

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра начального языкового и литературного образования

**ТЕМА ДЕТСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИВОПИСИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА:
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИАЛОГА ИСКУССТВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ**

студентки 4 курса 411 группы
направления 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль подготовки «Начальное образование»
факультета психолого-педагогического и специального образования

КРЫЛОВОЙ ДАРЬИ ИЛЬНИЧНЫ

Научный руководитель
канд. филол. наук, доцент

подпись

дата

О.Я. Гусакова

Зав. кафедрой
доктор филол. наук, доцент

подпись

дата

Л. И. Черемисинова

Саратов 2024

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одной из приоритетных задач, обозначенных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования, является изучение литературы как искусства.

Искусство во все времена выступало одним из универсальных средств развития личности. Искусство – это та область человеческой жизни, которая непосредственно влияет на наши чувства, служит средством воспитания нравственности, доброты, развивает воображение, творческие способности детей.

Совершенно иначе в качественном отношении идет восприятие художественного текста в случае организации на уроке «диалога» литературы с другими видами искусства. Г. Л. Ачкасова считает, что «выявление закономерностей этого процесса, управление им – это важнейшая задача методики. Идея диалога может оказаться весьма плодотворной в ее решении. Опора на диалог искусств может способствовать постижению искусства как на уровне отдельного вида, так и на уровне конкретного произведения. Диалог искусств может стать основой системы литературного образования, ее содержанием и формой на всех этапах и уровнях» [2, с. 3].

Детство – пора, которая больше всего близка младшему школьнику, поэтому тексты, в которых ярко и полно раскрывается мир детства, в школьных учебниках по литературному чтению выходят на первый план. Под «миром детства» подразумевается созданная писателем художественная реальность, увиденная с точки зрения (позиции) ребенка. В глазах писателей детство интересно тем, что его художественное изучение позволяет раскрыть процессы психического и духовного становления, постоянно расширяющие возможности ребенка в освоении им окружающего мира и познания себя. Для маленького же читателя знакомство с произведениями, где главным героем является ребёнок, а в центре внимания его внутренний мир, – это возможность «примерить на себя» как знакомые, так и незнакомые ранее роли, стереотипы и модели поведения.

Образ ребенка присутствует в литературе и живописи разных эпох, однако к началу XIX столетия его значимость возрастает, он становится одним из центральных. Вторая половина XIX века в отечественной культуре – это время развития критического реализма, остро реагировавшего на социальные проблемы современности. Здесь по-новому была поставлена и осмыслена проблема детства, воспитания, влияния среды и условий жизни на личность ребёнка. К концу XIX века писатели и художники стремятся привлечь внимание общественности к катастрофическому положению детей, они обращают внимание на проблемы ребёнка, растущего в так называемой «приличной» семье, показывают в своих произведениях самоценность детского возраста, богатство внутреннего мира маленького героя.

Изучение темы детства в литературе и живописи второй половины XIX века необходимо для понимания культурного наследия данного периода, для развития межпредметных связей в образовательном процессе, способствующих формированию у учащихся целостного восприятия мира через призму искусства.

Тема детства в искусстве второй половины XIX века затрагивает вопросы социальной справедливости, семейных отношений и моральных ценностей, обсуждение которых может способствовать развитию эмпатии и социальных навыков у учащихся. Знакомство с выдающимися произведениями литературы и живописи обогащает эстетический опыт школьников, способствует формированию их эстетического вкуса.

Таким образом, изучение данной темы в контексте диалога искусств особым образом ведет к осмыслению феномена детства в жизни человека и общества. Диалог искусств поможет погрузить ученика в мир детства главного героя, понять его внутренний мир, в полной мере осознать идею произведения, овладеть языками разных произведений искусства.

Сказанным выше определяется *актуальность темы исследования.*

Объектом исследования является совершенствование процесса литературного образования младших школьников.

Предметом исследования является организация диалога искусств на уроках литературного чтения при изучении темы детства в русской литературе и живописи второй половины XIX века.

