

Нуждина Капитолина Владимировна,
преподаватель, ГАОУ МО СПО
«Мурманский технологический колледж сервиса»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современное общество предъявляет непростые требования к личности выпускника – специалиста, следовательно, общая задача для всей системы профессионального образования – формирование и разностороннее развитие творческой личности конкурентоспособного специалиста с высоким уровнем профессиональной квалификации и нравственных качеств; обладающего твердой социально-ориентированной гражданской позицией и системой социальных и культурных ценностей.

Важнейшая роль при решении этих образовательных задач отведена филологическим дисциплинам и, в частности, литературе.

«**Чтение — вот лучшее учение**», — утверждал А. С. Пушкин. А чтобы пробудить интерес к чтению, преподавателю литературы необходимо активизировать художественно-эстетические потребности студента; показать неразрывную связь художественного произведения с реальной жизнью, историей страны, традициями народа, личными проблемами и интересами подростка; развить потребность в чтении, в книге.

Другая важная задача преподавателя литературы в СПО - научить понимать прочитанное как можно глубже, а «**понять - значит прочувствовать**», - писал Станиславский, следовательно, задача педагога – формирование вдумчивого, талантливое читателя, умеющего воспринимать, чувствовать и самостоятельно анализировать художественное произведение.

Прочувствовав – полюбить. И здесь литератору-педагогу стоит вспомнить слова В.А. Сухомлинского: «**Любовь к поэтическому творчеству не может быть воспитана без творчества**».

В контексте обучения творчество перестает быть «уделом избранных», а становится естественным процессом созидания не только новой вещи, мысли, но и нового чувства, которое студент обнаруживает в себе. И если подросток попробует себя в творчестве, он будет гораздо более чуток к авторскому слову, писательскому мастерству. Таким образом, воспитание творческой личности – еще одна важнейшая задача современного преподавания литературы.

Успешно решить эти образовательные задачи может помочь использование на уроках литературы **технологии театральной педагогики**.

Плодотворность сплетения театрального искусства и науки педагогики известна миру с античных времен. Например, величайший мудрец древности Сократ умел извлекать знания, скрытые в самом человеке, убеждая учеников внимательнее всматриваться в собственный внутренний мир, указывая им на лучшее в них самих. Сократовский метод воспитания - искусство выхаживания собственного самостоятельного творчества - лежит в основе работы Станиславского и Немировича-Данченко, которые понимали режиссуру, в первую очередь, как педагогику [5,101].

Отталкиваясь от этого, рассмотрим преподавание литературы сквозь призму театрального искусства.

Как известно, театр начинается с вешалки, а урок с научно-художественного замысла или, по-другому, с творческого сценария.

Научно - художественный замысел урока - это представление об уроке; исходная точка, образное видение будущего урока. Педагогический замысел в своем развитии проходит три этапа: возникновение, разработка и воплощение. Таким образом, педагог, проектируя и реализовывая замысел урока, в своей художественной ипостаси выступает как **сценарист** (драматург), **режиссер** и **актер** [2,49].

Приемы построения урока во многом схожи с построением композиции художественного произведения (завязка - основная часть - развязка).

Педагог - драматург выстраивает композицию урока:

- последовательность и логичность изложения материала в соответствии с основной идеей урока;
- схематичное представление эмоциональной «кривой» урока;
- компоновка мизансцен урока в зависимости от его целей, передвижения учителя и учеников по аудитории; определение темпоритма частей урока;
- использование необходимого наглядного и звукового оформления.

Художественные фрагменты урока должны логично и эстетично «вписываться» в содержание и форму урока, не выглядеть «инородным телом».

Умный и красивый урок – это произведение педагогического искусства, в котором слиты воедино разум и эмоции, знания и интуитивные предчувствия. Урок должен быть целостным – обладать внутренним единством содержания и формы. Достичь этого возможно благодаря следующей художественной деятельности педагога - **режиссуре**.

