

ПРОЕКТ

«Интеграция театра и уроков литературы»

АКТУАЛЬНОСТЬ

Современные концепции образования ориентируют на целостное развитие человека, раскрытие качественного своеобразия его творческой индивидуальности. Эти цели достигаются не только при изучении учебных предметов, но и посредством всей организации школьной жизни, через её связь с другими значимыми сторонами жизни школьников. Образовательный процесс не равен учебному процессу; он включает в себя и учебный процесс, и дополнительное образование детей, и их социально-творческую деятельность, и практику повседневной школьной жизни. Необходима интеграция учебной и внеучебной деятельности.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

В 2003 году силами двух энтузиастов в лицее была создана театральная студия. Они являются классными руководителями классов, близких по возрасту (7 и 8), что позволяет совмещать работу классного руководителя и руководителя театра. Один из руководителей также является учителем литературы в обоих классах. Таким образом, создаются идеальные условия для реализации предлагаемого проекта «Интеграция литературы и театра».

ЦЕЛЬ

Обеспечить гармоничное вхождение в культурное пространство человечества, приобщение к сокровищам мировой культуры.

ЗАДАЧИ

За счет интеграции уроков литературы и театральной деятельности развивать у учащихся следующие компетентности:

1. Готовность к диалоговой форме общения с окружающими людьми: участвовать в совместном принятии решений, обозначать и регулировать конфликты, понимать различий между людьми, уважать друг друга, адекватно воспринимать критику, предоставлять и воспринимать обратную связь.
2. Способность брать ответственность на себя.
3. Умение самостоятельно критически мыслить.
4. Владение навыками целеполагания и анализа ситуаций, видения возникающих проблем, проектирования и планирования путей рационального их преодоления.
5. Развитие навыков рефлексии, самоконтроля и самооценки.
6. Готовность к развитию и достижению результата.

7. Развитие навыков публичного выступления (отсутствие психологических «зажимов», поставленный голос, выразительные интонации, четкая артикуляция, грамотная речь, пластичность).

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1. Опыт проектной, режиссерской и организационной деятельности у руководителей, а также работы по изготовлению костюмов, реквизита, декораций, аксессуаров.
2. Подготовленные дети с устоявшейся мотивацией и опытом исполнительства.
3. Группа выпускников, «отцов-основателей» (студенты 3 курса различных вузов), до сих пор принимающих участие в литературных вечерах и пользующихся высоким авторитетом у поколения нынешних ребят-театралов.
3. Костюмерная, пополнявшаяся на протяжении шести лет.
4. Современная техника: ноутбук, микшерский пульт, фоновые микрофоны.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

1. Инсценирование на уроках литературы отрывков произведений разных жанров.
2. Проектная деятельность. Уже создан анимационный фильм «Гробовщик» по повести А.С. Пушкина, сайт «Литературный костюм». В перспективе – создание фильма «Сказка о русской игрушке», обновление сайта и пополнение его новыми разделами.
3. Урок-концерт. Проведены уроки, посвященные творчеству Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко, русским народным песням. Планируется подготовка и проведение урока «Песни военных лет».
4. Литературный вечер. Эта форма родилась из урока-концерта. Проведены вечера, посвященные творчеству Е.Евтушенко, В.Шекспира, А.С.Пушкина, планируется вечер памяти Б.Окуджавы.
5. Спектакли, в основе которых лежат произведения лучших писателей России и образцы устного народного творчества: «Горе от ума», «Счастливая любовь», «Летучий корабль», «Созданье гения пред нами выходит с прежней красотой», «Стихи живые сами говорят», «Царевна-лягушка», «Однажды в старой Дании...», «Ваш выход, господин Сказочник!», «Во деревне то было, в Ольховке...» («Русские посиделки»), готовится к постановке спектакль «Василий Теркин».
6. Посещение спектаклей профессиональных театров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПОВ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ:

Инсценирование отрывка из произведения для урока литературы предполагает следующие этапы: ребята делятся на группы, выбирают отрывок из произведения, при необходимости пишут текст инсценировки, подбирают или изготавливают костюмы, декорации, реквизит, распределяют роли, учат текст, репетируют и показывают фрагмент перед классом. Опыт такой работы бесценен. Ребята учатся взаимодействовать в группе: договариваться, разрешать конфликты мирным путем, брать на себя ответственность за свой участок работы, необходимый для общего дела, помогать друг другу. Имеют возможность проявить организаторские способности – каждая группа имеет своего руководителя, координирующего работу.

