

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра начального языкового и литературного образования

**ДИАЛОГ ИСКУССТВ КАК ПУТЬ ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ К ЛИТЕРАТУРЕ**

АВТОРЕФЕРАТ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 415 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль подготовки «Начальное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

КАРПОВОЙ АНАСТАСИИ ПАВЛОВНЫ

Научный руководитель
кандидат филол. наук, доцент

_____

Т. Г. Фирсова

Зав. кафедрой
доктор филол. наук, доцент

_____

Л. И. Черемисинова

Саратов
2019

Введение. На современном этапе развития образовательной парадигмы особое внимание уделяется интегрированному обучению в начальных классах, так как именно оно в большей степени органично для психологии младшего школьника, целостно воспринимающего окружающий мир.

В современной дидактике появилось достаточное количество понятий, определяемых категорией «диалога»: диалоговый метод, учебный диалог, эвристический диалог, побуждающий диалог, подводящий диалог, диалогическое сознание, диалогическая ситуация урока, диалогическое мышление, урок-диалог и т.д. Диалог пронизывает все группы универсальных учебных действий (УУД), выступает не просто педагогическим методом и формой, но становится приоритетным принципом образования, главным типом общения в созидающем и развивающем образовательном контексте.

Значительная роль в реализации диалога искусств выделяется урокам литературного чтения, они наиболее благоприятны для диалога литературного текста с произведениями музыки, живописи, театра, кино и др. Выявляя особенности и возможности диалога искусств, можно постигнуть все разнообразие и глубину явлений, как на уровне отдельного вида искусства, так и на уровне конкретного произведения.

Объект исследования: процесс литературного развития младших школьников посредством моделирования диалога искусств. **Предмет исследования:** методические и организационные особенности использования диалога искусств в рамках уроков литературного чтения.

Цель исследования – обосновать теоретически и проверить в экспериментальной работе эффективность организации диалога искусств в процессе приобщения младших школьников к литературе как к искусству.

Цель диктует необходимость решения следующих **задач:** 1) изучить теоретическую и методическую литературу по исследуемой проблеме; 2) охарактеризовать содержание понятий «диалог», «диалог искусств»; 3) показать специфику литературы как искусства, возможности ее взаимодействия с другими видами искусства; 4) выполнить анализ УМК по литературному

чению с целью выявления места диалога искусств в системе начального литературного образования; 5) разработать экспериментальную модель обучения, сформулировать методические рекомендации.

Основное содержание. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников, приложений, иллюстрирующих ход эксперимента.

Первый раздел носит теоретический характер. В его содержании дается толкование основных понятий «диалог», «диалог искусств», показаны возможности литературы в ряду других искусств. Термин «диалог» происходит от греческого *dia* – «два» и *logos* – «понятие», «мысль», «разум», «язык» и означает «встречу» двух сознаний, логик, культур. Диалог, понимаемый в широком смысле как высказывание, в котором учитывается существование другой, не похожей на авторскую, точки зрения, всегда инициирует развитие, объединение, взаимодействие, взаимопонимание участников диалогического процесса с неизбежным слиянием говорящих при одновременном сохранении между ними дистанции.

Как и все виды искусства литература выражает духовную жизнь автора; существует в глубокой взаимосвязи и приобретает самостоятельность только в восприятии читателя, зрителя, слушателя. Эта и есть непосредственный диалог художника и реципиента. Данный диалог осуществляется в двух координатах - создание произведения и его восприятие.

Литературное образование с помощью диалога литературы с другими видами искусства — продуктивный подход, отражающий сущность изучаемого предмета, объективную картину развития художественного творчества, с одной стороны, и законы восприятия произведений искусства — с другой.

В сфере создания произведения литературный текст находит отклик в музыке, живописи, кинематографе и т.д. Возможен и обратный процесс, литературный текст вдохновляет на создание музыкальных, живописных, хореографических и других произведений. Можно привести в пример стихотворения А. А. Фета «Шопену», «Певице». Оба стихотворения стали роман-

сами. Новелла «Кармен» Проспера Мериме стала оперой Ж. Бизе и балетом Бизе-Щедрина. Диалог на содержательном уровне включает в себя и диалог идей. К примеру, идея одиночества и вечности в стихотворении И. А. Бунина «Собака» и картине Левитана «Над вечным покоем».

Также диалог искусств существует и на уровне непосредственного художественного содержания произведения, один вид искусства делает его «главным героем» и повествует о другом. Можно привести в пример повесть И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви», рассказ «Певцы», картины Матисса «Танец», «музыка». Эти произведения разных видов искусства, но в них о музыке и силе ее воздействия на человека рассказывают писатель, художник, музыкант, то есть сущность в этих произведениях – музыка.