Задача педагогической режиссуры в том, чтобы сконструировать ситуации, построить логику действий и спровоцировать переживания в этих ситуациях. Это возможно тогда, когда педагог знает и понимает творческий замысел урока, определяет место урока в цепочке других уроков, понимает цели и задачи своей работы, а также эмоционально относится к происходящему, правильно выстраивает основные слагаемые педагогической мизансцены. Мизансцена выполняет следующие воспитательные функции:

- психологическую (комфорт каждого ребенка);
- наглядно – иллюстративную (совместная деятельность);
- нравственно – ориентационную (внимание на того, кто рядом, о ком нужно позаботиться).

Артистизм педагога заключается в изяществе, вкусе, умении держать себя перед аудиторией, владеть голосом, мимикой, чувством меры и такта. Педагогу необходимо любить общаться и учить общению. Педагог должен четко знать, с чего он начнет урок, как пригласит ребят к диалогу. Важна «коммуникативная атака». «Надо, чтобы еще в самом начале завязался роман у актера со зрителями», - говорил Станиславский К.С.

Однако, самое главное - на уроке должна быть слышна полифония – многоголосье. Оно складывается из звучания темы, проблемы, форм работы со студентами, их самостоятельности, умения педагога находить верный тон, вести основную линию, выстраивать логические цепочки, выбирать опорные слова, анализировать и выстраивать мизансцены урока, и, в конечном счете, – из умения педагога **дирижировать** всем этим многообразием.

Урок литературы - всегда маленький спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» актеры, втянутые в действие как будто поневоле, но их мимика и выражение глаз выдадут их внимание и интерес к происходящему. Это особый театр, где импровизация - душа всего. И режиссер-педагог должен быть готов к любому изменению в «сценарии» [1,117].

Методика *открытого режиссерского действия* позволяет превратить урок в своеобразный импровизированный спектакль, где сквозным действием становится процесс коллективного творчества.

В таких обстоятельствах преподаватель должен обладать следующими способностями:

1. Аналитическим мышлением (глубина, критичность, гибкость, самостоятельность, инициативность мышления).
2. Событийно-зрелищным мышлением (способность к перевоплощению, конструктивные (композиционные) способности).
3. Эмоционально - волевым воздействием на обучающихся в процессе урока.
4. Экспрессией (пластика, мимика, жесты, речь и прочее).

Педагог должен быть художником, который творит произведение: и автором и исполнителем. Но главное, таким должен стать и ученик. Необходимо дать студенту возможность для самореализации, самоутверждения, самодеятельности.

Созданию максимальных условий для свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы способствует *игра*.

В зависимости от цели урока способы вовлечения студентов в ход игры могут быть разными.

Если задача - проникнуть в мир героев драмы «Гроза» Островского, то варианты заданий - условий могут быть такими: представить себя на месте одного из героев и рассказать о том, что чувствуешь, попав в «темное царство»; представить себя на месте автора и объяснить смысл названия пьесы; предложить свой вариант развития событий и поразмышлять над возможностью другого исхода для главной героини; написать продолжение пьесы.

Автор статьи считает, что использование игровых моментов возможно и в одном элементе урока. Так, например, по роману Гончарова И.А. «Обломов » можно задать вопрос: «За кем из героев романа видит будущее России автор?» Как правило, высказываются разные предположения: Штольц, Ольга Ильинская, Обломов и даже Захар. С помощью карточек с именами можно предложить составить схему взаимодействия этих героев. В результате споров-размышлений и рождается урок, который ведет к основным проблемам романа и пониманию авторского замысла произведения.

Задача учителя на уроке-спектакле - постановка вопросов-раздражителей, которые заставляют ученика мыслить, вникать в проблему. Так, например, при изучении творчества Достоевского Ф.М. предлагаю студентам отметить тему «двойничества», которая является центральной и

для романа «Преступление и наказание». Одно из заданий на итоговом занятии по произведению звучит так: «Назовите «двойников» Раскольникова в романе»; «Объясните, в чем их сходство и различие?»; «Кто в романе самый «страшный» преступник?» и, следовательно, «Что для Достоевского есть «самое страшное» преступление?»

Возможен и другой вариант. Предлагаю обучающимся разбиться на две группы: 1) Те, кто считает, что роман заканчивается нравственным падением главного героя; 2) Те, кто считает, что роман заканчивается нравственным возрождением главного героя. Студенты объясняют свой выбор.