Выполняя рядовой проект к уроку внеклассного чтения, ребята готовили иллюстрации к произведению А.С.Пушкина «Гробовщик». Они увлеклись работой и обогатили это задание, подобрав музыкальное оформление к своим иллюстрациям. В результате представления проекта в классе возникла идея создать анимационный фильм. Актеры театра-

студии записали закадровый текст. Подобрав подходящую музыку, участники проекта смонтировали все в программе Pinnacle Studio. Проект занял первое место на городской научно-практической конференции и второе место в городском «Параде проектов».

Сайт «Литературный костюм» появился, потому что в театральной студии назрела необходимость систематизации уже имеющегося материала по истории костюма. Поскольку мы ставим произведения в основном по классике и всегда при создании спектакля ищем иллюстративный материал, помогающий создать эскизы костюмов, возникла идея создания сайта, в котором были бы представлены изображения, точные определения, сфера применения костюма и аксессуаров. На помощь театру в данном случае пришли уроки литературы. Одиннадцать человек читали произведения одного из выбранных авторов, отмечая все цитаты с упоминанием костюма героя и предметов быта. Затем, пользуясь словарями и специальной литературой, давали точные определения того или иного костюма или его элемента, подбирали иллюстративный материал из разных источников: репродукций картин, учебных дисков по литературе и живописи, истории искусства, интернета, иллюстраций известных художников к литературным произведениям, а также книг по истории костюма. Сайт востребован учителями литературы, режиссерами самодеятельных театров, заинтересованными детьми. Его можно посмотреть по адресу <http://licey102.k26.ru/costume/index.htm>.

Конечно же, на уроках литературы ребята из театральной студии показывают высокий уровень мастерства при декламации стихов. Кроме того, они как никто способны оценить игру актеров при просмотре фильмов, спектаклей, прослушивании аудиозаписей, радиоспектаклей, аудиокниг на уроках.

Стоит ли удивляться тому, что ребята-театралы побеждают не только в конкурсе чтецов. В городском конкурсе сценариев, проведенном театром кукол г. Железногорска, все три призовых места заняли ребята из нашей театральной студии.

Драматургия является достаточно сложной для изучения на уроках литературы. В пьесах нет прямой авторской оценки, описания внешности, размышлений героя, все оценки косвенные. Научившись при подготовке роли извлекать максимум информации из текста персонажа и авторских ремарок, ребята переносят эти умения на урок, умеют глубже анализировать текст. Пока мы не начали репетировать «Горе от ума» и «Счастливую любовь», ребята не знали, что А.С. Грибоедов и Н.Тэффи – очень остроумные, смешные писатели. При чтении текстов юмор никак их не задел. «Вы обещали комедию, а мы не понимаем, где смеяться!» Хохотать начали на репетициях, потом без конца цитировали.

Многие учителя литературы проводят литературные вечера. Подобные мероприятия очень обогащаются, если в них принимают участие дети из театральной студии. В нашем лицее вечер Пушкина превратился в яркий трехчасовой спектакль, включавший театр теней, почти настоящую лошадь, бесов, цыганский табор, дуэль на шпагах, старинный танец экосез.

В процессе работы воспитывается культура зрителя. Посещая спектакли профессиональных театров, ребята не просто следят за сюжетом, но смотрят спектакль глазами «профессионала». Обсуждают, как сделан тот или иной реквизит, декорации, какие актерские приемы использовались в спектакле, мечтают изготовить «такой же трон для Снежной Королевы», как в профессиональном театре.

Впервые получив задание «Подготовить и спеть песню Булата Окуджавы (народную песню, песню времен Великой Отечественной войны)», большинство ребят (особенно

мальчиков) реагируют стандартно: «Я петь не умею». Тем не менее, на уроке (где выставлены отметки!) поют все и получают отличные отметки независимо наличия слуха и голоса (при условии, конечно же, знания текста песни и видимой подготовки). Пропадает зажим, дети начинают чувствовать удовольствие от пения, уровень исполнительского мастерства растет на глазах и при подготовке следующего урока-концерта никто даже не пытается отказаться петь. Попробовав себя в исполнении песен на уроке литературы, ребята смело выходят на большую сцену, в том числе в роли солистов. Стоит ли говорить о том, что испытывая сильные эмоции, дети глубже постигают смысл стихов, лежащих в основе песен.

