

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  
КРАСНОДАР  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РОДНИК»**

Рыбалко Е.Е., руководитель проекта, кандидат культурологии, методист, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

**«Технологии анализа художественных текстов культуры как фактор  
развития познавательной деятельности детей младшего школьного  
возраста»**

Отличительной чертой современного российского образования является изменение содержательно-целевых аспектов с позиции гуманизации и модернизации. Главной особенностью новых образовательных технологических укладов становится их непосредственное воздействие на когнитивные и креативные способности человека. Происходит формирование человека с разносторонними социальными и интеллектуальными потребностями, с новыми возможностями и качествами, которые должна обеспечить обновленная система образования. Это касается и художественного образования: «Один из процессов, которые сейчас активно развиваются – это уход от типовой школы с однообразными программами, стандартизованными уроками, едиными учебниками для всех, от школы, где главным был класс-комплект с усредненной образовательной потребностью. С каждым годом растет запрос на индивидуализацию, и это происходит не только в основном, но, и в высшем, и в дополнительном образовании, <...> все больше внимания к межпредметности и метапредметности» [2].

**Идея изменений**, которая легла в основу инновационной деятельности МАОУ ДО ДШИ «Родник» – в развитии интеллекта, коммуникативных и творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами художественной педагогики, развитие мотивации учащихся к познанию окружающего мира, раскрытие собственной индивидуальности (внутреннего мира). Идея повлекла за собой разработку универсального образовательного продукта, направленного на формирование ключевых метапредметных компетенций учащихся посредством приобщения их к художественной и творческой деятельности. В основе продукта - синтез музыки, живописи, литературы, декоративно-прикладного искусства в лучших его образцах.

Разработанный образовательный продукт носит практико-ориентированный характер<sup>1</sup>.

В исследовании мы делали акцент на следующие процессы:

---

<sup>1</sup> В основе образовательной деятельности - анализ художественных текстов культуры. Подача материала и задания направлены не столько на запоминание фактов и сведений, сколько на понимание, постижение внутренних, глубинных закономерностей, лежащих в основе различных художественных образов. Именно понимание позволяет учащемуся не только быть латентным «носителем» возвышенных понятий и идей, но и видеть в них лично-значимые, индивидуально-окрашенные смыслы. В этом случае, процесс постижения культурных ценностей позволяет на основе идеи «прекрасного» эффективно формировать внутреннюю культуру школьника и его убеждения. Преимущество данного подхода в том, что он активно влияет на мышление ребенка, усиливает его внимание и концентрацию в процессе образовательной деятельности. А сам процесс работы с произведениями искусства позволяет раскрыть креативные способности учеников.

- ✓ Развитие интеллекта (*понятие «интеллект» объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение*) и художественного мышления (*вид духовной деятельности, направленной на создание, а также на восприятие и понимание произведений искусства, это высший уровень художественного сознания*);
- ✓ Познание (*приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира, способность познавать*). В данном исследовании реализуется через две категории: Я познаю МИР; Я познаю СЕБЯ);
- ✓ Развитие художественной и эстетической культуры (*интегративное качество, выражающееся в способности и умении эмоционально воспринимать, осознавать и оценивать явления жизни и искусства*);
- ✓ Развитие коммуникативных качеств (*умение верно передавать информацию, свои мысли. Способность формулировать высказывания таким образом, что весь вкладываемый смысл полностью понимается собеседником*). В нашем исследовании реализуется в двух направлениях: устная коммуникативность; письменная коммуникативность;
- ✓ Развитие творческих способностей (*способности человека принимать творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи*).

Целью деятельности МАОУ ДО МО г. Краснодар «ДШИ «Родник» в рамках МИП являлось:

- разработка и внедрение синтетического образовательного продукта, направленного на формирование ключевых метапредметных компетенций учащихся посредством приобщения их к художественной и творческой деятельности;

- расширение сферы познавательных интересов учащихся в области искусства и формирование их художественной и эстетической культуры;

- развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей.

