

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра начального языкового и литературного образования

ДИАЛОГ ИСКУССТВ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ
МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 2 курса 214 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиля «Начальное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

БАЮКОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доктор филол. наук, профессор _____ Л. И. Черемисинова

Зав. кафедрой
доктор филол. наук, профессор _____ Л. И. Черемисинова

Саратов
2017

Введение. Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему и литературному развитию и воспитанию ребенка. Обучение школьников чтению – это сложный, тяжёлый интеллектуальный труд ребёнка. Воспитать любовь к книге, приобщить человека к чтению с раннего детства – задача сложная. Поэтому информация, получаемая от учителя на уроке чтения, должна быть занимательной, оригинальной, вызывающей ответную активность и интерес детей. В этом случае могут помочь интегрированные уроки.

Известно, что интеграция различных видов искусств на уроке литературного чтения – традиционная для методики проблема [Колокольцев 1990]. Особенно активно разработкой этой проблемы в недавнем прошлом занимались ученые санкт-петербургской школы Т. Г. Браже, М. Г. Качурин, Г. Н. Ионин, В. Г. Маранцман, а в настоящее время – М.П. Воюшина, М. А. Мирзоян, Т. В. Рыжкова, Н. М. Свирина, С. В. Федоров, И. Л. Шолпо и др.

Несомненный приоритет в разработке данной проблемы принадлежит В. Г. Маранцману, определившему направления и перспективы развития методической науки на многие годы вперед. Большой вклад в ее разработку внесли также Г. Л. Ачкасова и М. П. Воюшина.

В современных образовательных реалиях интегрированное обучение становится вновь актуальным. Особая роль в реализации данного подхода отводится урокам литературного чтения, благоприятным для естественного сочетания, взаимного проникновения и взаимодействия литературного текста с произведениями других видов искусства (музыки, живописи, театра, кино и др.). Современные ученые считают, что «сущность процесса образования составляет не только приобретение знаний и умений, но и вхождение в культурное пространство, освоение культурной среды, приобретение своего культурного поля», под которым понимается «присвоенное личностью

пространство культуры, в котором действуют силы, его создающие» [Кислинская 2014].

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе является процесс литературного образования ребенка, становление его культурного поля.

Предмет исследования – диалог искусств на уроке литературного чтения.

Цель работы – на основе теоретического изучения проблемы введения диалога искусств на уроке литературного чтения разработать и провести систему экспериментальной работы, основанной на интегративном подходе к художественному произведению.

Задачи:

- проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по данной проблеме;
- раскрыть основные функции взаимодействия различных видов искусств на уроках литературного чтения;
- провести систему экспериментальной работы, направленную на организацию диалога искусств на уроке литературного чтения и проанализировать его результаты.

Методологической основой исследования стали труды В.Г. Маранцмана, Г.Л. Ачкасовой, М.П. Воюшиной, Т.В. Рыжковой и др.

Основные методы. В процессе исследования применялись следующие теоретические методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение; опытно-практические методы: педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование, опрос; математические методы: метод математической обработки экспериментальных данных.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цели и задачи,

степень изученности, определяются объект, предмет, методология исследования.

В первом разделе рассматривается урок литературного чтения как урок искусства, анализируется взаимосвязь литературы с музыкой, живописью и кино. Второй раздел посвящен методическим основам организации чтения на уроке. В нем представлено описание экспериментальной работы, проводившейся в параллели 4-х классов МАОУ «Лицей №3 им. А. С. Пушкина» г. Саратова.

В заключении содержатся основные выводы, намечаются перспективы дальнейшего исследования данной проблемы. В приложении представлен иллюстративный материал, использованный во время проведения эксперимента.

Практическая значимость. Материалы выпускной квалификационной работы могут быть использованы

- в системе подготовки бакалавров на занятиях «Теория и методика литературного образования младших школьников», «Методика преподавания русского языка и литературы», а также в ходе педагогической практики;

- в системе подготовки магистров на занятиях по дисциплинам: «Литературное образование младших школьников: современные концепции и технологии», «Литературное развитие младших школьников», «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературного чтения», в ходе педагогической практики;

- учителями начальных классов на уроках литературного чтения.