Наличие в школе театральной студии оказывает влияние на другие классы. Хоть мы не имеем возможности до бесконечности расширять актерскую труппу (не бывает пьес на пятьдесят исполнителей!), зато возможности применения элементов театра на уроках очень широкие. В нашей костюмерной можно взять напрокат костюмы и реквизит для постановок на уроках. Глядя на то, как интересно живут театралы, другие ребята тоже загораются идеей ставить маленькие спектакли и исполнять песни на уроках. Наши артисты приводят в театр своих младших братьев и сестер из других классов. «Сыны и дочери полка» заражаются вдохновением, и у них возникает желание организовать у себя в классе «ну хотя бы маленький театр».

Для постановок мы выбираем добротные произведения. Дети сами хотят красивых старинных костюмов, изысканных аксессуаров и высоких отношений на сцене. Предложив поставить какую-нибудь современную пьесу, мы встретили дружное: «Нет, давайте лучше про девятнадцатый век!»

ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ

Период	Этап	Ожидаемые результаты	Итоговый продукт
ноябрь 2009	Инсценирование отрывков из пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор» на уроке литературы.	Получение опыта взаимодействия в группе, совместного принятия решений, проектирования и планирования работы, предоставления и восприятия обратной связи. Развитие способности брать на себя ответственность за свой участок работы и за общее дело.	Видеоролики и фотографии, снятые в течение урока. Отзывы детей.
декабрь 2009 – январь 2010	Посещение спектаклей «Странная миссис Сэвидж» и «Принц и нищий» в ТЮЗе г.Красноярска.	Развитие зрительской культуры.	Творческие работы детей (рецензии на спектакль, реклама, анонс, отзыв, эссе и др.).
февраль 2010	Литературный вечер, посвященный творчеству Б.Окуджавы.	Получение опыта взаимодействия в группе. Совершенствование навыков публичного выступления. Развитие навыков рефлексии, предоставления и адекватного восприятия обратной связи.	Отзывы участников и зрителей. Видеофильм.

март 2010	Инсценирование отрывков из произведения А.С.Пушкина «Повести Белкина» на уроке литературы.	Получение опыта взаимодействия в группе, совместного принятия решений, проектирования и планирования работы, предоставления и восприятия обратной связи. Развитие способности брать на себя ответственность за свой участок работы и за общее дело.	Видеоролики и фотографии, снятые в течение урока. Отзывы детей. Фотографии.
апрель-май 2010	Спектакль школьного театра «Василий Теркин».	Развитие навыков публичного выступления (отсутствие психологических «зажимов», поставленный голос, выразительные интонации, четкая артикуляция, грамотная речь, пластичность).	Отзывы зрителей. Видеофильм. Фотографии.
май 2010	Урок-концерт в 7 классах «Песни военных лет»	Получение опыта взаимодействия в группе. Совершенствование навыков публичного выступления. Развитие навыков рефлексии, предоставления и адекватного восприятия обратной связи.	Отзывы участников и зрителей. Видеофильм.
в течение года	Работа над проектом «Сказка о русской игрушке» по одноименному стихотворению Е.Евтушенко.	Получение опыта взаимодействия в группе, совместного принятия решений, проектирования и планирования работы, предоставления и восприятия обратной связи. Развитие способности брать на себя ответственность за свой участок работы и за общее дело.	Анимационный фильм «Сказка о русской игрушке».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенность нашего театра заключается в том, что мы не ведем никакого особого набора в театральную студию, работаем (не только на репетициях, но и на уроках, естественно!) не с одними лишь одаренными, а со всеми детьми и постоянно убеждаемся, что неталантливых детей не бывает. Мы не ставим перед собой цели обучать детей актерскому мастерству (что не мешает нашим спектаклям успешно конкурировать на фестивалях с коллективами специально обученными, а также нашим выпускникам поступить в актерскую мастерскую Валерия Золотухина театра «На Таганке»). Наша цель - приобщить зрителей и актеров (то есть всех учащихся школы) к сокровищницам культуры, помочь ребятам увидеть свои достоинства и средствами театра развивать их, а также компенсировать недостающие качества (драматическая психоэлевация личности). А гармоничное вхождение в

культурное пространство человечества наших учащихся – возможно, это самая главная цель образования.