Целью исследования является разработать и провести педагогический эксперимент по изучению специфики изображения детства в произведениях русских писателей и художников второй половины XIX века на основе диалога искусств.

В соответствии с поставленной целью определены следующие *задачи*:

- изучить, систематизировать и обобщить научно-методическую литературу по теме исследования;
- рассмотреть особенности изображения мира детства в произведениях русских писателей и художников второй половины XIX века;
- изучить теоретические основы организации диалога искусств на уроках литературного чтения, педагогические условия и приемы его реализации;
- проанализировать программы и учебники по литературному чтению по проблеме исследования;
- разработать и провести педагогический эксперимент в четвертом классе начальной школы.

Для достижения обозначенной цели и решения поставленных задач были использованы следующие *методы исследования*:

- *теоретические* (анализ и синтез психолого-педагогических и литературоведческих источников по теме исследования, анализ и сравнение школьных учебников по литературному чтению, обобщение);
- *эмпирические* (наблюдение, педагогический эксперимент).

Теоретической основой исследования являются труды по теории и истории литературы и искусства (М. М. Бахтин, И. А. Арзамасцева, Ю. И. Минералов; А. Бенуа, С. А. Ганина, Ю. Б. Борев и др.), по методике преподавания литературы (В. Г. Маранцман, М. П. Воюшина, Г. Л. Ачкасова и др.).

База экспериментального исследования: МОУ «СОШ № 6» г. Саратова

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений, в которых даны материалы, иллюстрирующие ход и результаты опытно-экспериментальной работы в школе.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в возможности использования ее результатов учителями начальной школы, а также студентами факультета психолого-педагогического и специального образования в процессе прохождения педагогической практики.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа по теме исследования проводилась в несколько этапов.

На первом этапе определялись актуальность темы выпускной квалификационной работы, объект, предмет, цель, задачи, методы исследования и структура выпускной квалификационной работы.

На втором этапе рассматривалась специфика изображения мира детства русскими писателями (Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. И. Куприна, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова) и художниками (К. Е. Маковского, В. А. Серова, И. Е. Репина, Н. П. Богданова-Бельского, В. Е. Маковского, В. Г. Перова) второй половины XIX века.

Результатами исследования стали следующие выводы.

Тема детства в русском искусстве (литературе и живописи) второй половины XIX века является мощным средством для исследования социальных, психологических и эстетических изменений в обществе.

Образ ребенка в этот период стал зеркалом, отражающим как радости, так и трагедии эпохи, его использование художниками и писателями способствовало глубокому проникновению в суть социальных проблем, изменению взглядов на образование, семью, индивидуальность

В литературе и живописи этого периода мир детства изучается в трех основных аспектах: дети из приличных и состоятельных семей, крестьянские дети и дети-сироты из городской бедноты.

Главным достижением в изображении образа ребенка в живописи и в литературе является стремление передать неповторимую индивидуальность каждого ребёнка, показать его внутренний мир, открытость миру его чувств и переживаний.

На третьем этапе рассматривались теоретические основы организации диалога искусств на уроках литературного чтения.

Результатами исследования стали следующие выводы.

Развитие диалога литературы и живописи на уроках по литературному чтению в научной методике **шло** постепенно и осознанно: начиная ещё со времён Петра I, когда различные виды искусства постепенно входят в учебные заведения, добавляясь в список школьных дисциплин, и вплоть до 60-х годов XX века, когда особенно активно начала осознаваться необходимость изучения дисциплин художественного цикла в их тесной взаимосвязи.

На данном этапе под «диалогом искусств» в литературном образовании понимается форма организации учебного процесса, связанная с обращением к разным видам искусства, позволяющая создать установку на полноценное восприятие каждого из привлеченных на урок произведений, на продуктивный диалог между писателем и автором произведения другого вида искусства (в нашем случае с художником).

Методически верная организация диалога литературы и живописи на современном уроке литературного чтения предполагает учет следующих научных представлений: критериев восприятия специфики определенного вида искусства (литературы и живописи), уровней восприятия литературного произведения в его связях с живописью, способностей и умений связанных с диалогом искусств в сфере литературно-творческой деятельности учащихся.

