

**ДИАЛОГ ИСКУССТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МИРА ДЕТСТВА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
(УМК «ШКОЛА ДИАЛОГА»)**

Дарья Ильинична Крылова
Саратовский университет
darya.krylova.0909@mail.ru

В статье представлены материалы анализа учебников по литературному чтению для начальных классов УМК «Школа диалога» с точки зрения реализации в них диалога искусств. Представлены вопросы и задания к художественным текстам, организующие анализ произведений в контексте диалога искусств.

Ключевые слова: литература, диалог искусств, живопись, музыка, театр.

**DIALOGUE OF THE ARTS IN THE STUDY OF THE WORLD OF CHILDHOOD
IN LITERARY READING LESSONS
(BASED ON THE LEARNING KIT «SCHOOL OF DIALOGUE»)**

Darya I. Krylova
Saratov State University
darya.krylova.0909@mail.ru

The article presents materials of the analysis of textbooks on literary reading for primary classes of the "School of Dialogue" learning kit from the point of view of the implementation of the dialogue of the arts in them. The article presents questions and tasks for literary texts that organize the analysis of a work in the context of the dialogue of the arts.

Keywords: literature, dialogue of the arts, painting, music, theater.

Искусство во все времена выступало одним из универсальных средств развития личности. Внимание к проблеме взаимодействия различных видов искусств на уроках литературного чтения способствует выработке особого типа художественного мышления, суть которого заключается в умении находить точки их соприкосновения и пересечения, в осознании неразрывной связи между ними.

Сейчас в школах уроки литературного чтения, чаще всего, сводятся к преподаванию литературы как науки, поэтому учащиеся не воспринимают текст как произведение искусства.

На занятиях по литературному чтению необходимо использовать различные методы и формы работы, направленные на всестороннее развитие личности маленького читателя. Так, совершенно иначе идет восприятие художественного текста в случае «диалога» литературы с другими видами искусства, так как сам процесс восприятия художественного произведения

имеет диалогический характер. 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» [Ачкасова 2000 : 3].

Идея диалога искусств связывается, прежде всего, с трудами отечественного исследователя М. М. Бахтина. Бахтин писал даже о жизни человека в целом так: «Жизнь по своей природе диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, понимать, ответствовать, соглашаться. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни» [Бахтин 1986 : 377].

Диалог искусств предполагает углубленное восприятие каждого из привлеченных на урок произведений, овладение языками разных искусств. Задача педагога — научить ученика «правильному» диалогу, показать естественность и красоту подхода к тексту.

На уроке ребёнку должно быть интересно и трудно. Общение с искусством требует активной работы эмоций, воображения, мышления. Если ребёнок не переживает вместе с персонажами, не видит в своём воображении описанные автором сцены, если ему не над чем думать, значит урок проходит впустую. Задача учителя — так методически организовать работу детей, чтобы сам процесс чтения и анализа стали интересны детям.

О чём интереснее всего читать младшим школьникам? Конечно, о детстве. 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 он сам, а в центре внимания его внутренний мир, — это возможность «примерить на себя» как знакомые, так и незнакомые ранее роли, модели поведения. Погрузить ученика в мир детства, созданного писателем, лучше понять и прочувствовать идею произведения поможет диалог искусств.

В результате реформирования системы образования группой ученых-методистов, в которую вошли Г. А. Бордовский, М. П. Воюшина, Е. П. Суворова, Н. Л. Стефанова, была создана новая линейка учебников (УМК «Школа диалога»), развивающих идеи диалога искусств.

В содержании учебников образовательной линии «Диалог» реализованы следующие концептуальные идеи: диалогического обучения, которое трактуется как диалог культур, искусств, наук, школьных дисциплин, учителя и ученика,

учеников и др.; индивидуально-личностного, метапредметного, информационного подходов. Как справедливо отмечает в своей статье «Диалог искусств на уроках литературного чтения» Л. И. Черемисинова, «в учебниках учебно-методического комплекса «Диалог» содержание образования в каждой предметной области соотносится как “по вертикали” (преемственность курсов), так и “по диагонали”, что означает реальную связанность всех изучаемых предметов (диалог культур, наук, искусств и др.)» [Черемисинова 2016].

Идея диалога культур в учебниках по литературному чтению этого учебно-методического комплекса реализуется за счет широкого использования сопоставительного анализа различных культурных объектов: произведений литературы, живописи, музыки, кинематографа, мультипликации, театрализации; языковых явлений, этических норм, обычаев и т. д.

