

Креативная педагогика: развитие через искусство

Тема:

**Театрализация как метод эстетического воспитания
и творческого самовыражения обучающихся
на уроках литературы**

Иванова Анна Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы, педагог-наставник
МАОУ СОШ п. Сосновка Белоярского района ХМАО-Югры

Визитная карточка. Концепция проекта

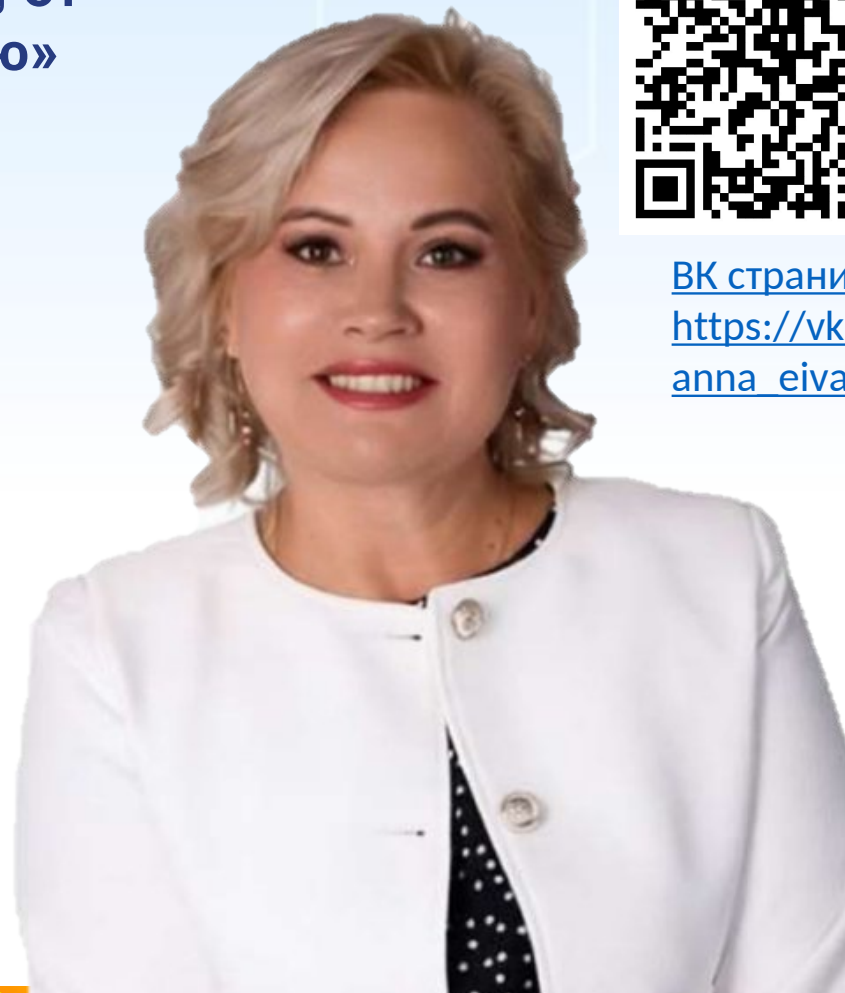
«От урока к сцене, от текста к образу, от знания к переживанию и восприятию»

Моя педагогическая философия: Литература — это живое искусство слова, которое требует не только анализа, но и проживания. Театр становится инструментом «оживления» текста и раскрытия творческого «Я» ученика.

Цель проекта: Создание целостной системы эстетического воспитания и развития универсальных навыков через методы театральной педагогики на уроках литературы и во внеурочной деятельности.

ВК страница:
https://vk.com/anna_eivanova

«Театральная педагогика в школьном общеобразовательном пространстве»

Проблематика: Клиповое мышление, потеря интереса к классическому тексту, трудности в формировании художественной культуры, осмысленного представления об искусстве обучающихся.

Педагогическое решение: Театральная педагогика как мост между рациональным анализом и эмоциональным познанием.

Актуальность: Театрализация развивает читательскую грамотность, воображение и эстетические потребности школьников через действие и игру. Она формирует осмысленное представление об искусстве, приобщает детей к системе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Задачи практики:

- Выделить необходимые пед. технологии, которые способствуют организации уроков, направленных на формирование мировоззрения учеников и их эстетического восприятия.
- Повысить интерес к чтению и художественной литературе, обучению в целом.
- Разработать и апробировать систему уроков и внеурочных занятий на основе элементов театрализации.

Паспорт практики

Приложения

Система внедрения театральной педагогики

Как это работает?

Театральные методы (этюды, «оживление» картин, чтение по ролям с погружением, постановка ключевых сцен) формируют художественную культуру, дают осмысленное представление об искусстве и его роли, способствуют усвоению духовно-нравственных ценностей через личный опыт «проживания» ситуаций.

Суть театральной педагогики проста: она помогает ребёнку не зубрить готовые истины, а открывать знания через игру, творчество и личный опыт, раскрывая его индивидуальность.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Мастер-класс
«Весь мир-театр»

В качестве «предлагаемых обстоятельств» может выступать пространство учебного предмета, внеклассного мероприятия, пространство текста. Каждая из трёх областей культуры – наука, искусство, реальная жизнь – это те же «предлагаемые обстоятельства».

Комплексная программа интеграции театральной педагогики в образовательный процесс

МОДУЛЬ 1: Фундамент. Школьный кружок "Театральная студия".

Цель: Развитие личностного и творческого потенциала.

Содержание: Основы актёрского мастерства, сценической речи, режиссуры.

МОДУЛЬ 2: Интеграция. Урок и внеурочная деятельность.

Цель: Глубинное освоение предметного материала через действие.