На четвертом этапе проводился анализ УМК и методического аппарата школьных учебников по литературному чтению (1-4 классы) с целью выявления в них диалогического взаимодействия искусств при изучении темы детства.

Анализ школьных программ («Школа России», «Перспектива», «Планета знаний», «Начальная школа XXI века», «Школа диалога») для начальной школы показал:

1. В целом проводимая в школе работа по изучению темы детства на основе диалога искусств является недостаточной.

2. Наиболее успешно учебная работа по организации диалога литературы и живописи ведется в УМК «Школа Диалога». Это один из немногих учебных методических комплексов, в котором полно, последовательно и целенаправленно реализуется диалогическая взаимосвязь литературы с живописью. Работа с иллюстративным материалом ведется с начала первого класса; задания разнообразны по своему характеру: аналитическое описание репродукций (иллюстраций), сравнение их, сопоставление с литературным текстом, составление рассказов по картине, создание собственных иллюстраций и пр. В результате такой работы школьники начинают понимать язык картины и язык произведения словесного искусства. Несмотря на это, её необходимо расширять в направлении, выбранном нами, т. е. подбирать произведения живописи, где центральным является образ ребёнка, мир его отношений и чувств.

Остановиться только на самой эффективной!

В УМК «Планета знаний» происходит обширное знакомство школьников с искусством живописи в системе. В конце каждого раздела в рубрике «Картинная галерея» дети знакомятся с репродукцией картины, связанной по тематике с произведениями литературы. Автор учебника кратко знакомит ребят с биографией художника, а затем организует анализ произведения живописи. Вопросы и задания, предлагаемые ученикам, способствует полноценному восприятию картины, анализируемой на уроке,

активизации творческих способностей и развитию диалогического мышления. Однако, диалога искусств по нашей теме исследования в данном УМК не реализуется.

Авторы учебников УМК «Школа России» организуют диалог литературы и живописи, но не так системно и регулярно. Ученики знакомятся с произведениями живописи в контексте диалога искусств только при изучении фольклорных произведений или произведений на тему природы. Вопросы и задания нацеливают ребёнка на сравнение двух разных видов искусств, обращают его внимание как один и тот же образ может быть по-разному интерпретирован писателями и художниками. Диалога искусств по нашей теме исследования здесь мы тоже не увидели.

Что касается УМК «Перспектива» и «Школа XXI века», то в них знакомство с миром детства в произведениях русской литературы второй половины XIX века хотя и происходит широко, но, по сути, собственно диалогического взаимодействия литературы с живописью нет не только по нашей теме, но и вообще. Вопросы и задания, данные в учебниках к текстам произведений, не нацеливают на размышления об изображённом в тексте в контексте диалога искусств, или вообще отсутствуют. Таким образом, не используется ещё одна возможность способствовать полноценному восприятию художественного произведения, постижению замысла писателя. При этом, естественно, тормозится творческое, эстетическое и речевое развитие учащихся.

Наиболее тесно пути слова и изображения переплетаются в искусстве иллюстрации. В каждом из проанализированных УМК к текстам предлагаются качественные, то есть яркие, живые, соответствующие тексту литературного произведения иллюстрации, которые полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к детской книге.

На пятом этапе разрабатывалась и апробировалась опытно-экспериментальная работа по теме исследования. Эксперимент проводился в 4 В классе МОУ «СОШ №6» г. Саратова в рамках преддипломной практики с

15 апреля по 29 мая 2024 года и состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.

На констатирующем этапе эксперимента с помощью анкетирования и тестирования мы изучили круг детского чтения и читательские мотивации младших школьников, определили уровень литературного развития и уровень восприятия произведений живописи учащимися, установили уровень их знаний о произведениях русских писателей второй пол. XIX в. о детстве, а также о специфике изобразительного искусства и о возможностях изучения литературы на уровне ее диалога с живописью.

