Видение, выявление, объяснение и понимание авторского отношения к героям и событиям через речевые высказывания; сопоставление авторской точки зрения со своей
Приемы театрализации	Устное словесное рисование, чтение по ролям, работа с театральными терминами, составление «смысловых опор», работа с эпизодом для инсценировки, выбор музыкального и декорационного оформления сцены, посещение театра, «заочная экскурсия» в театр, просмотрспектакля, инсценировка, написание отзыва, ответы на вопросы	Устное словесное рисование, работа с театральными терминами, выделение эпизодов для постановки, выбор ключевых сцен, оформление афиши, подбор костюмов, проектирование музыкального, светового и декорационного решения, «актерский» пересказ, «проба на роль», «актерские интерпретации, чтение по ролям, мизансценирование, инсценирование эпизодов, написание отзыва

****Глава 2. Практическое использование приемов театрализации в работе учителя****

Приемы театральной педагогики и театрализации создают предпосылки для многостороннего развития личности ребенка, развивают внимание, мышление, память, самостоятельность, расширяют знания детей, оттачивают их речь, прививают любовь к литературе, повышают общую культуру, порождают атмосферу ликующего творчества.

Дети получают уникальную возможность самовыражения и самопознания.

На своих уроках я применяю следующие приёмы: этюд, выразительное чтение, инсценировка, театральная игра, кукольные постановки.

Технология игры, главная задача которой, понять жизнь, способствует созданию благоприятной атмосферы на уроке. Одной из разновидностей игры в театральной педагогике является **этюд** - сценическое упражнение импровизационного характера, служащее для развития и совершенствования техники актёрского искусства.

Существует несколько видов этюдов: одиночный этюд на эмоциональное воспоминание, на физическое самочувствие; одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами. Эти виды этюда я применяю чаще во внеурочное время, на кукольном кружке; групповые этюды, имеющие

разнообразные методические цели и этюд на освоение способов словесного воздействия – на уроках литературы.

Одним из примеров является**инсценировка.** Упражнения типа “читайте по ролям, инсценируйте рассказ (текст, историю, сказку)” занимают прочное место в арсенале методических приемов, используемых на уроке литературы. Именно поэтому с этого приема мои ученики и я начали познавать театральное искусство. Инсценировка всегда у нас начинается с перевоплощения в того героя, которого ребенок будет играть. Затем мы читаем рассказ по ролям и инсценируем его. Я стараюсь сделать так, чтобы успешный ребенок и менее успешный поработали вместе. Для учащихся пятых классов использую **прием “выразительного чтения” (одиночный этюд).**

Словосочетание «театр на уроке» часто пугает учителей, так как ассоциируется с массой декораций, костюмов, репетиций. Поэтому лучше использовать термин «элементы театрализации». Урок ни в коем случае нельзя подменять развлекательной постановкой, а в полной мере использовать средства театра можно на факультативе, в кукольном кружке, школьном театре.

Требования, применяемые к театрализованной игре:

Психологические: игра должна обладать значимостью для каждого ученика, то есть должна быть мотивирована; обстановка, в которой происходит игровое действие, должна располагать к общению в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и сотрудничества, содержание игры должно быть интересно, а любое игровое действие должно завершаться получением определенного результата, ученик должен иметь возможность для самовыражения и самореализации.

Педагогические: игровое действие должно опираться на знания, умения, навыки, приобретенные ранее на уроках; цель игры должна определяться в соответствии с задачами учебного процесса; игра эффективна лишь в сочетании с другими (неигровыми) методами и средствами обучения и не должна быть преобладающей (подавляющей) в учебном процессе.

Театрализованные игры- это маленькие пьесы, разыгрываемые учениками, в основном импровизированные. Цель игр: оживить события, повысить понимание ситуации, вызвать сопереживание и эмоции.

Пятиклассникам больше нравится играть с куклой за ширмой, чем выступать самим на большой открытой сцене перед публикой. Игры с ручными куклами отвлекают ребенка от речевых трудностей и оказывают благоприятное воздействие на развитие речи. Так, на уроке литературы мы разыгрываем небольшие сценки по произведениям И.А.Крылова («Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Волк на псарне»; из русских народных сказок.)

Организуя обобщающий заключительный урок по произведению В.Астафьева «Васюткино озеро» в 5 классе, мы подводим итог рассказа вместе с ребятами, делаем выводы о том, какие нравственные уроки жизни мы получили из рассказа. Для заключительной части мы используем игру «Прощание с Васюткой». Мы взяли куклу-мальчика и поговорили с Васюткой-куклой, проанализировали его поведение в лесу. Начался разговор: ребята давали советы герою, указывали на его ошибки, на его достоинства и прощались с ним. Васютка рассказывал о своих путешествиях, страхах, чувствах.

