

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра начального естественно математического образования

ДИАЛОГ ИСКУССТВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ: ЛИТЕРАТУ-
РА И ТЕАТР

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
студентки 5 курса 512 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Начальное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

ПАНОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, доктор филолог. наук _____ Л.И. Черемисинова

Зав. кафедрой

доцент, доктор филолог . наук _____ Л.И. Черемисинова

Саратов 2022

Введение

Универсальным условием развития личности в младшем школьном возрасте выступает «художественное общение с искусством (через изобразительную деятельность, музыку, чтение книг, театр, народное искусство)». Разноплановое художественное общение детей младшего школьного возраста сопровождается познанием окружающего мира, социальных связей в их целостности и многообразии и формированием их собственного мира и своего «образа Я». Ребёнок не только общается с искусством, он таким образом делает этот мир прекрасным своим, восхищается культурными ценностями, приобретает общение с новыми людьми. Школьник в этом общении с образцами высокого искусства и сам становится активным субъектом взаимодействия и со временем и сам создает культурные ценности.

Особое внимание к проблемам интегративного обучения в последнее время обусловлено тем, что именно такой метод обучения является органичным для младших школьников. В методике обучения интеграция различных видов искусства на уроках литературного чтения известна давно, но в истории обучения эта традиция была на некоторое время забыта, применялась не так активно, как заслуживает. Пришло время возобновить интерес и применение интегрированного обучения в современной школе.

Методическое сообщество видит решение этой проблемы в культурологической гуманитарной модели, когда учитель, ученик, содержание дисциплин представляют собой единый, целостный культурный текст, когда отношения между ними носят характер диалога. Литература находится в постоянном и сложном взаимодействии с другими видами искусства, являясь частью художественной культуры. Разрешением проблемы может стать диалог искусств как основа литературного образования, содержанием и формой на всех этапах и уровнях обучения.

«Искусство всегда выступало одним из универсальных средств развития личности. Содружество искусств в рамках урочной и внеурочной деятельности по

литературному чтению способствует выработке особого «интегрального» типа художественного мышления, суть которого заключается в возможности находить точки соприкосновения и пересечения искусств, подмечать скрытые связи явлений, выявлять художественные аналогии».

Именно по этой причине и исходя из принципа метапредметности особое значение приобретает ситуация, когда на уроке звучит диалог искусств – такие формы интеграции, как литературное чтение – изобразительное искусство, литературное чтение – музыка, литературное чтение – русский язык, литературное чтение – технология, литературное чтение – окружающий мир и т.п.

Именно драматургия и посещение театра, постановка спектаклей на школьной сцене предлагают младшим школьникам тесное и продуктивное знакомство с литературой, музыкой, изобразительным искусством. Воспользовавшись потребностью младшего школьника в игре, мы вводим ребёнка в мир искусства. Игра и общение в театральной игре помогает младшим школьникам социализироваться, развивать свой психологический статус, эстетический вкус.

В последние годы научная мысль активизировалась в исследовании проблемы применения установки на диалог искусств на уроках литературного чтения. Приведём некоторые примеры.

В статье «Место драматических произведений в действующих учебных программах» Е.Д. Зорина (2019) представляет анализ современных программ и выявление места драматических произведений в них и приходит к выводу, что работе над драмой не уделяется должное внимание в начальных классах. Вопрос общения школьников с видами искусства как средством развития коммуникативной культуры рассматривается И.Н. Куланиной в статье «Художественное общение как средство развития коммуникативной культуры у детей младшего школьного возраста на уроках эстетического цикла» (2018). Подобной точки зрения придерживается и автор статьи «Использование форм театрализации в обучении младших школьников» Л.М. Истомина (2011), утверждая, что возникла необходимость в активизации творческой деятельности младших школьников средствами театрального искусства. В статье Е.А. Кругловой «Опыт применения методов теат-

ральной педагогики в начальной школе» (2020) приводится анализ опыта использования методов и форм театральной педагогики в работе со школьниками и утверждается, что театрализованные представления, в которых принимали участие школьники, положительно влияют на коммуникативные, двигательные, музыкально-исполнительские навыки детей.

Таким образом, **актуальность** нашей работы состоит в том, что идея диалога искусств может придать уроку литературного чтения новое значение и звучание, будет способствовать созданию гуманитарной модели литературного образования.

Объектом исследования является литературное образование в начальной школе.

Предметом исследования является методика преподавания литературного чтения на основе диалога искусств в начальных классах.

Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических основ изучения литературного чтения на основе диалога искусств.

В соответствии с поставленной целью формируются следующие **задачи**:

- изучить теоретические сведения о понятии «диалог искусств»;
- выявить потенциал диалога литературного чтения и других видов искусства;
- с этой целью провести анализ учебных программ и учебников по литературному чтению для 1-4-го классов;
- предложить методические рекомендации на основе изучения драматических произведений в начальных классах.