Содержание: Технологии театральной педагогики на уроках литературы.

МОДУЛЬ 3: Метапредметность. Проектная и межпредметная деятельность.

Цель: Формирование целостной картины мира.

Содержание: Интеграция с историей, МХК, музыкой, изобразительным искусством.

**Триединая система внедрения
театральной педагогики.**

Модуль 1. Фундамент. Личностное развитие: «Театральная студия»

Роль: Лаборатория для отработки инструментов и раскрытия талантов.

Развиваемые универсальные навыки:

- ✓ Когнитивные: анализ роли, построение логики персонажа.
- ✓ Речевые: дикция, интонирование, управление голосом.
- ✓ Темпо-ритмические: чувство времени, сценическое движение

Содержание и методы:

- ✓ Актёрский тренинг: упражнения на внимание, воображение, память, беспредметный этюд.
- ✓ Сценическая речь: дыхательная гимнастика, артикуляция, работа над дикцией, логикой речи.
- ✓ Пластика и ритмика: Основы сценического движения, невербальная коммуникация.
- ✓ Азы режиссуры: анализ текста, работа над этюдом, постановка мини-спектаклей (сказки, басни).
- ✓ Рефлексия: обсуждение процесса, анализ своих и чужих работ в доброжелательной обстановке.

Сценическая речь и движение: спектакль «Алиса в стране чудес»

Этюд «Монолог от имени героев в современной ситуации»

Постановка с речевой дикцией: «Кукольный театр»

Модуль 2. Интеграция. Предметное углубление: Театральные технологии на уроке.

Форма: Урочная и внеурочная деятельность по конкретным предметам (литература, история, иностранный язык)

Цель: Глубинное, эмоционально-образное освоение предметного материала через приемы театрализации

Формируемая образовательная среда: Среда диалога, экспериментирования и совместного творчества учителя и ученика.

Методы и приёмы театрализации:

- Читаем — играем (Раскрепощение и запоминание).
- Текст — действие (Суть анализа через театр)
- Слово — жест (Переход от детали к физ. воплощению)
- Анализ — инсценировка (Академично, по этапам)
- От детали — к диалогу (От анализа к действию)
- Живая картина (Интерактивность и артистизм)
- Этюдный метод (Импровизация и режиссура)
- Метод «горячего стула» (Интервью с персонажем)

«Анализ в действии»
по роману Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»

«От детали — к диалогу»
по рассказу В.П.
Астафьева «Конь с
розовой гривой»

Урок русского
языка. Приём
«маска-нарекание»

Модуль 3. Метапредметность.

Межпредметная интеграция.

Форма: Проектная и межпредметная деятельность (погружения, недели, большие школьные события).

Цель: Формирование системного мышления и целостного восприятия мира через синтез искусств и наук на основе театрального языка.

Содержание и методы:

- Межпредметные проекты (История + МХК + Театр; Литература + хореография + Театр; Естественные науки + Театр)
- Образовательные перформансы, иммерсивные экскурсии (где зритель — участник)

История и литература в диалоге. Интервью

Литература и хореография: анализ стихотворения о войне языком танца

Слово о театральном искусстве

Физики и лирики: интегрирование через театрализацию

Театр и кино: проект «Сказочный диалог культур»

Связь методик на разных уровнях:

Кадровое

Руководитель является методистом и координатором для учителей-предметников и межпредметных групп

Событийное

Итогом становится открытое событие: от показов этюдов до открытых уроков

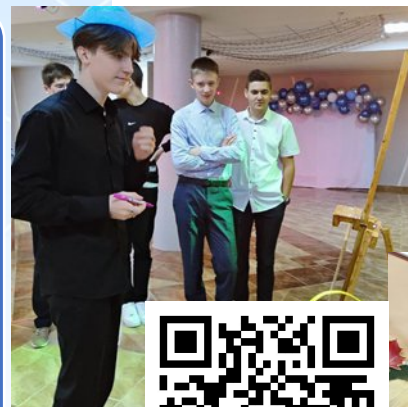
Диагностическое

Единая система наблюдения и портфолио, где фиксируется рост ученика

Материальное

Создается общая «Копилка театральных приемов и сценариев» — живой банк методик для педагогов

Ожидаемые результаты:

Для учащихся: Рост мотивации, развитие soft skills (коммуникация, креативность, критическое мышление)

Для педагогов: Освоение инновационных инструментов, рост профессионального мастерства, построение межпредметных связей.

Для школы: Формирование уникальной творческой образовательной среды, повышение вовлеченности всех участников процесса, создание ярких «фирменных» событий.

ТЕАТР как метод= УСПЕХ как результат

Данная программа обеспечивает не механическое «приложение» театра к урокам, а выращивание театрального мышления как основы познавательной деятельности на всех уровнях школьной жизни.

Качественные изменения: рост мотивации к чтению на 70%

Портфолио достижений:
было 24 уч. театральной студии.
В этом году - 52 участника (+50%).

Призёры и лауреаты конкурсов.

Уверенность в себе: 85%

Улучшение коммуникативных навыков

Выводы и перспективы развития

«Театр возвращает литературе её человеческое измерение, а ученику — право на собственный голос в диалоге с великими авторами».

Эффективность: Театрализация — не развлечение, а мощный креативный педагогический инструмент, развивающий как предметные, так и метапредметные компетенции.

Перспективы:

- ✓ Создание банка видео-методик для педагогов.
- ✓ Разработка сетевого проекта с другими школами.
- ✓ Проведение открытых мастер-классов по театральной педагогике.

**«Играем, чтобы понять.
Творим, чтобы вырасти!»**

T.89003873790

ivanova@sosnovka-ugra.ru