

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

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ
В ИЗУЧЕНИИ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 413 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Начальное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

АБИЛОВОЙ НАРГИЗ МИРЗАГА КЫЗЫ

Научный руководитель
канд. филол. наук, доцент

Т.Г. Фирсова

Зав. кафедрой
доктор филол. наук, доцент

Л.И. Черемисинов

Саратов
2020

Введение. Литература как вид искусства и как важнейшая составная часть художественной культуры отличается сложным и многоаспектным взаимодействием с другими видами искусства. В современном понимании диалог искусств на уроке литературного чтения предполагает процесс углубленного восприятия учащимися каждого из изучаемых на уроке произведений. При этом особенно важно, чтобы учащиеся приобретали навык активного и творческого овладения языками и методами разных видов искусств.

В связи с вышесказанным, перед педагогами актуализируется комплексная задача приобщения учащихся к полноценному восприятию литературного произведения, развития навыков конкретизации художественных образов. При этом педагог должен учитывать незначительный жизненный опыт учащихся, а, следовательно, подача материала должна строиться с учетом этого обстоятельства. Подачу материала желательно выстраивать в форме переключки различных видов искусства. Это требует включения в методику преподавания литературы различных предметных методик в форме их диалога.

Метод обращения к культурному контексту исследуемого произведения, который уже давно применяется в среднем звене, в настоящее время начинает входить в систему начального образования. До недавнего времени считалось, что в рамках начального образования возрастные характеристики психики школьника не позволяют ему эффективно использовать подобную систему подачи материала. Грамотный подход к подбору культурологического и литературного материала, а также разработка эффективных методик преподавания позволят уже в начальной школе применять диалог различных видов искусств на уроках литературного чтения.

Исходя из вышесказанного актуальность работы заключается в необходимости совершенствования методической системы организации диалога литературы и живописи на уроках литературного чтения.

Объект исследования – процесс изучения литературы в начальной школе.

Предмет исследования — организация диалога литературы и живописи в рамках урочной и внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение» как путь приобщения младших школьников к литературе.

Целью исследования является – изучить методические особенности организации диалога литературы и живописи в рамках урочной и внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение» и предложить методические рекомендации.

Исходя из поставленной цели, мы выделили в исследовании следующие задачи: проанализировать имеющиеся источники по проблеме исследования; рассмотреть диалог искусств в истории методической мысли; описать возможности диалога литературы и живописи; проанализировать программы и учебники по литературному чтению по проблеме исследования; проанализировать модель литературного образования на основе диалога искусств в начальной школе; разработать методические рекомендации диалога литературы и живописи в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Исследование проводилось на основе использования следующих методов: теоретический анализ и синтез; педагогическое моделирование.

Структурно работа состоит из введения, 2 разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное содержание работы. В первом разделе «Теоретические основы организации диалога литературы и живописи при изучении курса литературное чтение» рассматривается диалог искусств в истории методической мысли, а также проводится взаимосвязь возможности диалога литературы и живописи.

В истории литературного образования идея взаимосвязи литературы с другими видами искусства присутствовала всегда. Формирование технологии преподавания литературы в определенном значении есть путь к осмыслению данных взаимосвязей и необходимости их учета. На данном пути достаточно достижений, о чем говорит история вопроса.

Исследователь диалога искусств в литературном образовании Г. Л. Ачкасова в собственном труде подмечает, что инициированные Петром I преобразования спровоцировали возникновение новейшей культуры Просвещения, отличительной особенностью которой был гуманизм. Шел активный процесс реформы образования. В это время разнообразные виды искусства входят в учебные заведения, приобретая положение школьных дисциплин, а обучение и воспитание начинают рассматриваться как общий процесс.

Все это подготавливало педагогическую науку и практику к осознанию связи различных видов искусства в ходе школьного образования. Методическая наука в данный промежуток времени не ставит проблему взаимосвязи разных видов искусства в учебном процессе, но она разрабатывает важнейший принцип, на котором впоследствии будет развиваться данная проблема — принцип наглядности.

Теоретическое подтверждение данного принципа дает К.Д. Ушинский, который ставит вопрос о необходимости применения художественной картины при исследовании литературы и не считает ее простой иллюстрацией литературного произведения, даже если она написана по его мотивам.

В 20 столетии прослеживаются качественные перемены в подходе к анализу художественного произведения, происходит понимание структурного компонента как одного из основных, который может быть положен в основу изучения текста.