В других учебно-методических комплексах по литературному чтению реализация идеи диалога искусств не отличается такой глубиной и последовательностью, поэтому мы предлагаем обратиться именно к содержанию учебников по литературному чтению УМК «Школа диалога» и рассмотреть на примерах, как осуществляется диалог искусств по нашей теме исследования.

УМК «Школа диалога» — один из немногих учебных комплектов, в котором последовательно и полно 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. В результате такой работы школьники начинают понимать язык живописи и язык словесного искусства. Так, в первой части учебника для третьего класса в разделе «Что значит быть человеком» к произведению «Уроки ОБЖ» М. Лукашкиной предложена репродукция картины «У больной учительницы» Н. П. Богданова-Бельского. Вопросы, предлагаемые автором учебника в рубрике «Рассматриваем и обсуждаем», помогают ребёнку проанализировать не только то, что изображено на картине, но и как это сделано художником.

- Какое впечатление производит на тебя эта картина?
- Была ли болезнь учительницы долгой и тяжёлой?
- Близко ли её выздоровление? Присмотрись к деталям.
- Какие формы преобладают — мягкие, округлые или прямоугольные?
- Почему окно распахнуто настежь?
- Почему так много книг в комнате?
- Рада ли учительница встрече со своей ученицей? [Воюшина 2020 : 4].

Кроме сказанного, приведенные вопросы стимулируют эмоциональное восприятие изображенного и предельное внимание к деталям картины. Отвечая

на них, дети без труда придут к выводу о том, что взаимоотношения учителя и ученика художник изображает теплыми и доверительными.

Аналитическая работа над репродукцией Н. П. Богданова-Бельского в рассматриваемом учебнике проводится перед чтением произведения, т.е. на этапе подготовки к первичному восприятию рассказа М. Лукашиной. Это открывает возможности для сопоставительного анализа произведений, близких в тематическом отношении, но принадлежащих к различным видам искусства. Для создания художественных образов в них использованы различные художественные средства, но «пульсирующие» в них мысли одни и те же. Это мысли о том, как тесно переплетены между собой мир детства и мир взрослых, каким авторитетом, примером для подражания может стать для детей учитель.

В учебниках УМК «Школа диалога» созданы условия для систематической работы по осмыслению литературы в ее диалогических отношениях с музыкальным искусством. С этой целью в них включены задания, направленные на развитие у учащихся эмоционального восприятия художественного текста посредством прослушивания музыкального произведения. Например, в той же части учебника для третьего класса после прочтения произведений «Уроки ОБЖ» М. Лукашкиной, «Канат», «Вратарь сборной» С. Георгиева, «Камень» Н. Артюховой, «Заколдованные косички» С. Махотина, «Битва с вампирами», «Звоните, вам споют!» М. Дружининой в рубрике «Выбери задание для себя» предлагается следующее задание:

- Послушай песни «Дорогою добра» из кинофильма «Маленький Мук» (слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова) и «Если добрый ты» из мультфильма «День рождения Кота Леопольда» (слова М. Пляцковского, музыка Б. Савельева). С какими произведениями раздела ты можешь соотнести эти песни? [Воюшина 2020 : 54].

Прослушивание этих старых, добрых песенок из мультфильмов про самую искреннюю дружбу, про то, как легко и здорово быть добрым, несомненно, вызовет у ребенка сильные эмоции, а значит, будет способствовать полноценному восприятию идейного содержания перечисленных выше художественных произведений, напряженному поиску ответа на содержащийся в них в той или иной форме открытости морально-этический вопрос: «Что значит быть человеком?»

Авторы УМК «Школа Диалога» предлагают задания, которые позволяют вовлечь маленьких читателей в мир театрального искусства.

Например, во второй части учебника для третьего класса в рубрике «Работаем над проектом» учащимся предстоит создать свой кукольный театр.

- Выберите сказку, по которой вы хотите поставить кукольный спектакль.
- Определите, чем хочет заниматься каждый из вас, и объединитесь в группы. Выберите руководителя группы. Попросите одного из родителей стать помощником руководителя группы.

- Сценаристы пишут на основе сказки пьесу: перечисляют действующих лиц; разделяют действие сказки на отдельные картины; придумывают к каждой картине диалоги героев сказки; вводят, если нужно, речь сказителя.
- Художники-оформители изготавливают кукол, придумывают для них костюмы, готовят декорации, оформляют ширму для показа кукольного спектакля.
- Звукооператоры подбирают музыкальное сопровождение спектакля.
- Актёры-кукловоды разучивают свою роль, учатся управлять куклой, репетируют спектакль, показывают представление.
- Администраторы отвечают за организацию работы: обеспечивают артистов текстом роли, согласовывают время и место проведения репетиций и спектакля, выпускают афишу, приглашают зрителей.
- Руководит проектом режиссёр-постановщик. Он утверждает кукол, костюмы, декорации, придумывает мизансцены (расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля), репетирует с актёрами, выпускает спектакль.

