Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области»

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Уни»

Формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся через использование методов и приемов театральной педагогики во внеурочной деятельности

Елькина Г.В.

учитель русского языка и литературы

КОГОБУ СШ

с УИОП пгт Уни

Киров 2024

Нет волшебства, нет чуда никакого,

Искусство начинается с простого –

К душе ребенка ключик подобрать,

Чтоб смог он целый мир разрисовать…
увидеть синеву в глазах небес,

Платком акриловым укутать зимний лес,

Смотреть на радугу – наследницу дождя.

И в этой радуге увидеть вдруг себя!

Современные дети реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. Дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. В школе наступил момент появления такой деятельности, которая способствовала бы сближению детей, раскрытию их внутреннего мира, приближению к знаниям не только через разум, а через чувства и эмоции. Этой деятельностью и стала театральная педагогика.

В наше нелёгкое время, мы, взрослые, часто забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за выживание, в гонке за высокими баллами на ОГЭ и ЕГЭ, наши дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно больших учебных нагрузок, ребенок все меньше двигается, отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр, театрализованные представления помогают ребёнку раскрываться, проиграть своё детство, найти своё место в жизни.

Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле этого слова. В формах театральной игры дети всегда приобщались к основным культурным ценностям, к традициям, верованиям и мировоззрению в целом.

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки

красоты, морали и нравственности.

А чем они богаче, тем успешнее идёт

развитие духовного мира детей»

(Борис Михайлович Теплов)

Театральная педагогика имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребенок, оказавшийся в позиции актера-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни.

Ориентируясь на цели системы образования и учитывая специфику преподаваемых нами предметов «русский язык» и «литература», определяем **цель:** *развитие духовного потенциала обучающихся; формирование универсальных учебных действий на основе привлечения технологии проектной деятельности и приёмов театральной педагогики.*

Исходя из этой цели, ставим перед собой следующие задачи:

Личностные:

* формирование и развитие социально-ценностных знаний обучающихся о красоте, гармонии, духовном мире человека, эстетическом вкусе, художественном.

Познавательные задачи:

* развитие читательского интереса школьников, воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков выразительного чтения посредством разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности
* развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и фантазии обучающихся;
* формирование и развитие познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий, общеучебных умений и навыков.

Предметные задачи:

* знакомство с произведениями русских и зарубежных писателей, их биографией, творческим методом;
* формирование и совершенствование навыков работы с текстом;
* получение новых знаний об актёрском мастерстве, приемах работы над выразительностью чтения текста; стихосложению, строфике.

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающее-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга, поэтому учителя литературы КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни обратились к методам театральной педагогики как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

На уроках это традиционное чтение по ролям, инсценирование басен, эпизодов произведений, прием «вживания», то есть задания «расскажи, что чувствует герой», «как бы ты поступил на месте героя?». Кроме того, вводим также на уроках некоторые приемы театральных этюдов, артикуляционных разминок, упражнения для дыхания. (волшебный ряд ИЭАОУЫ, «конфетка», «пламя свечи», «пятачок» и др.)

Подробнее хочется остановиться на внеурочной деятельности: это реализация творческих проектов «Читаем вместе» для всей школы и работа кружка «Магия чтения» для учеников 5-6 классов.

ШМО учителей русского языка и литературы достаточно успешно с 2008 года реализует метод творческих проектов, а с 2015 года мы объединили их с литературными гостиными, в которых привлекали методы театральной педагогики: театральное представление и игровое театрализованное представление.

Литературные гостиные, праздники в Унинской средней школе проводятся давно, это уже стало нашей доброй традицией. К таким мероприятиям готовилась вся школа, их ждали и ждут сейчас с нетерпением. Почему?.. Это возможность проявить себя, свой талант режиссера, чтеца, актера, певца, художника… Сравнить себя с другими, посостязаться и увидеть кого-то совсем с неожиданной стороны. А главное всей дружной командой: педагоги, родители, дети – погрузиться в атмосферу праздника, впитать в себя новые эмоции, удивиться мастерству друг друга.