Основное содержание работы. В *первом разделе* работы «Диалог искусства на уроке литературного чтения» рассмотрены теоретические основы данной проблемы. В результате анализа научных источников по проблеме исследования было выявлено, что начальное литературное образование призвано создать условия для полноценного общения ученика с искусством, для того, чтобы духовный рост юного читателя осуществлялся под воздействием самого ху-

дожественного произведения, а не нравственных сененций или познавательного материала, извлеченных из текста педагогом. Поэтому основной целью начального литературного образования является литературное развитие младшего школьника, понимаемое, как двусторонний процесс, направленный на формирование читателя, способного к полноценному восприятию художественного произведения, и развитие литературного творчества, способности адекватно выразить себя в слове.

Неразрывное единство, взаимосвязь и взаимообогащение всех видов искусства является объективной данностью, привлекающей внимание многих ученых. Интегрированные уроки в начальных классах призваны открыть для ребёнка с первых шагов обучения мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Поэтому интегрированное обучение в начальной школе целесообразно строить на объединении близких областей знаний.

Так, чтение как предмет включает, помимо литературных текстов, материалы по истории, природоведению, краеведению и т.д. Учитывая возрастные особенности младших школьников, при организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всём его многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, что способствует эмоциальному развитию личности ребёнка и формированию его творческого мышления.

Во *втором разделе* «Описание экспериментальной работы» представлено практическое преломление описанной выше теории.

Экспериментальная работа проводилась в МАОУ «Лицей № 3 им. А. С. Пушкина» в четвёртых классах. В эксперименте приняло участие 25 учеников 4 «А» класса, 27 учеников 4 «Б» класса и 22 ученика 4 «В» класса. Общее количество участников – 74 человека. Работа велась на протяжении года в соответствии со школьной программой и включала в себя три этапа.

На *констатирующем этапе* эксперимента учащимся было предложено анкетирование, состоящее из трех частей:

1. «Круг моего чтения». Данное исследование выявляло круг чтения ребенка и его потребность в чтении: любимые книги и авторы, предпочтения (стихи или проза, тематика), читательская самостоятельность и активность (читает ли ребенок сам и как часто), с какими целями он обращается к книге.
2. «Уровень литературного развития». Данное исследование выявляло качество самостоятельного чтения, уровень восприятия младшим школьником литературного произведения и сформированности у него читательских умений.
3. «Уровень восприятия художественной картины». Данное исследование раскрывало специфику восприятия изобразительного искусства (репродукций, иллюстраций) младшими школьниками.

Целью констатирующего этапа было выявление реального уровня литературного развития учащихся, а также рассмотрение специфики восприятия ими произведений живописи.

Анализ ответов показал, что большинство детей (81%) – читающие дети. Наиболее популярными жанрами среди опрошенных были: фантастика (57%), приключения (22%) и рассказы о животных (18%). Среди детских ответов встречались такие жанры как: *мифы, легенды, сказки*.

Авторы, которых назвали дети, – *А. С. Пушкин, Н. Н. Носов, В. Драгунский, В. Бианки, К. Паустовский, В. Осеева, П.П. Ершов, Джоан Кэтлин Роулинг, Джонатан Свифт, Х. К. Андерсен и др.* 9% детей называли только любимых писателей, не приводя названий их книг или произведений.

Для определения уровня литературного развития детям предлагалось прослушать стихотворение Саши Черного «Когда никого нет дома...» и ответить на вопросы.

Анализ ответов обучающихся позволил нам сделать вывод, что большая часть испытуемых (64%) находится на фрагментарном и констатирующем уровнях восприятия. Большинство детей не видит динамики эмоций,

затрудняются выразить свои ощущения в слове, внимание к форме художественного произведения минимально. Для 4 класса это свидетельство отставания в литературном развитии. Нормой для данного возраста является третий уровень развития, который М.П. Воюшина назвала «уровнем персонажа».

Для определения уровня восприятия художественной картины детям предлагалось рассмотреть репродукцию картины И. И. Левитана «Март» и поставить вопросы к ней. Восприятие картины у детей также находится на низком уровне. Вопросы, в основном, репродуктивного характера, соответствующего констатирующему уровню литературного развития; есть вопросы, которые выхватывают отдельный фрагмент из целого и фиксируют его. Большинство детей не умеет читать язык картины, понимать его, а значит - авторская концепция для них закрыта. В целом уровень восприятия картины учащимися экспериментальных классов примерно соответствует уровню их литературного развития.