Во второй половине 20-х годов не прекращается разработка технологий внедрения иных разновидностей искусства в урок литературы (В.В. Голубков, Н.М. Соколов, М.А. Рыбникова). Улучшается технология составления рассказа по картине, формируются этапы такого анализа, характер привлечения наглядного материала. Вплоть до 60-х годов 20 столетия применение иных видов искусства шло с установкой на их второстепенность по отношению к литературе, которая рассматривалась как основной вид искусства.

Истинным прорывом в разработке проблемы связи разных видов искусства стали исследования В.Г. Маранцмана. Уже в 60-е годы ученый показывает принципиально новый подход к использованию изобразительного искусства при анализе литературного произведения. Взаимосвязь изображения и слова подразумевается, как равноправный диалог разных видов искусства.

Диалог искусств может стать основой системы литературного образования, ее содержанием и формой на всех стадиях и уровнях. Причиной подобного утверждения послужили исследования о диалоге В.С. Библера, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, М. Бубера, ставшие на современной стадии развития науки методологической базой всего гуманитарного знания. Единой идеей в данных изучениях считается понимание диалогической сути искусства.

Литература и живопись – это искусства, которые объединены большим количеством нитей, искусства, которые дополняют и взаимопроникают друг друга. Подобная взаимосвязь имеется среди всех искусств. Это естественно, ведь искусства появляются не на пустом месте, они все без исключения выходят из единого источника, создаются на общей основе.

Культура древности отмечена единством слова и изображения: слово было изображением, а изображение – словом. Выделяя схожесть живописи к литературе, искусствоведы начали применять определения «иносказательность» и «метафоричность».

«Литературность» живописи, которая проявляется не только в действительности, сюжетности, повествовательности, но и в лиричности, поэтичности, метафоричности как близких для искусства и живописи слова форм образного мышления, служит значимым основанием с целью привлечения художественных картин на уроки изучения литературы.

Взаимовлияние живописи и литературы считается эффективным условием формирования отечественного и всемирного искусства. Огромное множество полотен художников навеяно литературными сюжетами. Тема искусства и художника считается одной из основных в русской литературе.

Более тесно пути слова и изображения переплетаются в искусстве иллюстрации. Иллюстрация — вид художественной графики, имеющий своим назначением пояснение текста литературного произведения. Являясь его зрительной интерпретацией, художественная иллюстрация дает пространственное изображение литературного произведения, осуществляет функцию своего рода изобразительной речи.

Во втором разделе «Методические основы организации диалога литературы и живописи при изучении курса литературное чтение» мы провели анализ программ и учебников по литературному чтению, проанализировали модель литературного образования на основе диалога искусств в начальной школе, а также методические рекомендации по организации диалога литературы и живописи в рамках урочной и внеурочной деятельности на уроках литературного чтения.

В диалоге искусств на уроках литературного чтения обращается особое внимание на характерные особенности осуществления идеи диалога искусств в учебниках литературы, выявляются основные функции использования произведений смежных искусств, а также свойственные особенности взаимодействия живописи и литературы. Составители учебников обучают младших школьников прочитывать язык картины (сосредоточивают внимание на настроении, цветовой палитре, содержании, композиции, смысле названия).

С целью выявления взаимосвязи литературы и живописи мы рассмотрели два комплекта учебников: УМК «Диалог» и УМК «Перспектива».

В программе курса литературного чтения УМК «Диалог» теория диалога культур реализуется за счет широкого использования сравнительного анализа разнообразных культурных объектов: произведений литературы, изобразительного и музыкального искусства; моральных норм, языковых явлений, традиций. УМК «Диалог» – это один из немногочисленных учебных комплектов, в котором достаточно детально, поочередно и целенаправленно реализуется диалогическая взаимосвязь литературы с живописью. Работа с иллюстративным материалом проводится, начиная с начала первого класса.

Задания в данных учебниках разнообразны по своему характеру: аналитическое описание репродукций (иллюстраций); сравнение их, сравнение с литературным текстом, сравнение рассказов по картине; создание собственных иллюстраций.

В программе УМК «Перспектива» подобрано большое количество наглядно-иллюстративного материала, необходимого для того, чтобы организовать уроки, в центре которых будет диалог литературы и живописи. Составители учебников обучают учеников читать язык картины.