Проект «Читаем вместе» родился из идеи совместного прочтения в Интернете произведений по частям онлайн, но мы соединили это с нашей традиционной литературной гостиной.

Сначала мы прочитали отдельные главы одного произведения. Это был «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского. Зритель смог увидеть бойца глазами разных поколений: от одиннадцатилетних подростков до умудренных жизнью людей старшего поколения. Увидели зрители и хронику тех страшных лет, которая сопровождала песню на слова из главы «Переправа», и услышали гармонь, то залихватскую, то грустную из одноименной главы, пережили вместе с гениальным актером О.П. Табаковым тоску по дому, по мирной жизни (был показан отрывок из телеспектакля). Это мероприятие подтолкнуло многих на то, чтоб еще раз перечитать «Книгу про бойца», чего собственно мы и добивались.

Следующий проект «Вспоминая Есенина...» воплотился в поэтический вечер «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..», где прозвучали стихи Сергея Есенина, песни на его слова, был даже танец. Каждая параллель представила своего Есенина: 5-6 классы рассказали об озорном и счастливом детстве Сергуши и о его первых стихах, 7-8 – о жизни С. Есенина в Москве и Петербурге, о знакомстве с Александром Блоком, о его скандальных выходках, 9-11 классы – о любви к женщине и «братьям нашим меньшим», о трагедии последних лет. Все это было преподнесено в театральной форме, поэтому было принято зрителями на «ура».

Следующим этапом погружения были произведения А.П.Чехова, и результатом этого стала презентация литературно-музыкального вечера «Три портрета Чехова».

В рамках окружного фестиваля образовательных кластеров «Менделеевская среда» на базе нашего образовательного учреждения нами был разработан проект «Формула любви». В нем приняли участие дети не только нашей школы, но и других средних школ Унинского района. В течение 2 недель ребята с педагогами Шишкиной А.И., Шулятьевой Е.А., Балобановой С.А., Криницыной Л.В и Погудиной Н.Л. перечитывали произведения писателей 19-21 века, чтобы сформулировать свое определение «Что такое любовь», подбирали подтверждение из литературных произведений, музыкальное оформление, делали видеоролики, выбирали форму представления. Затем материал был обобщен, составлен сценарий и презентация. 27 февраля проект был реализован. Продуктом стала творческая мастерская «Формула любви», в ходе которой звучали стихи А. Блока, Ю. Друниной, Дмитрия Мережковского, Ю. Вихаревой, песня на слова В.Маяковского, была организована выставка рисунков «Лики любви», инсценированы отрывки из поэмы Н. Некрасова «Русские женщины» и В. Быкова «Альпийская баллада». В заключение каждый из присутствующих мог поучаствовать в составлении синквейна или стихотворения «Что такое любовь?». Вот так была выведена формула любви, которая включила следующие элементы: преклонение, благодарность, самоотверженность, страсть, надежда, вера, борьба, чудо, божество... и представлена в виде кристаллической решётки алмаза – самого прочного вещества на Земле.

Последний реализованный нами проект был под названием «Времена не выбирают», где обучающиеся и педагоги соединили исторические, литературные и культурные сведения в творческое исследование «Три поля России», рассказав о Куликовом поле, Бородино и поле под Прохоровкой. Зрители были также вовлечены в творческий процесс: они пели, вспоминали, анализировали…

Сложность, но и необычность таких мероприятий состоит в том, что до момента реализации, творческие коллективы не видят друг друга. Каждая группа репетирует, создает костюмы, подбирает музыку отдельно. Затем координатор соединяет наработанное в единый сценарий, оформляется выставка, подбираются декорации, составляется презентация… и вот очередной праздник, от которого каждый раз у зрителей незабываемые впечатления. Чтобы получилось такое яркое представление, нужно стать единомышленниками, понимать каждого в творческой группе и помогать друг другу. Именно театральная педагогика позволит сделать внеурочное занятие действенным, эффективным, а общение учителя и ученика живым.