Идеей диалога искусств необходимо охватывать учебный процесс как по вертикали (хронологически), так и по горизонтали (урок – внеурочные – внеклассные формы работы). Но надо обращать внимание на возрастные особенности школьников, своеобразие восприятия художественного произведения учениками в разные периоды их развития как читателей, их индивидуальные особенности художественного восприятия произведения.

Современное искусство и культура, постоянно взаимодействуя друг с другом, находятся в состоянии поиска всеобщих ценностей, которые, с одной стороны, выражают единство интересов человечества, с другой — отражают его духовность. При этом диалог, выступающий в качестве ключа к пониманию сущности бытия человека и цивилизации, оказывается в фокусе научных интересов представителей самых разных отраслей знания. Что же касается собственно искусства, то в применении к нему теория диалога, сформулированная в основных положениях научных трудов М. Бубера и М. Бахтина, позволяет осмыслить множество культурных явлений, которые становятся основополагающими для его дальнейшего развития.

Проникая в различные сферы духовной жизни – искусство, науку, межкультурные пространства, диалог актуализируется посредством всевозможных знаковых систем, прежде всего, с помощью естественного языка. Такие

виды искусства, как музыка, литература, кинематограф, живопись, с неизбежностью включают в диалогический процесс исполнителя, слушателя, зрителя. Каждый из них является партнером художника, соучастником творческого процесса, вследствие чего творчество оказывается насквозь пронизанным активной диалогической структурой.

Творческая деятельность — одно из условий утверждения нравственного достоинства, вершина духовной жизни человека. Именно в младшем школьном возрасте важно утвердить духовные начала в ребёнке и закрепить их, чтобы они не были потеряны во взрослой жизни.

Благодаря творчеству обогащается эмоциональная жизнь, раскрываются задатки, способности, наклонности личности. Дети передают в данной ситуации чувства, мысли, стремления. Чем глубже впечатление, полученное от непосредственного восприятия, чем ярче образы воображения, тем острее потребность передать это в своём творчестве.

Сейчас создано большое количество программ по литературному чтению в начальной школе. Они направлены на формирование коммуникативных умений и читательской компетентности, а так же на развитие личности ребенка.

В некоторых произведениях программ, главным героем является музыкальный образ. Читая литературные произведения, где главным действующим лицом является музыка, учащиеся особенно постигают значимость музыки в жизни человека. В сказках, повестях, мифах, легендах, рассказах повествуется о чудотворной силе музыки, о музыкантах — исполнителях и творчестве композиторов. Такие литературные произведения раскрывают различные грани исполняемых музыкальных сочинений.

Позицией, обуславливающей естественность синтеза литературы и музыки в учебном процессе, является направленность педагогики на создание у школьников целостного представления о мире. Музыкальный материал на уроках изучения литературы используется систематически.

В любой взятой программе по литературному чтению есть произведе-

ния, которые находят свое отражение в музыке. Без музыки уроки литературы будут неинтересны детям, ведь музыка рисует те образы, которые не всегда можно увидеть в тексте, а литературные тексты могут раскрывать те образы, которые не может показать музыка. Музыка развивает яркость детского воображения, а литература поддерживает ее своей красочностью слова. Тем самым доказывается неразрывная связь двух искусств, которые дети начинают постигать с юных лет и не забывают до конца жизни.

Многие программы по литературному чтению позволяют организовывать уроки, в которых главным будет диалог литературы и живописи, так как в учебных пособиях очень много иллюстративного материала. Дети учатся замечать особенности композиции, ее на цветовую палитру, смысл названия, содержание, настроение и так далее. Дети выражают свое эмоциональное состояние, чувства, которые вызывают наглядно-иллюстративные материалы.

Кино и литература играют особую роль в становлении личности школьника. К сожалению, литература в наши дни ослабила свои позиции в предпочтениях детей и подростков, уступив это место экранному искусству. Но именно через киноискусство и существует возможность развития интереса к литературе, лежащей в основе этого аудиовизуального искусства. Неслучайно в основе большинства кинематографических шедевров лежат выдающиеся литературные произведения. То же можно сказать и о детском кино. Очень многие детские фильмы являются экранизациями известных произведений или сняты по их мотивам. Именно здесь пересекаются задачи образования в области литературы и кинообразования младших школьников: изучение языка искусства слова и языка кино могут проходить в тесной взаимосвязи.

Экспериментальная работа была проведена в 2 «Б» и 2 «В» классах МОУ «СОШ № 8» Волжского района г. Саратова. В эксперименте приняли участие 52 ученика.