В ходе разработки методических рекомендаций по организации диалога литературы и живописи в рамках урочной деятельности, мы пришли к выводу о том, что образовательное и воспитательное значение уроков литературного чтения будет ещё более действенным, если параллельно с изучением литературы, учащиеся будут знакомиться с другими видами искусства.

В привлечении произведений живописи на уроки литературного чтения педагогу важно исходить как из различия обоих видов художественного творчества, так и из их определенного сходства. Рассматривая сходство, которое считается базой применения произведений изобразительного искусства при изучении литературы, следует сконцентрировать интерес учащихся и на отличиях в содержании и форме произведений пластического и словесного искусства и, напротив, показывая их различие, помнить об общности художественных устремлений писателя и живописца. Какие же родственные признаки, связывающие мастерство слова и искусство изображения и базирующиеся на образном познании сути жизни двумя искусствами, способны расширить школьное изучение литературы на уроках литературного чтения в младших классах?

Это, прежде всего, литературность живописи, проявляющаяся в ее повествовательности (сюжетности) и метафоричности. Раскрывая перед зрителем лишь одно жизненное явление, художник-живописец путем разных способов раздвигает ограниченные рамки картины и добивается того, что в

сознании зрителя, рассматривающего полотно, формируется связное повествование.

Однако, в отличие от писателя, который погружает читателя во все действия, живописец демонстрирует нам героев в каком-то одном моменте действия, в закрытых рамках полотна, что порождает у зрителя ассоциации с предыдущим состоянием героев и вынуждает искать продолжающееся действие.

Педагог имеет право сам моделировать ход своих уроков и решать, репродукции каких картин и каких живописцев он возьмёт для организации полноценной работы по теме урока. Удачное сочетание на уроках произведений литературы и живописи производит на обучающихся громадное впечатление. Целый ряд произведений живописи на уроках изучения литературы по отдельным темам могут помочь педагогу выявить и многочисленные теоретические определения. Работы живописи могут помочь выявить перед обучающимися непростой нравственный облик человека с его личными отличительными чертами, а также понять литературное произведение и его главные элементы: пейзаж, быт, героев.

Так при изучении темы о русском пейзаже XIX столетия школьникам будет очень интересно ознакомиться с произведениями живописи художников того же периода времени, таких как: И.И. Левитана, А.Е. Венецианова, А. Н. Куинджи, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева.

При изучении отрывка из поэмы Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» учитель, повествуя учащимся о нелегкой жизни детей, может воспользоваться полотном В.Г. Перова «Тройка». Она, безусловно, пробудит сострадание к детям, которые выбились из сил и были обречены на лишения.

Если на уроках изучения литературы заходит разговор о роли пейзажа в литературном произведении, о творчестве А.С. Пушкина, то можно проанализировать с учащимися репродукции полотен И.И. Левитана «Золотая осень» и «Осень».

При восприятии творчества Н.А. Некрасова педагог может предложить ученикам поработать над содержанием репродукций полотен И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» и И.И. Шишкина «Рожь».

Когда на уроках изучения литературы заходит разговор об историческом прошлом нашего народа, возможно пользоваться репродукциями полотен по данной теме таких живописцев, как В.И. Суриков, И.Е. Репин, В.М. Васнецов.

Живопись как особенный вид искусства при помощи присущих ей художественных средств по-своему может знакомить обучающихся с жизнью. Картина художника-живописца, так же, как и творение художника-писателя, художника-поэта, формирует художественный образ, в коем отображается реальность.

Для успешной организации учебного процесса в рамках внеурочной деятельности по литературному чтению перед педагогом встает необходимость поиска новых форм, методов и средств подачи материала. Одним из таких вариантов является литературная экскурсия.

В связи с введением новейших информативных технологий в процесс образования значительно поменялся подход к экскурсиям, появились новейшие разновидности экскурсий — виртуальные, интерактивные экскурсии.

Литературные виртуальные экскурсии могут проводиться во время вступительных занятий при изучении биографии писателей и поэтов, исторической эпохи, в которой они проживали и создавали свои шедевры. При исследовании самого произведения виртуальная экскурсия может выступать в роли иллюстративного ряда. Способна облегчить понимание произведения посредством зрительного образа.

Основным направлением в рамках внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение» становится формирование культурного поля ученика, требующее поиска новых форм и приемов методической работы. Предлагаемая М.П. Воюшиной методика развития культурного поля дает возможность справиться с разрывом между школьным обучением и жизнью ребенка, а также приобрести навык самостоятельной культурно-образной творческой

деятельности; подразумевает стимулирование активности, мотивированности на исследование, сохранение и создание культурных ценностей.