Для практической реализации указанной выше темы и проведения формирующего эксперимента был разработан авторский учебно-методический комплекс (УМК) «Сказочные образы в искусстве» состоящий

из:



1) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (авторская программа «Сказочные образы в искусстве», предназначена для расширения сферы познавательных интересов учащихся в области искусства, формирования художественной и эстетической культуры ребенка. Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области дополнительного образования. Адресована учителям, которым предстоит работать по данному УМК);



2) иллюстрированной книги: дидактическое пособие; (направлено на расширение сферы познавательных интересов учащихся в области искусства, формирование художественной и эстетической культуры ребенка, развитие их творческих

способностей. В основе пособия - синтез музыки, живописи, литературы, декоративно-прикладного искусства в лучших его образцах. Данное пособие позволяет развивать метапредметные навыки и гибкость мышления у детей, повысить их общую культурную грамотность. Разработано в соответствии с требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области дополнительного образования);



3) иллюстрированные практические пособия (содержат задания разных типов: работу с текстом и иллюстрациями, предполагающие сравнение и сопоставление, установление причинно-следственных связей, поиск информации, решение тестов, кроссвордов. Предназначены для расширения сферы познавательных интересов, обобщения и закрепления изученного материала, а также для проверки знаний учащихся и записи творческих работ);

4) электронное дидактическое пособие (ЭДП) «Сказочные образы в искусстве» (реализация современных цифровых форм работы с детьми:

- электронное дидактическое пособие «Сказочные образы в искусстве», создано в виде игрового тестирования;

- система создания видеороликов как форма закрепления и проверки знаний).

Разработанный образовательный продукт базируется на следующих ключевых элементах: восприятие произведений искусства детьми, их анализ и самостоятельное создание выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью<sup>2</sup>. Творческие задания нацелены на то, чтобы ребенок мог поставить себя на место автора, осознать его роль и значимость.

В основе педагогической деятельности - мыслительные операции, выполняемые учащимися: задания на сравнение, обобщение, анализ в работе с художественным текстом культуры, проблемная ситуация. Учебный материал включает произведения разных видов искусства (литература, живопись, музыка, хореография) и разнообразен по тематике стилям и жанрам, ярок и эмоционально насыщен по содержанию, а также содержит постановку творческой задачи перед учеником. Обязательно наличие в художественной задаче осознаваемой ребенком трудности, сложности, создающей ситуацию роста.

УМК предусматривается работа с такими сказочными персонажами, как Баба Яга, Змей Горыныч, Жар-птица, Снегурочка, Кикимора, Русалка и т.д. Учащиеся анализировали произведения художников: В.А. Гартмана, И.Я. Билибина, В.М. Васнецова, Н. К. Рериха, М. Врубеля, И.Я. Репина и др.; композиторов: М. Мусоргского, А. Лядова, П. Чайковского, Н.Римского-Корсакова, И.Стравинского и др; литературные и поэтические произведения К.Д. Бальмонта, М.А. Лермонтова, В. Даля, Н. Островского, сопряженные с конкретным сказочным персонажем. Так же осуществляется анализ

---

<sup>2</sup> Для формирования правильного понимания произведений искусства ребенку обязательно нужно понимать, что через творчество художник (в широком значении этого слова) выражает свое личное отношение к изображаемому объекту и явлениям жизни, передает свои мысли и чувства.

народных пословиц и поговорок, сказок и былин; образцы прикладного и церковного искусств (иконы, хохломская роспись, лаковая миниатюра и пр).

Работа над каждым сказочным персонажем завершалась творческим заданием для учащихся: сделать поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, сочинить стих или музыкальную пьесу/песенку о сказочном персонаже. Выполнение творческого задания обязательно для каждого ученика.

Формы подведения результатов образовательной деятельности различны: устные ответы, беседы, музыкальные викторины, тесты, письменные работы, игры, творческие задания (написание сказок, стихов, рисунков, загадок и т.п), конкурсы мастерства, выставки, решение художественных задач и т.п. Так же в качестве альтернативной формы закрепления изученного материала, детьми создаются разнообразные видеоролики, в которых отражен пройденный материал по изученной теме<sup>3</sup>.

Алгоритм работы с каждой темой (сказочным персонажем) един и предполагает следующую последовательность действий:

- сообщаются интересные факты о сказочном персонаже, версии их происхождения, историческая основа (если есть);
- производится сравнительный анализ персонажа в мифологии разных стран;
- осуществляется анализ музыкальных, литературных произведений, картин, посвященных данному образу;
- анализируются средства выразительности, которые используются авторами;
- закрепляется в виде творческих заданий: создание сказок, рассказов, стихов, рисунков, песен, музыкальных пьес и тд.