Анализ детских работ показал, что:

Не многие учащиеся выбирают в качестве «любимых» писателей второй половины XIX века и не знакомы с их произведениями о детях и детстве, но многим ребятам нравится читать книги о своих сверстниках в современной детской русской и зарубежной литературе. Такие результаты позволяют считать выбор темы нашего исследования актуальным и оправданным.

Третья часть класса (10 человек – 33%) находится на констатирующем уровне восприятия художественного текста, более половины четвероклассников (17 человек – 57%) находятся на уровне «персонажа», в классе есть дети, которые находятся на уровне «идеи» (3 человека – 10%).

Восприятие картины у школьников находится на низком уровне. Ребята, в основном, задают вопросы репродуктивного характера, что соответствует констатирующему уровню литературного развития.

Большинство ребят не воспринимают литературу, как один из видов искусства, не осознают, что в каждом виде искусства используются свои средства для создания художественного образа.

В целом школьники знакомы с творчеством писателей второй половины XIX века, с их произведениями о детях, но их представления расплывчаты.

Учащиеся в большинстве своем не знакомы с внешностью писателей, хотя работа над их портретами является одним из этапов знакомства с биографией.

Ребята видят взаимосвязь литературы и живописи, но им трудно ее объяснить, выразить свои мысли и чувства в слове. Это можно объяснить тем, что в данном классе работа по организации диалога искусств на уроках литературного чтения не ведётся или ведётся в недостаточном объёме.

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана и апробирована система уроков, направленных на реализацию диалога искусств в процессе изучения специфики изображения детства в творчестве русских писателей и художников второй половины XIX века.

Перед нами стояли следующие задачи:

- формировать представления младших школьников о сходствах и различиях изображения детства в произведениях литературы и живописи второй половины XIX века;

- учить «читать» язык искусства (литературы и живописи) на доступном младшим школьникам уровне;

- показать, как несловесные виды искусства могут помогать восприятию литературного произведения и наоборот.

Для формирующего этапа эксперимента мы подготовили шесть уроков.

На первых пяти уроках («Л. Н. Толстой. “Ивины” (из повести “Детство”»), «А. П. Чехов. “Мальчики”»), «А. И. Куприн. “Слон”»), «Н. А. Некрасов. “Школьник”»), «Ф. М. Достоевский. “Мальчик у Христа на ёлке”») мы рассматривали специфику изображения писателями мира детства и детских образов, обращали особое внимание на способы характеристики персонажей в художественном тексте, на жанровые особенности произведений, вспоминали биографию авторов, учились определять авторскую идею, смысл произведения, анализировали произведения живописи, сопоставляли их с литературным текстом.

Шестой урок («Мир детства в произведениях русских писателей и художников второй половины XIX века») стал обобщающим. На нем мы говорили о разных видах искусства и средствах создания в них художественных образов, учились устанавливать диалогические связи изобразительного искусства и литературы, а также видеть общее и различное в изображении мира детства писателями и художниками второй половины XIX века.

На каждом уроке царила дружеская атмосфера. Ребята активно отвечали на вопросы, делились своим мнением, внимательно слушали ответы своих одноклассников, увлеченно вступали в дискуссию. Школьники с интересом анализировали произведения литературы и живописи, сравнивали их, находя общее и различное в творениях писателей и художников.

На контрольном этапе эксперимента с помощью повторных анкетирования и тестирования нам удалось выявить динамику литературного развития учащихся и изменение в восприятии ими произведений живописи, а также установить, как повлияла наша систематическая работа по изучению специфики изображения мира детства русскими писателями и художниками на возможности восприятия литературы учащимися на уровне ее диалога с живописью.

Результаты проведенной работы позволили сделать следующие выводы.

После проведения системы занятий, направленной на изучение специфики изображения мира детства русскими писателями и художниками второй половины XIX века, восприятие литературы учащимися на уровне ее диалога с живописью улучшилось. Процент учащихся, дающих правильные ответы при контрольном анкетировании, увеличился.

Разработанная нами система уроков показала свою эффективность. Подбор заданий, соответствующих художественной специфике произведений писателей и художников, позволил заинтересовывать детей, и существенно развить их читательские и творческие умения.