Следовательно, в ходе обучающего этапа необходимо проводить тщательную аналитическую работу с текстами (и литературным, и иллюстративным), учить читать и понимать языки этих двух видов искусств.

Обучающий этап эксперимента представлял собой систему уроков, основанных на идее диалога искусств и направленных на развитие читательских аналитических умений и умения работать с произведениями других видов искусства. Поскольку работа велась в течение года в соответствии со школьной программой, мы не можем показать ее в полном объеме. Мы представляем только основные направления нашей работы, а также предлагаем несколько конкретных методических разработок, которые, с нашей точки зрения, демонстрируют процесс аналитической работы с текстом на уроке.

Целью данного этапа было повышение уровня литературного развития учащихся и уровня восприятия ими произведений изобразительного искусства. Основные задачи – научить читать язык искусства (литературы, живописи,

художественной иллюстрации, мультипликации, музыки) на доступном младшим школьникам уровне, а также научить сопоставлять произведения литературы с другими видами искусства, показать, как несловесные виды искусства могут помогать восприятию литературного произведения и наоборот.

Произведения для изучения на уроке выбирались из учебника для 4 класса (УМК «Планета знаний», автор учебника Э.Э. Кац).

Первые два урока были посвящены работе с произведениями живописи. На этих уроках проводилось сопоставление лирических произведений А. Блока и Н. Некрасова с живописными полотнами русских художников (И. Левитана, В. Маковского, А. Степанова, А. Венецианова).

Тема первого урока: А.А. Блок «Летний вечер». Сопоставление стихотворения и репродукции И. Левитана». Тема второго урока: Н. А. Некрасов «Крестьянские дети». На этапе подготовки к первичному восприятию текста детям предлагалась работа с репродукциями картин известных художников, изображающих жизнь крестьян. В ходе урока учащиеся описывали картины, сравнивая их с фрагментами произведения Н. Некрасова.

Ряд уроков был посвящен организации сопоставительного анализа словесного текста и живописных произведений В.М. Васнецова («Богатыри», «Иван царевич на сером волке»).

При изучении рассказа К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» мы использовали музыкальное произведение Эдварда Грига, положенное в основу сюжета данного произведения. Наша цель состояла в том, чтобы показать, как организован в произведении Паустовского диалог с музыкой, как музыка помогает понять и авторскую мысль, и чувства персонажа, и красоту пейзажа, представленного в произведении.

Музыкальные произведения уместны также на тех уроках, во время которых дети знакомятся с лирическими стихотворениями. Они могут использоваться и на этапе подготовки к восприятию, настраивая школьников на нужный эмоциональный лад, и на этапе анализа лирического текста, и в

процессе выразительного прочтения школьниками изученного текста (как музыкальный фон, позволяющий выразить эмоциональную тональность автора). Так мы изучали стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Зимнее утро», сопоставляя их с музыкальными произведениями П. И. Чайковского, М. И. Глинки)

В современных социокультурных и образовательных реалиях следует активнее использовать возможности киноискусства, мультипликации, мультимедийных средств обучения. Большинство школьников сейчас – визуалы, а потому сопоставление литературного произведения, например, с мультипликационным может стать эффективным приемом постижения литературного текста и языка смежного искусства. Так, вполне уместно, на наш взгляд, при изучении «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина использовать фрагменты мультипликационного фильма по мотивам этой сказки.

Контрольный этап эксперимента состоял из двух частей, в ходе которых проводилось анкетирование.

Цель данного этапа: проследить динамику литературного развития учащихся, а также изменения в восприятии ими произведений других видов искусства. Поскольку на начальном этапе мы акцентировали внимание на восприятии школьниками произведений живописи, то и на контрольном этапе мы проводили исследование с использованием произведений изобразительного искусства.

Материалом для первой части контрольного этапа эксперимента стало стихотворение К. Бальмонта «Снежинка». К нему были составлены вопросы, направленные на проверку активности разных сфер восприятия.

Анализ ответов детей показал, что 7 человек перешли с фрагментарного на констатирующий уровень, 9 человек с констатирующего уровня на уровень «персонажа» и 3 человека перешли на уровень идеи.

Материалом для второй части контрольного эксперимента стала картина И. Левитана «Июньский день». Школьники сами составляли вопросы для обсуждения этой картины в классе и отвечали на свои вопросы.

