

Образовательный модуль «Художественное слово»
(приложение к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе театра «Луч»)

Автор : Н.В. Румянцева

Образовательный модуль «Художественное слово» предназначен для детей и подростков 5-18 лет. Возрастные особенности учитываются при подборе репертуара, организации учебного занятия и форм работы. (см. Содержание образовательного модуля)

Продолжительность реализации модуля – 10 часов. Это время, затрачиваемое на подготовку одного произведения с одним обучающимся.

Реализация модуля «Художественное слово» предполагает *индивидуальную форму* работы с обучающимся, в основе которой лежит выбор и освоение ребёнком того или иного произведения художественной литературы (басни, прозы, стихотворения, сказки, былины), отвечающего его *актуальным личностным запросам* и возрастным особенностям. Программа образовательного модуля рассчитана на подготовку одним обучающимся одного произведения в жанре художественного слова. Таким образом, работа с детьми над художественным словом позволяет удовлетворять их *индивидуальные образовательные потребности*, что отвечает требованиям *персонализации* образовательного процесса в дополнительном образовании. («Концепция развития дополнительного образования детей» распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р)

Образовательный модуль «Художественное слово» является вариативной частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы театра «Луч» и органически связан со всей системой художественно - эстетического воспитания в детском театральном объединении, включающей в себя такие практические дисциплины, как "Сценическое действие", "Сценическая речь" и "Создание художественного образа". В соответствии с программой на *групповых занятиях* дети формируют навыки подготовки речевого аппарата к звучанию, управления дыханием, артикуляцией, интонированием, обучаются ставить перед собой действенные задачи и достигать их через слово в этюде или спектакле. Занятия в жанре художественного слова дают возможность совершенствования и реализации в творческой работе полученных навыков.

Однако, более ценным на наш взгляд является возможность для ребенка «диалога с миром» через выбранное произведение. Осваивая его идею, художественно выраженную через текст, ребенок присваивает эту идею, делает её личностно значимой и доносит до зрителей через звучащее из его уст слово. Главной особенностью художественного слова как сценического жанра является то, что вся идейная нагрузка ложится на *одного* исполнителя. Он один воплощает авторский замысел, доносит сверхзадачу произведения, т. е. осуществляет все то, что в спектакле делает режиссер вместе с актерами, выстраивая взаимоотношения и определяя задачи всех участников спектакля.

Работа с ребенком над литературным произведением в жанре художественного слова содержит в себе значительный развивающий и воспитательный потенциал, а именно:

- актуализирует интерес к миру художественной литературы, расширяет читательский и общекультурный кругозор, стимулирует познавательную активность;

- обогащает собственный лексический строй, дает примеры различных способов изложения мысли, учит передавать тонкие душевные переживания;

- способствует более глубокому изучению родного языка, формированию представлений о нем как стройной системе, в которой все компоненты взаимосвязаны и направлены на создание совершенного инструмента общения;

- развивает умения *видеть* за словами текста конкретные предметы, явления и факты со всеми нарисованными автором деталями и характерными особенностями, что соответствует развитию образного мышления и художественного восприятия;

- формирует потребность в выработке собственного *отношения* к изображаемому в тексте явлениям, обогащает внутренний мир, укрепляет субъектную позицию ребёнка, способствует становлению его системы нравственных и эстетических эталонов;

- активизирует потребность *передать* слушателям через слово личностно значимые смыслы, открытые ребенком в процессе постижения образного мира автора, что соответствует потребности в «сообщении», творческой самоотдаче;

- формирует отношение к творчеству как к *преобразующей силе* и отношению к себе как к преобразователю мира, через художественное слово воздействующего на зрителей идеями и эмоциями, заложенными в тексте;

- практика публичных выступлений в роли чтеца укрепляет навыки управления волнением, концентрации внимания, общения с аудиторией, что соответствует группе компетенций оратора. Художественное чтение позволяет обогатить групповой сценический опыт ребёнка опытом индивидуального исполнения, при котором он принимает всю полноту ответственности за творческий результат.

Целью образовательного модуля «Художественное слово» является развитие у детей эстетического отношения к действительности как основы творческих способностей средствами включения в освоение жанра художественного слова.

Задачи:

- развивать интерес к художественной литературе, к жанру художественное слово;

- развивать образное мышление и художественное восприятие;

- развивать субъектную позицию в творчестве и в жизни;

- развивать навыки сценической речи в индивидуальной исполнительской практике;

Концептуальной особенностью этого образовательного модуля является то, что при различии литературных жанров, взятых ребенком для освоения, при возрастных различиях (художественным словом можно начинать заниматься с 5 лет).