Очень продуктивно поразмышлять над смыслом названия романа «Преступление и наказание»: с точки зрения главного героя и с позиции автора.

Подобные задания дают пищу для размышления, и урок не заканчивается со звонком - ребята еще долго обсуждают его, высказывая свое мнение.

Театрализованной можно считать и такую форму урока, как «Суд над литературным героем». Задаются определенные условия, распределяются роли - дома есть возможность продумать свое выступление, подобрать цитаты из текста для защиты, обвинения, свидетельств. Прокурор готовит обвинение, свидетелей со своей стороны, а адвокат - защиту и свидетелей со своей.

Цель подобных уроков - углубленное понимание самого произведения с помощью имитации определенных жизненных ситуаций, поскольку это и есть видение реальной жизни учениками сегодняшнего дня. Не важен приговор, который обязательно выносится в конце урока-суда, важен сам процесс обсуждения, где по-новому звучит текст, где герои могут раскрыться с неожиданной стороны.

Подобные уроки провожу по произведениям И.С. Тургенева “Отцы и дети”, Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”, И.А. Гончарова «Обломов», М.Горького «На дне».

Уроки такого типа интересны на темах обобщающего характера, дающих возможность высказать разные точки зрения. Например, “Тема революции и гражданской войны в литературе XX в.”, “Серебряный век русской литературы” и др.

Учитель, который работает на уроке, используя элементы театрализации, открыт для учеников, готов к соигре, вызывает доверие. Как сказал выдающийся советский скрипач, дирижёр и педагог Давид Фёдорович Ойстрах: сердце + голова + мастерство = творчество.

Творческая деятельность обучающихся при изучении литературы складывается из следующих компонентов:

- 1) литературно-творческих заданий;
- 2) творческих сочинений;
- 3) заданий, развивающих творческого интерпретатора литературных произведений;
- 4) заданий, развивающих творческого читателя;
- 5) участия в творческих формах урока.

Творческие формы урока в зависимости от характера творческой деятельности разделяют на логические и эмоционально-образные (или эмоционально-художественные). К логическим формам принадлежат уроки-лекции, семинары, практикумы, исследования, защиты докладов, рефератов. К эмоционально-образным формам относятся урок-концерт, композиция, монтаж, урок-новелла, урок-сказка, урок - воображаемое путешествие, урок-спектакль. Подготовка и проведение эмоционально-образных форм урока многосторонне приобщает студентов к творчеству: это создание сценария; знакомство с критической литературой; отбор стихов и их исполнение;

поиски живописных и музыкальных произведений, усиливающих эмоциональное впечатление; разработка эмоционального анализа-комментария - все это оставляет у студентов ощущение соавторства и с педагогом, и с писателем; а также способствует переносу полученных на уроках знаний и навыков в реальную жизнь [3,81].

Сегодня многие педагоги говорят и пишут о том, что студенты лишены способности чувствовать, сострадать, сопереживать. Именно поэтому необходима деятельность, которая способствовала бы сближению ребят, раскрытию их внутреннего мира, приближению к знаниям не только через разум, но и через чувства, эмоции, образное мышление, фантазию, интуитивные догадки. Использование технологии театральной педагогики помогает решать эти непростые задачи; активизирует познавательную деятельность обучающихся, повышает их интерес к предмету.

Несмотря на то, что литература и театр - родственные виды искусства, театрализацию как метод работы могут использовать не только учителя-словесники, но и другие преподаватели, стремящиеся сделать свой урок интересным, разнообразным и продуктивным.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе/А.П.Ершова. - М.: 1992.
2. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока/В.А.Ильев.- М.: АО Аспект Пресс, 1993.
3. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы/Ю.Л.Львова.- М.: Просвещение, 1980.
4. Ушинский К.Д. Соч.: в 3 т., т.1./ К.Д.Ушинский - М.: Учебное педагогическое издание, 1979.
5. Фролов В.А. Основы системы Станиславского: Учебное пособие / В.А. Фролов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000.