При анализе картины на первом этапе эксперимента практически все дети составляли вопросы, которые требовали детального перечисления изображенных объектов. Вопросы, связанные с цветовой гаммой, композицией, мотивами написания картины, были редкими. После проведенной работы, направленной на изучение «языка» картины, большинство детей стало обращать внимание и на композицию, и на цвет, и на способы создания движения, и на смысл различных «формальных» элементов текста.

Заключение. Проведенная нами экспериментальная работа позволяет сделать следующие *выводы*.

Предметы эстетического цикла объединяет принадлежность к искусству, что существенно отличает их от других школьных дисциплин. Предметом изучения являются не знания сами по себе, а произведения искусства и способы творческой деятельности в данной области – восприятие, рисование, сочинительство и т д.

Неразрывное единство, взаимосвязь и взаимообогащение всех видов искусства является объективной данностью, привлекающей внимание многих ученых. Данное обстоятельство определило появление в методике преподавания литературы особого подхода в изучении художественного произведения на уроке, который одни называют полихудожественным, другие - интегративным, третьи – метаметодическим, четвертые - диалогическим. Все они основаны на признании приоритета эстетического начала в произведении и на установлении диалогических отношений между разными видами искусства при изучении художественного текста.

При интегрированном подходе урок литературы включает в себя произведения других видов искусства (музыки, живописи, театра, кино), которые вступают во взаимодействие с содержанием литературного

произведения. Уроки литературы с включением музыки, живописи и кино расширяют культурное поле школьника, способствуют их продвижению в литературном развитии.

Иллюстрация – изображение, сопровождающее и дополняющее текст. Иллюстрация тесно связана с текстом, им порождена и наглядно проясняет то, что сказано словом. Текст – первооснова иллюстрации, главная задача которой – служить книге. Иллюстрация может являться художественной интерпретацией литературного произведения, новым художественным текстом. В этом случае правомерно сопоставлять произведение изобразительного искусства с литературным, прежде всего, по атмосфере, по характеру персонажей, по авторскому отношению к ситуации и героям, по художественным средствам.

Иллюстрация – графическая, фоторепродукция картины, фотопортрет, фотоизображение окружающего мира (природы и общества), учебный рисунок – и её рассматривание – мощный канал установления обратной связи между учащимися и его собеседником – писателем. Текстовые иллюстрации являются средством мотивации чтения, а также средством корректировки и углубления понимания и переживания младшими школьниками произведений, содержащихся в учебниках литературного чтения.

Для полноценного восприятия произведений живописи (репродукций) и художественной иллюстрации необходимо еще побуждать учащихся задумываться над смыслом использования тех или иных приемов изображения, над спецификой изобразительных средств каждого искусства, а также учить сопоставлять язык картины с языком словесного искусства.

Музыка может служить на уроках в начальной школе средством, стимулирующим образную конкретизацию при условии использования программной музыки и объявления ученикам названия музыкального произведения. Это поможет очертить границы музыкального образа. Музыкальные отрывки могут позволить учащимся воссоздать прочитанное и заново осмыслить его. Как показывает практика, учитель начальных классов на

уроках литературного чтения не в полной мере использует потенциал музыкальных произведений современных композиторов.

Музыкальный материал на уроках литературного чтения следует использовать систематически, на протяжении всего учебного года. Учитель может показать взаимопроникновения литературы и музыки, расширяя и углубляя, таким образом, представление учащихся о культурном наследии. Естественно, что не только литература, но и музыка выражает общественную позицию человека и воспитывает его, обогащая эмоциональный мир, образное мышление.

Использование экранизации на уроках литературного чтения вписывается в систему новых требований к уровню образования, позволяет формировать навыки интерпретации и целостного анализа произведения у учащихся на всех ступенях обучения. Использование экранизации делает процесс обучения насыщенным и интересным только в том случае, если работа эта проводится планомерно. Однократное бессистемное применение не даёт стойкого результата, не развивает учащегося.

Формирование у младших школьников теоретических искусствоведческих знаний как основы читательской культуры будет эффективным:

- если выделить метапонятийные признаки понятий, использующихся на разных предметах эстетического цикла;
- реализовывать межпредметные связи на организационно-деятельностной основе;
- проводить специальные уроки диалога искусств, предусматривающие деятельность ребенка по сопоставительному анализу произведений, относящихся к разным видам искусства, интерпретации и переводу языка одного искусства на язык другого;
- использовать формы работы, требующие синтеза искусств.