Логика организации образовательного процесса включает следующие **этапы:**

1.Этап выбора материала. Выбор произведения начинается с определения интересующих ребенка тем: о дружбе, об отношениях с родителями, о животных, о преодолении проблем, о любви, о противоречиях между идеалом и реальностью и т.д. Таким образом, подбор произведения делается педагогом или самим ребенком, исходя из того, что волнует на данный момент ребёнка, что является для него важным, почему он хочет обратиться к зрителю с этим материалом, чего хочет достичь.

В некоторых случаях материал предлагается педагогом, и тогда работа начинается со знакомства с автором, с его мировоззрением и доминирующими темами, историко-литературного контекстом. При этом педагогу важно эмоционально увлечь ребенка, «заразить» его личностью и творчеством автора. Однако, в обоих случаях окончательное решение зависит от ребёнка, от его готовности воспринять автора, от актуальных проблем его личности, возрастных особенностей.

2.Этап изучения и присвоения материала. На этом этапе необходимо использовать все возможные образовательные ресурсы: библиотека, музей, парки, природные объекты, встречи с уникальными людьми, концерты, просмотры фильмов – все, что может создать избыток впечатлений в сознании ребенка, расширить его представления, сделать сопричастным судьбе автора или героев текста. Еще до того, как начать работать над текстом произведения как чтец, ребенок в проектной деятельности находит выражение полученных впечатлений как читатель. Если над текстами работают сразу несколько детей, то целесообразно устроить творческую конференцию, на которой каждый может поделиться со сверстниками открытиями, сделанными на этом этапе. На этом этапе важно вместе с ребенком уловить и осознать исходный посыл автора, источник его вдохновения или «боли», определить авторское отношение к теме текста. Необходимо научить ребенка схватывать главное, развивать внимание к деталям, улавливать подтекст. Этому способствует всестороннее изучение текста, его событийный анализ, устранение всех «белых пятен» в понимании значений слов, логики поведения героев, исторических обстоятельств, особенностей эпохи и т.д. Таким образом, ребенок вовлекается в познавательную деятельность: изучая иконографический материал, расширяет свои представления в таких предметных областях как история, этимология, филология, литература, география, этнография и т.д.

Изучение текста и проникновение в авторский замысел, тему и идею произведения, анализ выразительных средств автора развивает у детей художественное восприятие, а осознание эстетических особенностей материала дает понимание художественной ценности произведения. Объем

работы над погружением и присвоением материала возрастает соответственно глубине и многогранности литературного текста. Материал становится вектором для знакомства с новой для ребенка жизнью, а это знакомство в свою очередь помогает овладеть текстом, нафантазировать все его обстоятельства, образы и детали, сделать его «своим».

3. Этап свободных ассоциаций. На этом этапе текст автора является источником собственных ассоциаций ребёнка: цветовых, музыкальных, пластических, драматических. На основе этих ассоциаций дети создают рисунки и цветограммы текста, драматические и пластические этюды, подбирают музыкальные и изобразительные эквиваленты. При этом нет правильных или неправильных вариантов. Главный критерий в оценке работ - максимальная точность передачи внутреннего впечатления от текста, что дает возможность ребенку для проявления *авторской позиции в творчестве*. Насыщенность ассоциациями, видениями помогает ребёнку сделать текст автора своим, усиливает заразительность, полноту воздействия на слушателей, создает «киноленту видений». Именно в линии видений создается внутренняя жизнь произведения. Видения яркие, конкретные, разнообразные—создают основу для превращения авторского текста в свой, личный рассказ о пережитом и перечувствованном. Процесс создания видений насыщает слова живыми человеческими эмоциями, включает в работу подсознание, творческую природу ребенка.

4. Этап определения «сверхзадачи». На этом этапе ребёнок вместе с педагогом определяет главную цель своих усилий как художника, формулирует или конкретизирует собственную личную «сверхзадачу», то ради чего он будет читать этот текст со сцены. В этом случае ребёнку необходимо соединить «болеву точку» автора с тем, что волнует его лично. Исполнение только тогда приобретет остроту и действенность, когда будут четко поставлены вопросы: «Каково мое отношение к происходящему? Чего я хочу?» Начиная с общего самостоятельного восприятия текста, с развития умения логически и образно мыслить, самостоятельно решать, ради чего я высказываю ту или иную мысль, кому и с какой целью обучающийся приучается к точной, тонкой передаче «своей» мысли окружающим. Именно осознав свою личную «сверхзадачу», ребёнок сможет действовать со сцены, стремясь донести до зрителя нечто для него очень важное. Появление этого стремления как условия художественного творчества способствует развитию у ребенка *потребности в диалоге с миром на языке художественных образов*.