Методологической основой работы послужили работы о диалоге искусств на уроках литературного чтения таких авторов: О.Ю. Парфёнова (2015, 2017, 2018), И.А. Генералова (2012), М.П. Воюшина (2008), Г.Л. Ачкасова (2000), Т.Г. Фирсова, Е.В. Дружинина (2015), Н.В. Фоменко (2020), Л.И. Черемисинова (2016) и др.

Методы исследования:

- теоретические: анализ методических материалов, учебной и программной

документации, рабочих программ; - классификация, аналогия, моделирование психолого-педагогических условий восприятия, этапов и содержания методических материалов по формированию умений работы с драматическими произведениями; - практические: классификация методических рекомендаций.

Структура работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Во введении обоснована актуальность проблемы, указаны объект и предмет, определены цель и задачи, перечислены методы исследования. В первой главе освещена проблема восприятия младшими школьниками произведений искусства и драматических произведений, в частности, рассмотрены методические основы внедрения диалога искусств в систему литературного образования младших школьников. Вторая глава посвящена анализу педагогических и методических условий, необходимых для внедрения системы диалога искусств при изучении предмета «Литературное чтение», обзору УМК по литературному чтению и методических материалов, имеющих в распоряжении учителей, также предложены методические наработки по использованию системы диалога искусств на уроках литературного чтения. В заключении подведены итоги проведённого нами исследования. В приложении представлен сценарий «Пьеса для детского театра «Снежный цветок» (инсценировка по сказкам С. Козлова)» (Приложение А) и «Викторина с элементами драматизации» (Приложение Б). В списке использованных источников 68 единиц.

Основное содержание работы. В раннем детском возрасте и на момент поступления в школу ведущая роль в жизни ребёнка отдаётся игре. Если в дошкольном возрасте игра – это в большей степени подражание деятельности взрослых, то в раннем школьном возрасте игра – это «формирование личностных предпочтений, увлечений и кумиров, к каковым можно отнести любимых героев прочитанных сказок и иных адресованных детям произведений».

Изучение драматических произведений в начальной школе сопровождается определёнными трудностями. Это объясняется сложностью освоения драматических произведений младшими школьниками. Причина этого кроется в том, что

воображение младшего школьника должно проделывать серьёзную интерпретационную работу, чтобы воссоздать образы персонажей, их характеры, ситуации, мизансцены. Затрудняется работа и из-за необычной формы драматических произведений: нет привычной для младших школьников авторской оценки происходящих событий и героев; непривычные эмоциональные состояния скрываются за репликами персонажей; необходимо ориентироваться на ремарки, объясняющие пластику, жесты, мимику персонажа и т.п.

Для устранения указанных трудностей и противоречий следует ознакомиться с особенностями восприятия произведений искусства младшими школьниками.

Первым, кто внедрил понятие диалога в теорию искусства был М.М. Бахтин, рассматривавший в этом понятии художественное восприятие и процесс создания художественного образа; художественное событие рассматривается автором как совместное произведение, как диалог между сознанием героя и сознанием автора-зрителя. Следовательно, зритель также является соавтором произведения.

Поэтому произведения искусства имеют влияние на формирование личностных особенностей ребёнка. Термины «полихудожественный», «интегративный», «метаметодический», «диалогический» подход в изучении литературы означают использование на уроках литературного чтения всех видов искусства, между которыми должны сложиться диалогические отношения.

Известно, что способность художественного восприятия не является врождённой способностью, эта способность развивается в процессе взаимодействия человека с произведениями искусства, и задача учителя заключается в том, чтобы помочь ребёнку развить эти способности.

Определённые трудности обозначены при восприятии школьниками драматического произведения, но при правильной методической подаче они преодолимы: предварительное знакомство с замыслом произведения, с биографией автора, с ремарками, с афишей и т.п.

Итак, диалог искусств отличается от привычного приёма межпредметных связей, когда учитель не просто предъявляет детям текст и «картинку», а детализирует задание таким образом, чтобы ребёнок понял специфику языка изобрази-

тельного искусства и литературы, имел возможность сравнить их.

Воспринимая искусство, ученик познаёт мир, познаёт себя, обогащается сокровищами произведений искусства и сам становится творцом своего «я», своего внутреннего мира. Ученик при активном участии в познании становится не только читателем / зрителем, но и становится соавтором произведения.

Концептуальными идеями диалога искусств являются: диалогическое обучение, индивидуально-личностный подход, метапредметный подход, информационный подход.

Поиски решения приводят к решению использовать приём драматизации, который возможно использовать на всех уровнях обучения – с 1-го по 4-й класс. Приём драматизации как одно из условий осуществления диалога искусств на уроке литературного чтения должен осуществляться с особой последовательностью, систематически для достижения желаемого эффекта.

Драматизация содержит в себе элементы самых разных видов творчества, здесь и музыка, и танцы, и игра разных ролей, и участие в изготовлении декораций, костюмов, и сочинение сценария и т.п. В этом и заключается наибольшая ценность детской театральной постановки.