Целью экспериментальной работы являлось изучение возможностей диалога искусств для стимулирования интереса к литературе у младших

школьников. Гипотеза, озвученная в начале нашего эксперимента, требовала подтверждения, для чего была проведена опытно-экспериментальная работа, включающая констатирующий, формирующий и контрольный этапы:

- констатирующий эксперимент предполагал изучить начальный уровень читательского интереса и интереса к литературе в целом у младших школьников;

- формирующий этап эксперимента включал проведение уроков, включающих «диалог искусств», способствующих повышению интереса к литературе;

- контрольный эксперимент имел целью выявить изменения, произошедшие в уровне заинтересованности младших школьников процессом изучения курса литературного чтения.

Констатирующий этап эксперимента был проведен во время прохождения практики и имел целью диагностировать уровень сформированности читательского интереса учащихся вторых классов, а также в целом изучение интереса учащихся к обучению литературе. В исследовании приняло участие две группы: 2 «Б» – контрольный (26 учеников) и 2 «В» – экспериментальный (26 учеников).

Теоретические работы Н. Н. Светловской были положены в основу разработанной шкалы оценки читательского интереса по деятельностному критерию.

Итогом данного этапа нашей работы стало подтверждение ожидаемых результатов. Диагностика выявила, что большая часть опрашиваемой группы детей имеет средний уровень сформированности читательского интереса. Следовательно, по уровню читательского интереса можно судить и о желании учащихся изучать литературу в целом.

Включение в программу литературного чтения диалога искусств является неотъемлемым звеном в процессе начального обучения. Диалог искусств позволяет организовать различные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, расширить возможности изучения и восприятия школьниками

того или иного литературного произведения. При дидактически правильном использовании диалог помогает усилить мотивацию учащихся к процессу обучения, желание узнавать новые произведения разных авторов не только литературного (словесного), но и других видов искусств.

Обучение через диалог активизирует воображение школьников, чувственное восприятие произведений искусства, пробуждает эмоциональный отклик на творения литературные, художественные, музыкальные и другие.

Диалог позволяет учащимся в полной мере осознать неразделимость видов искусства, их постоянное взаимодействие, дополнение и обогащение друг друга. Все это очень важно для осознания школьниками роли и места литературы в ряду других видов искусств, для гармоничного и всестороннего развития личности учащихся, для полноценного развития собственного творческого потенциала.

Диалог искусств в рамках литературного образования расширяет границы уроков, позволяя сделать их интереснее, более творческими, запоминающимися, наполненными эмоциями. Трудно научить любить чтение, а тем более, научить понимать, полноценно воспринимать и, как следствие, получать удовольствие от других видов искусства. При грамотно организованном диалоге искусств на уроках литературного чтения можно достичь полноценного восприятия произведений через образы, эмоциональное настроение и чувственность разных видов искусства, которые должны гармонично дополнять и обогащать друг друга.

Формирующий эксперимент был проведен на базе МОУ «СОШ № 8» Волжского района г. Саратова во 2 «В» классе. Целью эксперимента является подтверждение нашей гипотезы. Были поставлены следующие задачи:

- подготовить комплекс уроков по предмету «Литературное чтение» с моделированием диалога искусств как преобладающего метода приобщения к литературе как к искусству;

- реализовать комплекс мероприятий по развитию читательской активности детей экспериментального класса.

При подготовке каждого урока учитывались психофизические особенности детей. Моделирование осуществлялось таким образом, чтобы пробуждать читательский интерес и активность учащихся. Виды деятельности сменялись игровыми формами, что стимулировало деятельность учеников.

В рамках урока, где диалог искусств играет ведущую роль, сравнение литературного, живописного и музыкального произведений можно проводить в течение всего урока, а можно выделить как отдельный этап урока. Учащиеся делают вывод о том, какими средствами для создания образов пользуются поэт, музыкант и художник. А главное, школьники осознают всю полноту, неповторимость и разнообразие искусств, полноценнее воспринимают произведения разных видов искусства. Эмоциональная, чувственная, образная сторона стихотворного произведения осознается учащимися глубже и шире благодаря использованию произведений разных видов искусств.

Во время знакомства детей с эпическими (прозаическими) произведениями следует учитывать их жанровую специфику, соответственно ей выбирать формы диалога искусств.

После того, как текст проанализирован, целесообразно включить в ход урока материал, благодаря которому можно воссоздать диалог искусств на уроке. Этот материал может быть весьма разнообразным: живописные произведения, мультипликационные фильмы, кинематографические экранизации, фотографии.

На *контрольном этапе* эксперимента мы применили те же методики и способы исследования, которые использовались в процессе констатирующего эксперимента. Это необходимо для соотнесения результатов испытуемых до и после формирующего эксперимента.