5. Этап логического анализа текста. Когда текст присвоен, у ребенка появилось и укрепилось собственное эмоциональное отношение к материалу, можно разбирать текст на логические части, «поверять алгеброй гармонию», а именно: объединять слова в речевые такты, фразы, находить главные мысли, слова или группы слов; выстраивать строгую логическую перспективу, выявлять основной конфликт; анализировать синтаксические и пунктуационные особенности произведения. «Точкой сборки» этих структурных элементов произведения является сквозное действие рассказа, его событийный ряд.

6. Этап техники выразительных средств речи. На этом этапе ребенок заучивает текст, подбирает выразительные средства, вместе с педагогом создает художественную форму произведения. Процесс работы теперь объединяет «внутреннюю» составляющую и, так называемую, «внешнюю» технику, так как в искусстве речи содержание, мысль находятся в неразрывном единстве с формой их воплощения. Умение ощутить композицию материала, сосредоточить внимание на основных этапах развития мысли, подчинить второстепенное главному, рассчитать свои силы и возможности — все это ясно осознается в работе над художественным текстом на этом этапе. При этом опорой являются знания и навыки сценической речи, полученные ребенком на групповых занятиях. Индивидуальная форма занятий позволяет учесть голосовые и психофизические особенности ребенка, скорректировать недостатки в дикции, орфоэпии, фонационного дыхания, разработать индивидуальный комплекс упражнений для речевой разминки. Этот этап тем эффективнее, чем качественнее были пройдены предыдущие.

7. Этап публичных выступлений. В результате предыдущей работы, ребёнок – чтец выходит на открытое общение с залом через художественное слово, при котором проявляется его субъектная позиция, а успех выступления обеспечивается пониманием и стремлением к сверхзадаче, то есть необходимостью увлечь зал идеями произведения и своим отношением к этим идеям. Каждое выступление – это акт диалога ребенка с миром на языке художественных образов, заложенных в литературном тексте.

Таким образом, учебно-тематический план составляют этапы работы с одним обучающимся над одним произведением. Далее в таблице 1 представлены теоретические и практические аспекты содержания каждого этапа образовательного модуля, а также формы и методы их реализации.

Таблица 5

Краткая методическая характеристика этапов образовательного модуля «Художественное слово»

Этап работы	Ключевые теоретические понятия, категории, термины. Что изучаем?	Целевые навыки, умения, качества. Что развиваем?	Формы и методы, приемы, методики, пед. технологии	
			Для детей 5-8 лет	Для детей 9 лет и старше
1. Этап выбора материала	Субъектная позиция; отношение к миру; противоречие, проблема, внутренний конфликт; потребность «говорить с миром»	рефлексивные навыки; читательские навыки;	беседа, рисование на свободную тему, игра, обсуждение прочитанного ,	беседа, обсуждение прочитанного

2.Этап изучения и присвоения материала	Литературный жанр, его признаки и особенности; личность и творчество автора; предлагаемые обстоятельства историко-литературного контекст; персонаж; психологический портрет; событие, сюжет. тема, идея, замысел; выразительные средства литературы; текст и подтекст; отношение автора; композиция художественного произведения.	навыки поиска и обработки информации; познавательная активность; художественное восприятие; внимание, эмпатия наблюдательность аналитические навыки.	Проектные технологии, проблемный диалог, экскурсии, просмотры фильмов, встречи с интересными людьми	проектные технологии, проблемный диалог экскурсии, просмотры фильмов, встречи с интересными людьми
3.Этап свободных ассоциаций	Воображение, ассоциация, «кинолента видений», сценический эквивалент, художественный эквивалент, музыкальный эквивалент	образное мышление, художественное восприятие; креативность; эмоциональность; свобода самовыражения; потребность в самореализации через творчество	рисование по теме произведения, музыкальные и танцевальные импровизации	нетрадиционные техники рисования, музыкальные и танцевальные импровизации, создание коллажей, макетов, эскизов, цветограмм
4. Этап определения сверхзадачи	«сверхзадача», личностно значимое отношение	Субъектная позиция в творчестве; Потребность в «сообщении», творческой самоотдаче	Диалоговые методы	Диалоговые методы

5.Этап логического анализа текста	речевые такты, логические паузы, главное и второстепенное , логические части событийный ряд сквозное действие	аналитические навыки, художественное восприятие	Упражнения по сценической речи	Упражнения по сценической речи
6. Этап техники выразитель- ных средств речи	Фонационное дыхание, дикция, орфоэпия, диапазон; выразительные средства художественно го слова: темп, тембр, громкость, паузы; действие словом; композиция; общение со зрителем	Навыки сценической речи: подготовки речевого аппарата к звучанию, активной артикуляции, интонирования, действия словом, чувства ритма, чувства композиции в художественном слове	Упражнения по сценической речи; репетиции	Упражнения по сценической речи; репетиции
7.Этап публичных выступлений	Психологическ ий настрой на публичное выступление; Управление волнением; общение со зрителем»; стремление к «сверхзадаче»	Навыки публичного выступления: эмоциональная заразительность; способность передавать видения, и отношение, убеждать и побуждать; навыки управления волнением; потребность в творческой самоотдаче	Выступления на концертах, показах, праздниках, фестивалях, конкурсах	Выступления на концертах, показах, праздниках, фестивалях, конкурсах

Ожидаемые результаты и методы их оценки.