Также не менее важным методом организации внеурочной деятельности на уроке литературного чтения является проектная деятельность. Это педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. Благодаря проектным методам дети учатся применять полученные знания не только в теории, но и на практике, что значительно отличает данные технологии от традиционного метода обучения.

Использование проектных методов обучения в рамках внеурочной деятельности по литературные чтения предоставляет учащимся богатый материал. С помощью метода проектов возможно по-новому подойти к изучению любого произведения литературы. Возможно обучаться создавать книги, журналы, инсценировать произведения. Все это находится в зависимости от воображения и креативных возможностей учителя, а также учеников.

Заключение. Современное литературное образование допустимо только в тесном взаимодействии литературы с другими видами искусства. Особую значимость приобретают исследования, способствующие духовному обогащению ученика в аспекте гуманистической направленности, и среди них - углубление восприятия произведения в условиях взаимодействия литературы и живописи в начальных классах. В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов:

Актуальность проблемы углубления восприятия художественного образа в методической науке неоднократно подчеркивалась учеными, которые обращались в своих исследованиях к разным ее аспектам. Проблеме диалога литературы и живописи посвящены работы таких авторов, как: Е.Н.

Колокольцев, Г.Г. Розенблат, Т.К. Молчанова, В.В. Голубков, М.А. Рыбникова, Н.А. Демидова, Т.Г. Браже, Г.И. Беленький, С.А. Леонов, Е.А. Кобелева, С. А. Гуревич, М.Г. Качурин, Н.И. Кудряшев, А.М. Левидов, В.Г. Маранцман.

Кроме того, можно сказать о том, что в истории литературного образования идея связи литературы с другими видами искусства присутствовала всегда. Причиной для подобного утверждения стали изучения о диалоге М.М. Бахтина, В.С. Библера, М. Бубера, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, ставшие на современном этапе развития науки методологической основой всего гуманитарного знания. Общей мыслью в данных изучениях считается понимание диалогической сути искусства.

Далее мы рассматривали возможности диалога живописи и литературы, в результате чего пришли к выводу, что они связаны множеством нитей, которые взаимопроникают и дополняют друг друга. Стремясь выделить близость живописи к литературе и отыскать родственные признаки, которые связывают искусство слова и искусство изображения, искусствоведы зачастую применяют термин «литературность живописи», которая, в частности, проявляется в ее повествовательности. Описательность, «литературность» живописи, ее способность в одной картине «рассказать» о многом и служат важным основанием для привлечения полотен художников, в том числе бытовых, на заданиях литературы.

Если говорить о специфике реализации идеи диалога искусств в учебниках литературного чтения, то можно остановиться на ключевых функциях применения произведений смежных искусств на уроках литературного чтения, а также характерные черты взаимодействия литературы и живописи в некоторых программах УМК. В УМК «Диалог» поочередно и целенаправленно реализуется диалогическая связь литературы с живописью. Работа с иллюстративным материалом начинает вестись с начала 1 класса; задания разнообразны по своему характеру: аналитическое описание репродукций; сопоставление их; создание собственных иллюстраций; сравнение с литературным текстом; составление рассказов по картине.

Непосредственно по теме исследования можно сделать вывод, что использование взаимодействия литературы с живописью делает уроки литературного чтения более конкретно-историческими, помогает ученикам глубже осознать родство и близость различных видов искусств, осознать и более глубоко усвоить сложные теоретико-литературные понятия.

Также мы рассмотрели модель литературного образования на основе диалога искусств в начальной школе, в которой цели достигаются путем использования определенных педагогических задач и технологий. Такими на уроках литературы являются: вхождение в художественный текст, постижение его системы ценностей, авторской модели мира и человека, и через текст, вхождение, погружение в определенную культуру.

При организации диалога литературы и живописи в рамках урочной и внеурочной деятельности мы пришли к выводу, что любой современный учитель должен знать, что образовательное и воспитательное значение уроков по литературному чтению в начальной школе будет ещё более действенным, если параллельно с её изучением учащиеся будут знакомиться с другими видами искусства.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы учителями начальных классов для моделирования урочной и внеурочной деятельности по предмету «Литературное чтение», студентами факультета психолого-педагогического и специального образования в ходе производственных практик.