Сделать своими руками кукол, декорации, написать сценарий, подготовить спектакль вам помогут учебники по всем предметам.

Желаем удачи! [Воюшина 2022 : 110–111].

Такой проект можно реализовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Он позволит разнообразить уроки литературного чтения, показать, как литературное произведение может быть интерпретировано в ходе кукольного спектакля, реализовать весь творческий потенциал учащихся, сделать родителей помощниками и союзниками своих детей. Привлекая детей к театральной деятельности, мы развиваем в них активное отношение к миру, создаём базу для эмоциональных, словесных и физических действий.

Отметим, что в учебниках УМК «Школа диалога» встречается много заданий, которые предлагают школьникам подготовиться к инсценированию того или иного произведения. Инсценирование является одним из самых любимых видов работы для младших школьников, так как он позволяет примерять на себя новые роли, другими словами, пройти драматическое испытание своего характера.

В первой части учебника для второго класса в разделе «Я взрослею с каждым днём...» после прочтения небольшого рассказа «Два пирожных» Ю. Ермолаева учащимся в рубрике «Учись для себя, делай для другого» предлагаются следующие вопросы и задания.

- Объединитесь в группы и подготовьтесь к инсценированию. Проследите, как меняется настроение у Наташи и как — у Оли. Обсудите, как жесты, мимика, интонация помогут передать настроение персонажей. Кто из сестёр старше? Чьё поведение больше похоже на поведение взрослого человека?
- Как при инсценировании можно передать содержание слов автора?

- Какие потребуются декорации?
- Разыграйте сценку по рассказу. Кому вам хочется показать эту сценку?
- Какой совет ты дашь исполнителям ролей Наташи и Оли? [Воюшина 2022 : 8].

Как видим, представленная система вопросов и заданий включает в себя распределение ролей, исполнительский анализ текста (ребята подбирают подходящую интонацию, думают над мимикой и жестикуляцией, которые смогут передать характеры и настроение героев рассказа), продумывание и подготовку декораций, репетицию и исполнение инсценировки перед зрителями, рефлекссию (в рубрике «Учимся оценивать» ребятам предлагается подумать, по каким критериям можно оценить игру актеров). На этапе рефлексии происходит переосмысление своих чувств и эмоций. Здесь формируется художественное сознание читателя. Рефлексия выступает особенным этапом, который дает возможность раскрыться обеим сторонам выступления — актерам и зрителям. Актеры получают задачу определить, удалось ли им правильно исполнить роль. Зрителям важно осознать изменения в своем понимании произведения.

Так инсценирование может быть рассмотрено как способ интерпретации художественного произведения сценическим образом с внесением драматических элементов. Но важно помнить, что прием инсценирования произведения на литературном чтении должен быть основан на сотворчестве ученика и автора, а это значит, что идея произведения должна сохраниться неизменной. Авторы УМК обращают на это внимание учащихся в первой части учебника для четвертого класса, когда в рубрике «Учимся играя» предлагают подготовиться к инсценированию кабардинской сказки «Трудовые деньги».

- Разделите сказку на четыре части. Объединитесь в группы, выберите одну из частей. Подготовьтесь разыграть свою часть сказки. Придумайте диалоги героев. Можете ввести новых действующих лиц — мать, работников. Главное — сохранить идею сказки [Воюшина 2022 : 124].

Обратим внимание, что в учебнике четвертого класса подготовка к инсценированию стала сложнее. Теперь школьникам предстоит самостоятельно придумать диалог исходя из образов и характеров главных героев, возможно, ввести новых действующих лиц, которые смогут сделать постановку более живой.

После инсценирования в рубрике «Учимся оценивать» учащиеся должны провести самооценку своей творческой деятельности.

- Обсудите в группе критерии для оценивания инсценировки сказки. Оцените по ним работу своей и других групп [Воюшина 2022 : 125].

Такая последовательная и систематическая методическая работа позволяет формировать у младших школьников читательские компетенции, развивать творческие и организаторские способности, навыки самооценки.

На страницах УМК «Школа диалога» дети активно знакомятся с возможностями кинематографии и мультипликации.

Во второй части учебника для второго класса после знакомства с рассказом «Тайное становится явным» В. Драгунского (из цикла «Денискины рассказы») учащимся в рубрике «Выбери задание для себя» предлагается следующее задание.