Художественным результатом этой работы является сольный чтецкий номер, который может быть представлен на концертах и конкурсах художественного слова. Уровень результата определяется экспертной оценкой жюри и атрибутируется дипломом.

Однако, более значимыми, на наш взгляд, следует считать *личностный результат*, поскольку включение детей в работу над художественным произведением содержит в себе значительный развивающий и воспитательный потенциал, а именно:

- развитие потребности в чтении;
- развитие потребности в творческой самореализации и самоотдаче через художественное слово;
- развитие способности к диалогу с автором художественного произведения, готовности определять личное отношение к явлениям действительности, отраженным в тексте;
- освоение техник подготовки речевого аппарата к звучанию; использования выразительных средств речи; управления волнением во время публичных выступлений;

Художественное чтение позволяет обогатить групповой сценический опыт ребёнка опытом индивидуального исполнения, при котором он принимает всю полноту ответственности за творческий результат.

Уровень достижения перечисленных личностных результатов зависит от опыта работы в жанре художественного слова, степени сложности литературного материала, количества публичных выступлений на концертах и конкурсах.

Учитывая возрастные особенности, при неизменном количестве учебной нагрузки, можно выделить три уровня освоения образовательного модуля: базовый, средний и повышенный (Приложение 2). Мониторинг образовательных результатов, критерии показатели и мониторинговые технологии представлены в таблице 6.

Таблица 6

Мониторинг образовательных результатов образовательного модуля «Художественное слово»

Задача	Результат	Индикатор	Мониторинговые технологии
1. Развивать интерес к художественной литературе, к жанру художественного слова	Развитие потребности в чтении; Развитие потребности в творческой самореализации и самоотдаче через художественное слово	Проявление устойчивого интереса к работе в жанре художественного слова	учет посещаемости; учет выступлений; индивидуальный репертуарный список; диагностика ведущей потребности
2. Развивать образное мышление, художественное восприятие	Развитие способности к диалогу с автором художественного произведения	Умение понимать замысел, идею, тему, подтекст, авторское отношение, выразительные	Рефлексивные обсуждения произведения, проблемный диалог; Диагностика развития

		средства литературы	художественного восприятия
3.Развивать субъектную позицию	Способность определять личное отношение к явлениям действительности, отраженным в тексте	Умение сформулировать личную сверхзадачу выступления	Пед.наблюдение, беседа
4. Развивать навыки сценической речи в индивидуальной исполнительской практике	Освоение техник: подготовки речевого аппарата к звучанию; выразительных средств речи; управления волнением	Способность к самостоятельной речевой разминке; Уверенное речевое поведение в жизни и на сцене; Способность к выбору и управлению выразительными средствами речи в соответствии со сверхзадачей ; Проявление самообладания в условиях публичного выступления	Пед. наблюдение, речевой тренинг, упражнения

Обеспечение программы. Специфика жанра художественного слова такова, что для создания художественного произведения, коим является чтецкий номер, не требуются декорации, костюмы, музыка, свет. Главным выразительным средством является звучащее со сцены слово. Это делает работу в жанре художественного слова экономичным с точки зрения материально - технического оснащения, но требует высоко квалифицированного кадрового ресурса. Для реализации программы и достижения заявленных результатов необходимо соблюдение следующих условий:

- **кадровые.** Педагог, организующий с детьми деятельность по освоению жанра художественного слова должен обладать развитым эстетическим отношением к миру, художественным вкусом, владеть культурой диалога, признавать право ребенка на субъектную позицию и право на выражение этой позиции в творчестве. Кроме этого педагог должен хорошо ориентироваться в отечественном и мировом культурном наследии, быть в курсе современных литературных тенденций, определять художественное достоинство того или иного материала, уметь соотнести материал с возрастными особенностями детей. Педагогу необходимо владеть методом комплексного анализа художественного произведения. Педагог должен знать основы сценической

речи, сходства и отличия художественного слова и драматического искусства. Педагогу необходимо проявлять креативность и коммуникативные навыки для поиска социальных партнеров в целях расширения образовательных возможностей на этапе погружения и присвоения материала.

– *материально-технические*. Аудитория для работы: актовый или репетиционный зал, учебный класс.