Оценка уровня по классам выявила значительное улучшение показателей учащихся экспериментального класса после проведения экспериментальной работы. Кроме того, были выявлены и улучшения читательских интересов у учеников экспериментальной группы. При начальном тестировании результаты были следующие: во 2 «Б» классе – 55%, во 2 «В» – 49%. После ре-

ализации всего комплекса методик и приемов всей нашей экспериментальной работы процентные показатели значительно улучшились. Данные представлены следующими цифрами: во 2 «В» – 79%, а во 2 «Б» – 64%.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что позитивные изменения состоялись, чтение стало для детей более привлекательным времяпрепровождением, в экспериментальном классе отмечен более высокий уровень самостоятельности при выборе литературных произведений, появились любимые литературные герои и персонажи.

На основании результатов контрольного эксперимента, можно сделать вывод, что большинство учащихся начали проявлять способности и желание воспринимать искусство с точки зрения диалога, видеть всю полноту и безграничность мира чувств, эмоций, переживаний. У учащихся по средствам образности разных видов искусства формируется собственное, личностное видение мира, а также стремление избавиться от односторонности и однообразности в восприятии произведений, уйти от шаблонных фраз и решений. Школьники не имели затруднений с превращением образов, возникших при восприятии живописного произведения, в словесную форму. На наш взгляд, это хороший результат работы в рамках диалога искусств, поскольку до работы такого вида учащиеся имели сложности с формулированием своих впечатлений и эмоций от воспринятых произведений искусств.

Дети способны воспринимать приемы, заимствованные у другой художественной системы, например, приемы живописи и музыки в литературе, музыки в живописи. Учащиеся сопоставляют сюжеты произведений, их образы, в их сознании создается общее представление, образы, созданные благодаря именно тандему нескольких видов искусств, а не одиночному произведению.

Заключение. Современное искусство и культура, постоянно взаимодействуя друг с другом, находятся в состоянии поиска всеобщих ценностей, которые, с одной стороны, выражают единство интересов человечества, с другой — отражают его духовность. При этом диалог, выступающий в каче-

стве ключа к пониманию сущности бытия человека и цивилизации, оказывается в фокусе научных интересов представителей самых разных отраслей знания. Что же касается собственно искусства, то в применении к нему теория диалога, сформулированная в основных положениях научных трудов М. Бубера и М. Бахтина, позволяет осмыслить множество культурных явлений, которые становятся основополагающими для его дальнейшего развития.

Проникая в различные сферы духовной жизни – искусство, науку, межкультурные пространства, диалог актуализируется посредством всевозможных знаковых систем, прежде всего с помощью естественного языка.

Такие виды искусства, как музыка, литература, кинематограф, живопись, с неизбежностью включают в диалогический процесс исполнителя, слушателя, зрителя. Каждый из них является партнером художника, соучастником творческого процесса, вследствие чего творчество оказывается насквозь пронизанным активной диалогической структурой.

В процессе написания дипломной работы была проведена экспериментальная работа во 2 «Б» и 2 «В» классах МОУ «СОШ № 8» Волжского района г. Саратова. В эксперименте приняли участие 52 ученика.

Экспериментальная работа показала, что использование различных видов искусств в диалогических отношениях на уроках литературного чтения позволяет создать все условия для развития творческих способностей школьников, для становления школьников как квалифицированных читателей.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

— все, что окружает человека, и сам человек пронизаны диалогическими отношениями друг с другом. Данный факт следует учитывать при обучении как литературному чтению, так и другим дисциплинам;

— обучение литературе как искусству полноценнее осуществляется во взаимодействии с другими видами искусств. Именно в диалоге виды искусства наиболее полно и разносторонне отрывают свою сущность, идеи, образы;

— при использовании на уроках литературного чтения произведений

других видов искусств, важно помнить, что эти произведения являются самостоятельными, а не вспомогательными к литературным творениям, поэтому требуют отдельного анализа, а только потом – сравнения и выявления общих и различных образов с произведениями других видов искусств;

— диалог не должен заменяться только демонстрацией произведений различных видов искусств;

— при систематическом и методически верном использовании диалога искусств на уроках литературного чтения достигается полноценное, осознанное восприятие произведений искусств учащимися во всем разнообразии их средств и способов выражения идеи, образов, настроения.

Практическая значимость выполненной выпускной квалификационной работы заключается в том, что выявленные приемы организации диалога искусств в рамках приобщения младших школьников к литературе как к искусству могут быть интересны педагогам и студентам факультета психолого-педагогического и специального образования в рамках моделирования урочной деятельности по предмету «Литературное чтение».