На шестом этапе подводились общие итоги исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изображении мира детства в русской литературе и живописи второй половины XIX века отмечается неоспоримое сходство. Это связано, во-первых, с углублением психологизма в раскрытии феномена детства, изучением внутреннего мира ребенка, с изменениями в его сознании, мироощущении. Во-вторых, с интересом к социальной жизни ребенка, к противоречиям между юным возрастом детей и их тяжелой жизнью. Основной задачей писателей и художников изучаемого периода является передача неповторимой индивидуальности каждого ребёнка. Каждый творец стремится показать его богатый внутренний мир, открыть миру его чувств и переживаний.

В искусстве второй половины XIX века можно проследить несколько тенденций изображения детей: из социально благополучных семей, окруженных любовью и заботой, крестьянских ребят и городской бедноты, где изображаются дети, не знающие детства. Такая схожесть изображения мира детства художниками и писателями второй половины XIX века дает возможность для организации качественного диалога искусств на уроках литературного чтения.

Изучение нашей темы в контексте диалога искусств особым образом ведет к осмыслению феномена детства. На уроках литературного чтения он позволяет наиболее точно и ярко раскрыть тему детства, подчеркнуть её ценность и значимость в воспитании младшего школьника.

В своем исследовании мы проанализировали пять программ по литературному чтению для начальной школы и пришли к выводу, что в УМК «Школа диалога» работа по организации диалога литературы и живописи идёт наиболее успешно. Здесь полно, последовательно и целенаправленно реализуется диалогическая взаимосвязь литературы с живописью. Но все же остается необходимость расширять работу в направлении, выбранном нами.

В УМК «Планета знаний» и «Школа России», «Перспектива», «Школа XXI века» знакомство с миром детства в произведениях русской литературы

второй половины XIX века хоть и происходит широко, но, по сути, собственно диалогического взаимодействия литературы с живописью мы не увидели.

Таким образом, подтверждается острая актуальность в решении проблем, связанных с методикой организации «диалога искусств» на уроках литературного чтения в начальной школе.

Наша собственная опытно-экспериментальная работа по теме выпускного квалификационного исследования показала, что целенаправленная работа по организации диалога искусств на уроках литературного чтения при изучении темы детства в творчестве русских писателей второй половины XIX способствует:

1. Повышению у учащихся интереса к творчеству писателей (Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. И. Куприна, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского) и художников (К. Е. Маковского, В. А. Серова, И. Е. Репина, Н. П. Богданова-Бельского, В. Е. Маковского, В. Г. Перова) второй половины XIX века. На уроках ребята активно принимали участие в обсуждении проблемных вопросов, рассуждали о жанровой принадлежности произведений, авторской позиции, идейном содержании произведения, анализировали образы детей, уделяя особое внимание средствам создания характеров героев, высказывали свое мнение и слушали мнения своих одноклассников, аргументировали свою точку зрения, обращаясь к тексту, с интересом сопоставляли произведения литературы и живописи, охотно выполняли творческие домашние задания.

2. Повышению уровня литературного развития младших школьников, а значит, и повышению творческой активности.

3. Повышению уровня восприятия произведения живописи. Благодаря состоявшемуся диалогу искусств на уроке литературного чтения, дети узнали, какими еще средствами в искусстве создаётся образ ребёнка. После проведенной работы, направленной на изучение «языка» картины, большинство детей стало обращать внимание на композицию картины, на цвета, которые использует художник для создания образа, на настроение,

внешний облик, социальное положение героев картин. В результате эксперимента большая часть детей класса перешли на качественно новый уровень восприятия произведения живописи – на уровень «персонажа».

Таким образом, применение современных технологий, развивающих методик на основе диалога литературы и живописи способствуют совершенствованию образовательных компетенций, и, следовательно, повышению уровня литературного развития, и творческой активности младших школьников. Любой современный учитель должен понимать, что образовательное и воспитательное значение уроков по литературному чтению в начальной школе будет ещё более действенным, если параллельно с изучением литературы учащиеся будут знакомиться и с другими видами искусства.