- Посмотри фильм «Пожар во флигеле» по рассказу В. Драгунского (Ленфильм, 1973 г., реж. Е. Татарский). Сравни сюжеты одноимённых рассказа и фильма. Расскажи о своих впечатлениях [Воюшина 2022 : 39].

В третьей части учебника для третьего класса к рассказу А. Куприна «Слон» в этой же рубрике дается задание:

- Посмотри мультфильм по мотивам рассказа А. Куприна «Девочка и слон» (Союзмультфильм, 1969 год. Режиссёр Л. Амальрик. Композитор А. Александров). Организуй просмотр мультфильма в классе. Обсуди с одноклассниками, как создателям фильма удалось передать содержание литературного произведения без слов? Объясняется ли в рассказе, почему девочка заболела? Как в фильме объясняется болезнь девочки? [Воюшина 2020 : 115].

В ходе выполнения этих заданий учащиеся наблюдают, как авторский художественный текст, может быть интерпретирован средствами кино и мультипликации. Младший школьник по вопросам в учебнике сопоставляет художественное произведение с интерпретацией и понимает, что интерпретация — это новое произведение искусства. Ребенок замечает, как об одном и том же, можно сказать совершенно по-разному. Такой прием анализа позволяет глубже понять главную мысль произведения, усилить эмоциональный отклик читателя.

Во второй части учебника для четвертого класса после прочтения отрывка из сказки-комедии «Оловянные кольца» Т. Габбе в рубрике «Выбери задание для себя» дети знакомятся с жанром телеспектакля:

- Найди в Интернете и посмотри запись телеспектакля по пьесе Т. Габбе «Оловянные кольца» (ЛенТВ, 1983 г.). Нарисуй афишу к телеспектаклю. Подумай, что должно быть изображено на афише, какая информация должна в ней содержаться, чтобы привлечь внимание зрителя [Воюшина 2022 : 52].

Задание позволяет ребёнку увидеть, как текст художественного произведения оживает на экране: живые и эмоциональные выступления актеров ярко и точно передают чувства и переживания персонажей; элементы декораций, костюмы, освещение, звуковое сопровождение создают атмосферу, которая помогает полностью погрузить зрителя в действие пьесы. Помимо этого, каждый режиссер вносит свои нюансы при организации постановки, что позволяет по-новому взглянуть на знакомый текст.

Создание афиши дает возможность учащимся проявить свои творческие и аналитические способности. Дети повторно обращаются к тексту, анализируя

его, выделяют основные сюжетные линии, развивают визуальное мышление, думая о том, как лучше разместить необходимую информацию, какие цвета использовать для иллюстраций. Так, в интересной и занимательной форме происходит систематизация и закрепление знаний учащихся по содержанию произведения.

Итак, организация уроков литературы по УМК «Школа диалога» на основе диалога искусств позволяет преподавать предмет на новом, качественном уровне. Применение современных технологий, развивающих методик на основе диалога искусств 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 — живописью, музыкой, театром, кино и т.д.

Список литературы

Ачкасова, Г. Л. Диалог искусств в системе школьного литературного образования: автореф. дис. ... докт. пед. наук / Г. Л. Ачкасова. — СПб., 2000. — 35 с.

Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М. : Искусство, 1986. — 445 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 3 класс : учебник в 3 ч. Ч. 3 / М. П. Воюшина / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 144 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 3 класс : учебник в 3 ч. Ч. 1 / М. П. Воюшина / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 160 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 3 класс : учебник в 3 ч. Ч. 2 / М. П. Воюшина / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : Просвещение, 2022. — 127 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 2 класс : учебник в 2 ч. Ч. 1 / М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова, С. И. Петрова / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : Просвещение, 2022. — 159 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 2 класс : учебник в 2 ч. Ч. 2 / М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова, С. И. Петрова, И. Р. Николаева / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : Просвещение, 2022. — 160 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 4 класс : учебник в 3 ч. Ч. 1 / М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова, С. И. Петрова / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : Просвещение, 2022. — 159 с.

Воюшина, М. П. Литературное чтение : 4 класс : учебник в 3 ч. Ч. 2 / М. П. Воюшина, Н. Н. Чистякова, С. И. Петрова / под ред. М. П. Воюшиной. — М. : Просвещение, 2022. — 144 с.

Черемисинова, Л. И. Диалог искусств на уроках литературного чтения / Л. И. Черемисинова // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. — 2016. — № 1. — С. 86–89 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-iskusstv-na-urokah-literaturnogo-chteniya> (дата обращения: 2.04.2025).