Примерный алгоритм проведения занятий по одному блоку (сказочному персонажу) на примере раскрытия образа Снегурочки.

Изначально дети вспоминают, как возникла в нашем фольклоре Снегурочка, из каких легенд, мифов, верований, какие сказки написаны о ней, существуют ли аналогичные персонажи в сказках других народов (детям сообщается, что очень отдаленно Снегурочку напоминает роковой персонаж японской мифологии Юки-онна). Затем преподаватель озвучивает, что у древних славян были жертвоприношения Позвизду (жестокому духу Мороза), которые отразились в сказке Морозко. Так же, что у славян же была и Снежная Царица – ожившая ледяная фигура, которая царствовала лишь до прихода весны. Все эти очень древние обычаи и верования дошли до наших дней в виде сказок.

В русской литературе впервые Снегурочка появилась у В. Даля в сказке «Девочка Снегурочка», а в 1873 году появляется пьеса «Снегурочка» А. Островского. На данном этапе идет работа с литературным произведением. Дети читают сказку В. Даля, фрагменты из пьесы А. Островского, находят

---

<sup>3</sup> Видеоролики сделанные детьми (для просмотра видеоролика необходимо его скачивание):

<https://cloud.mail.ru/public/5KVE/3UJNMx5qr> Змей Горыныч;

<https://cloud.mail.ru/public/4Ajo/5NmJFsMar> Жар-птица.

общее, обращают внимание на различия, преподаватель обращает внимание детей, в какой из сказок образ Снегурочки «прорисован» более подробно.

Многие художники обращались в своем творчестве к образу Снегурочки. В данной программе мы используем репродукции картин В. Васнецова и М. Врубеля и так же, как и при работе с литературным текстом, идет работа на сравнение, вычленение, обобщение. Детям задаются вопросы, почему именно белочка изображена на картине М. Врубеля, что является источником света на картине В. Васнецова? Эти и подобные им вопросы заставляют детей самостоятельно задуматься о содержании искусства, а в их ответах должно быть грамотное обоснование своей точки зрения.

Образ Снегурочки в музыке так же многообразен. Работая с музыкальным образом Снегурочки мы демонстрируем фрагменты из произведений Н.А.Римского-Корсакова и П.И.Чайковского, акцентируя внимание на том, что теперь источником изображения является звук. Принцип работы с музыкальными произведениями аналогичен предыдущим, он должен содержать как интересные факты, которые сообщает преподаватель, так и выводы, которые сделаны учениками самостоятельно.

В завершении работы над образом, дети делают вывод, что Снегурочка – одна из самых интересных и известных героинь всех времен. Она – персонаж не одной и даже не двух, а десятков интереснейших сказок, рассказов, стихов, пьес, опер, картин и песен. Так же им дается задание: почувствовать себя создателем и сделать поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, сочинить стих или музыкальную пьесу/песенку о Снегурочке (на выбор учащегося).

Показателем успешной реализации выступили следующие аспекты личностного развития ребенка: умение производить грамотную оценку художественного текста культуры, эмоционально откликаться на исследуемый образ; проявлять и отстаивать индивидуальную точку зрения; способность к анализу и коррекции собственной деятельности; самостоятельно выполнять работу без непосредственного участия педагога.

Педагогический эксперимент осуществлялся на нескольких параллельных уровнях и включал: практическую педагогическую деятельность, диагностический мониторинг, представление/презентации творческих работ детей. Практическая педагогическая деятельность (эксперимент) проводится на музыкальном, хореографическом и художественном отделениях школы. Возраст детей: 8-10 лет. Общее количество участников: 60 человек. Задача диагностического мониторинга - отслеживать уровень сформированности метапредметных компетенций и познавательной деятельности детей в процессе обучения по УМК.

**Итоговое психодиагностическое исследование** уровня развития эмоциональной и познавательной сферы учащихся младших классов показало следующие результаты:

- ✓ отрицательного отношения и установок, негативизма, тревожности, чувства страха по отношению к занятиям, по отношению к педагогическому коллективу в школе искусств в обследуемых группах не выявлено. У учащихся преобладает положительная установка на обучение, получение

знаний. Учебный график, нагрузки, энергозатраты являются оптимальными для исследуемой выборки. Содержание учебной программы способствует развитию адекватной самооценки, рефлексии. В свою очередь адекватная оценка поведения, различных ситуаций и самооценка – залог правильного формирования жизненного восприятия. Адекватная самооценка – это адекватное понимание своей самоценности для себя, самоценности для сверстников, для мира. Полученные результаты также свидетельствуют о практическом отсутствии конфликтных ситуаций в исследуемой группе и способности учащихся конструктивно разрешать спорные ситуации.