В методической части нами внесены такие предложения:

- во время изучения любого – прозаического, стихотворного, драматического – произведения важно предлагать ученикам не только выразительно читать, работать не только над интонацией, силой голоса и т.п., но и выражать эмоции с помощью мимики, пластики, позы и т.п.;

- проводить литературные викторины не стандартно – с зачитыванием фрагментов произведений, - а с включением элементов драматизации, когда ученик показывает фрагмент произведения (примеры в Приложении Б);

- взять на вооружение опыт И.А. Генераловой и организовать в школе работу театральной студии (кружка);

- создавать сценарии на основе изучаемого прозаического или поэтического произведения, постановки по этим сценариям и могут быть представлены на школьной сцене.

Заключение. Анализ теоретической и методической литературы показал, что современное литературное образование учеников начальных классов возможно в тесном взаимодействии с другими видами искусства. Модель литературного образования, основанная на диалоге искусств, способствует формированию и развитию человека культуры и духовных ценностей. Обучение литературе на основе диалога искусств позволяет учителю взглянуть по-новому на методику преподавания.

Особенности восприятия драматических произведений учениками младших классов обусловлены необычной формой, когда ученики вынуждены отвлекаться на чтение ремарок, когда нет автора с его замечаниями по поводу характеров героев. Диалог искусств – это диалог не только привлечение к искусству слова - литературе – привлекаются и другие виды искусства, но это и диалог культур, диалог знаний из разных областей науки.

Привлечение на урок литературного чтения драматизации главным образом касается отсутствия схематизма, монологизма, дидактизма в пользу диалогизма, творческого подхода, метапредметности, детализации выразительных средств разных видов искусства. Сотрудничество учеников с учителем, увлекательные диалоги об искусстве и диалоги искусств формируют систему ценностей личности. Таким образом процесс обучения поднимается на более высокий уровень.

Проблема привлечения в обучении других видов искусства известна с 30-х годов прошлого века. Активизировался этот вопрос в наше время, развивается идея привлечения к уроку литературного чтения театра как синтетического вида искусства. Драматизация должна иметь системный и последовательный характер.

Анализ программ и учебников по литературному чтению показал, что драматические произведения для изучения представлены очень скудно. Анализ образовательных программ для учеников начальной школы показал, что в младших классах даются только общие, первоначальные представления о драме. Так, в «Литературном чтении» для 3-го класса (образовательная система «Школа 2100») авторы учебника дают такой литературоведческий теоретический материал, представленный в форме диалога папы с дочкой. УМК «Перспектива», как и УМК

«Школа России» не представляет литературоведческий теоретический материал, призванный помочь ученикам получить представление об особенностях драматического произведения, об отличии драмы от прозы и лирики.

УМК «Школа диалога» отличает направленность на диалог литературного чтения с разными видами искусства, эта установка не только декларируется в программе, но и осуществляется на практике, что осуществляется посредством упражнений, заданий, выполнением проектных заданий, связанных с инсценированием, составлением сценариев, разыгрыванием спектаклей. Теоретический литературоведческий материал даётся в учебнике в разделе «Терминологический словарь».

Обзор методических публикаций показал, что методисты и учителя-практики проявляют определённый интерес к данной теме и предлагают интересные наработки: наглядное изучение теоретических сведений, с которыми ученикам предстоит познакомиться в процессе работы с драмой; экспериментальное доказательство эффективности использования драматизации при изучении художественного произведения; отмечено развитие познавательного интереса учащихся, связанного с использованием драматизации; предложение подобрать для каждого класса на каждый учебный год драматическое произведение и представлять спектакль как коллективный труд класса.

Особое внимание следует обратить на наработки И.А. Генераловой, разработавшей на основании опыта использования драматизации учебные пособия под общим названием «Театр» в начальной школе». В пособиях представлена программа занятий в театральной студии (школе, кружке) по классам, представлены сценарии для постановки спектаклей, предложена работа в специальных тетрадях.

Но нами отмечено также, что драматизация может быть осуществлена не только в отношении драматического произведения. Но и любого прозаического рассказа, повести. В этом случае ученикам предстоит потрудиться и над созданием сценария. В процессе подготовки драматизации ученики подбирают музыку, оформление – декорации, костюмы, создавая диалог с музыкальным, изобразительным искусством, технологией создания оформления спектакля.

Подготовка к инсценированию эпизода, участие в мини-спектакле, подготовка иллюстраций к драматическому произведению, чтение по ролям с обязательным включением таких средств выразительности как пауза, тон, сила голоса, логические ударения, мимика, жесты способствуют развитию познавательного интереса при работе с драматическим произведением.

Методические рекомендации представлены нами на уровне изучения литературоведческих понятий в занимательной форме; на уровне чтения – репетиции – постановки спектакля, когда работа начинается с тренировки мимики для выражения разных эмоций, пластики, голосовых и речевых упражнений для тренировки артикуляционного аппарата; на уровне привлечения не только старшеклассников, но и родителей; на уровне создания сценария по прозаическому произведению.

Методические разработки методистов, учителей-практиков, методические находки, предложенные нами, могут быть использованы как студентами-практикантами, так и начинающими учителями в работе использования диалога искусств при изучении литературного чтения.