Плюсами коллективных творческих проектов в форме театрализованных представлений являются:

1. Погружение всей школы в проект: учителей, учеников и родителей.
2. Конкретный результат, а значит личный и читательский интерес ученика к автору и его произведению повышается.
3. Происходит развитие всех творческих талантов: актерских, музыкальных, режиссерских, художественных, эстетических
4. Чтобы представить произведение на суд зрителей, необходимо понять его, выявить мысли автора и по-своему его показать.

 Правильная организация творческих проектов способствует развитию таких метапредметных умений и навыков как:

* умение работать с текстом как художественным, так и научным;
* умение правильно анализировать, сопоставлять, высказывать или описывать свое мнение;
* формирование первичных навыков самостоятельной исследовательской деятельности.
* умение взаимодействовать в творческой группе

А также помогает решить социальные задачи

* укрепление взаимопонимания в семье и связи поколений;
* реализация творческого потенциала обучающегося.

Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв­ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, дает ре­бятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.

Несколько слов еще о кружке «Магия слова», который работает в школе с 2013года.

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков выразительного (художественного) чтения и актерского мастерства.

Основной формой работы на первом этапе являются театральные игры и упражнения – импровизации.

Главная цель кружка – воспитание нравственных качеств личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, занятие-путешествие, занятия зачёты, экзаменационные показы, выпуск газеты.

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей используются различные формы работы на занятиях: беседы, этюды, сюжетно-ролевые игры, репетиции при обучении. А также воспитательные беседы, тренинги, упражнения на коллективное взаимодействие. Для общего развития детей ходим на экскурсии, встречаемся с местными поэтами, участвуем в различных конкурсах, викторинах.

Форма театральной педагогики способствует эстетическому воспитанию. Сильный воспитательный эффект определяется тем, что личность, сопереживая положительным персонажам, самостоятельно выбирает образец для подражания, приходит к какому-либо выводу, избирает ориентиры собственного поведения, которые нередко проявляются в его реальной жизни и деятельности.

Методы театральной педагогики с их воздействием именно на эмоционально-чувственную сферу ребенка дают высокий результат в области развития у всех детей без исключения коммуникативности, адаптации к учебному процессу, помогают в развитии самоприятия, самооценки, иными словами, формируют личностные УУД.

Мы на практике убедились, что приемы и методы театральной педагогики можно использовать в различных направлениях воспитательной работы. Например:

1. ***Гражданско-патриотическое воспитание.*** Через инсценировки, конкурсы чтецов, выступления перед ветеранами, через анализ характера и поступка героя воспитываем чувство патриотизма и любви к своей Родине, знакомим с традициями и обычаями своего народа.
2. ***Воспитание толерантности.*** На наших занятиях в процессе игры дети учатся слышать и слушать друг друга, терпению, выдержке, взаимовыручке, учатся уважать чужое мнение.
3. ***Духовно-нравственно воспитание.*** Знакомимся с культурным наследием нашей страны и других стран, историей театра.
4. ***Интеллектуальное развитие.*** Через игры и тренинги развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии. Подбор и обработка материалов, умение использовать найденный материал.
5. ***Самоуправление.*** Умение работать в группах, организовать других, подчиняться решению большинства.
6. ***Работа с родителями.*** Родители – зрители, родители – помощники, родители – участники.
7. ***Здоровьесберегающие технологии.*** Через дыхательные упражнения, ритмопластику укрепляем свое здоровье, развиваем ловкость, сноровку, выносливость, учимся управлять своим тел

Никто из наших учеников не стал артистом, но это и не являлось целью работы. Самое главное, что они выросли творческими, неравнодушными людьми, имеющими свою цель в жизни. А именно на это и направлены обновленные образовательные стандарты.

В. А. Сухомлинский сказал, что у каждого ребенка в глубинах его души спрятаны серебряные колокольчики. Надо их отыскать, затронуть, чтобы они зазвенели добрым и веселым звоном, чтобы мир ребенка стал радостным и светлым. Очень хочется, чтобы как можно больше колокольчиков зазвучало в душах наших учеников, и, чтобы звон этот не угасал, и светлее и радостнее становилось в нашей стране.