- ✓ ярко выраженного высокого уровня высокой тревожности не отмечается. Самый высокий показатель «высокого» уровня тревожности – это 23%, который связан со «страхом не соответствовать ожиданиям окружающих», что говорит о высокой социальной желательности младших школьников. Эмоциональное состояние детей позволяет конструктивно развивать социальные контакты и прежде всего со сверстниками. У учащихся нет переживаний «социального стресса». «Фрустрации потребности в достижении успеха» также не выявлено, что говорит о благополучном психологическом климате на уроках. И в целом развивающая среда школы позволяет учащимся развивать и реализовывать свои потребности в достижении успеха и высоких результатов. «Общая тревожность» учащихся в школе искусств «Родник» находится в диапазоне нормальных и средних значений у 93% учащихся. Дети мотивированны развиваться и учиться.
- ✓ С помощью методики «Соотношение пословиц, метафор и фраз» Зейгарник был определен уровень развития познавательных функций и интеллектуальной сферы учащихся, участвующих в инновационном проекте. Результат: уровень интеллектуального развития в исследуемой группе соответствует высокому у 53% учащихся и среднему у 47%. С низким уровнем развития учащихся нет.



Целенаправленная образовательная деятельность, направленная на развитие метапредметных компетенций и познавательной деятельности младших школьников посредством анализа текстов культуры, позволила учащимся выработать систему аргументации, обеспечивающую возможность высказывать собственную точку зрения по поводу того или иного произведения с опорой на теоретические знания, на глубинное понимание художественного образа, на личное отношение к искусству, что в целом исключает поверхностную оценку «нравится – не нравится». Поэтапное освоение образовательной программы способствовало развитию умения ориентироваться в



окружающем мире, развитию способности выделять существенные связи и отношения между объектами, что привело к общему росту интеллектуальных и коммуникативных возможностей детей. Творческие задания позволили проявиться созидательным способностям ребенка, а так же опираться на творческий подход при решении задач в любой из сфер деятельности.

**Практическая значимость работы** состоит в разработке программы развития метапредметных компетенций и познавательной деятельности школьников; диагностического инструментария; методических и дидактических пособий по развитию познавательной деятельности детей младшего школьного возраста в области искусства, которые представляют интерес не только для дополнительного образования, но и общего, поскольку рассчитаны на среднестатистического ребенка, не обладающего какими-либо определенными специфическими навыками (музыкальными, художественными, хореографическими).

Перспективой развития инновации является дальнейшее применение и распространение в педагогической практике апробированной системы деятельности учреждения дополнительного образования по организации процесса развития метапредметных компетенций и познавательной деятельности младших школьников средствами художественной педагогики.

**Опыт работы по проекту был представлен:**

- в Краснодарском музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова в рамках курсов повышения квалификации для педагогов художественного образования (февраль, 2020);

- на практическом семинаре, проведенном на базе ДШИ «Родник» для педагогов дополнительного образования в рамках городского методического объединения (март, 2020). В рамках данного семинара была проведена серия мастер-классов по теме исследования;

- в Краснодарском государственном институте культуры в рамках дистанционного проекта федерального уровня «Творческие люди» (август, 2020).

С 2020уч.г. разработанная программа внедрена на постоянной основе в образовательный процесс ДШИ «Родник». Так же материалы инновационной деятельности (УМК «Сказочные образы в искусстве») использовались в рамках внеурочной деятельности на базе АНООО и СОШ преподавателями Решетило Н.С., кандидат философских наук, преподаватель АНОО «Пушкинская школа», г. Краснодар и Терещенко Г.Н., заместитель директора по ВР МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко, г. Новокубанск.



### Список использованной литературы

1. Брудный А.А. Психологическая герменевтика: уч. пос. – М., 1998.
2. Гужеля Д. Ю. Образование 2025. Форсайт. \ \ <https://www.mgpu.ru/fs2018/>
3. Каган М.С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории // [www.pedagogika-cultura.ru](http://www.pedagogika-cultura.ru). Журнал Педагогика Культуры.
4. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Психологические основы художественного развития. – М., 2000 г.