Одно из самых эффективных заданий – **инсценирование** текста. Определяемся с учениками, что такое инсценирование. Это перевод текста в сценический вариант (для постановки на сцене). Мы выводим для дальнейшей работы 4 правила инсценирования текста:

1-е правило:мы должны точно представить и описать (на основе текста) время и место действия;

2-е правило: авторский текст не должен потеряться, мы имеем право отдать его персонажам, только надо точно определить, кому;

3-е правило: мы имеем право видоизменить текст, не искажая его смысла;

4-е правило: мы имеем право вводить новых персонажей или убирать кого-то из имеющихся.

В рамках урока литературы есть возможность наиболее целесообразно использовать элементы театрализации, так как литература и театр - два вида искусства, общим для которых является слово.

Урок литературы - всегда маленький спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» актеры, втянутые в действие как будто поневоле, но мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес к происходящему. Но это особый театр, где импровизация - душа всего. Театрализация способствует активизации познавательной деятельности, а также повышает интерес к предмету. Именно в театрализации возможна апробация накопленных литературоведческих знаний, а также выражение эмоционального восприятия. Непосредственно на самом уроке преподаватель лишается авторитарной роли, потому что он выполняет лишь функции организатора «представления». Само «представление» после информативной части может быть продолжено постановкой проблемных заданий, которые непосредственно подключают в активную работу на уроке остальных учащихся.

Изучение литературы предусматривает широкие межпредметные связи. Привлечение театрализованных сцен на уроки литературы является одним из важных аспектов реализации межпредметных связей, которые способствуют формированию мировоззрения учеников, их эстетическому развитию. Основная задача этих уроков - развитие таких качеств, как память, образное мышление, речь.

Использование приема театрализации способствует эмоционально-образной форме урока. Подготовка и проведение такого урока многосторонне приобщает детей к творчеству.

Прием театрализации – один из эффективных способов зримо увидеть содержание литературного произведения, развить воображение, без которого невозможно восприятие художественной литературы.

Общение с высокой литературой учит бережному отношению к наследию культуры. Нельзя недооценивать приём театрализации в социализации, воспитании патриотизма, гражданственности и формировании толерантности учащихся.

****Примеры инсценирования на уроке литературы в 5 классе****

****Тема урока "Г.Х.Андерсен «Снежная королева»"****

В первый раз я даю задание инсценировать маленький законченный эпизод почти без объяснения. Дети обычно говорят, что они понимают, что нужно делать. Проверяем в классе и обсуждаем работы, вместе составляем сценарий, одновременно анализируя текст

Инсценирование заставляет ученика объяснять каждое слово, зачем и почему оно здесь. Инсценирование текста особенно необходимо в начальный период обучения анализу текста. Например, для инсценирования взяты эпизоды из «Снежной Королевы» Андерсена (История с зеркалом, Диалог Герды с Разбойницей, Разговор Кая со Снежной Королевой…), «Хирургия» Чехова.

****Выводы****

Основная цель, которую я ставлю в работе с каждым ребенком - это формировать гармоничную личность и помочь ребенку в раскрытии дремлющих способностей.

С использованием методов театральной педагогики эмоциональный интерес к любому виду деятельности формируется и поддерживается, прежде всего, разнообразием самого процесса труда, вариативностью технологий. Методы, формы и содержание театральных упражнений, которые я предлагаю детям, реализуют одновременно три цели: погружают детей в присущую им стихию игры, сглаживая рамки урока, развивают полезные для учебы и искусства психологические структуры (внимание, воображение, мышление, волю, память); придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. С кукольным театром мои ученики знакомятся с первого дня.

****Заключение****

Чем раньше педагог-словесник начнёт привлекать ребят к подготовке театрализованных, игровых фрагментов урока, тем раскованнее и увереннее будут чувствовать себя самодеятельные актёры.

Благодаря приобщению к художественной литературе высокой пробы на таких уроках исподволь происходит развитие речи школьников: обогащение активного и пассивного словарного запаса, формирование навыков использования правильного литературного языка развитие долгосрочной памяти, осознанного внимания, раскрепощение и приобретение опыта публичного выступления.

Система использования приемов театрализации при изучении эпических произведений будет способствовать формированию культуры читателя и зрителя при следующих условиях: знание и владение терминами театрального искусства, выразительных элементов театра; учет особенностей восприятия, анализа, понимания эпических произведений; критерии отбора, соблюдение этапов театрализации***.***

****Список литературы****

1. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств./ М., 1967.
2. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя. / М., 1998.
3. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. / М., 1993.
4. Канн – Калик В.А. Учителю о педагогическом общении./М., 1987.
5. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов обучения: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2002.
6. Машевская С.М. Театральная деятельность как средство обучения риторике дошкольников и младших школьников // Начальная школа: до и после, №4, 2010, 22-26.
7. Машевская С.М. Технология драматических игр Jeux dramatiques // Научный поиск, Шуя, 2012, №3, с. 37-44.
8. Ершова А.П. и др. Театрально-творческие методы работы на уроке литературы // Театр и образование. – М., 1992. – С. 37–50.
9. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992.
10. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1982. – С. 175.
11. Леонов А.А. Театральные игры на уроке литературы // Театр и образование. – М., 1992. – С. 63–71.