



На наш взгляд, такая организация преподавания дисциплины способствует развитию у студентов организованности, ответственности, самостоятельности, формированию исследовательских умений у будущих учителей начальных классов и готовит к творческой педагогической деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов С.П. Теория обучения (программа курса с методическими рекомендациями) / С.П. Баранов, Е.В. Борисова, М.А. Олейникова. М., 2002.

2. Баранов С.П. Примерная программа дисциплины «Педагогика начального образования» / С.П. Баранов, Е.В. Борисова Е.В., А.Е. Дмитриев и др. М., 2004.

3. Баранов С.П. Теория обучения детей младшего школьного возраста (программа курса с методическими рекомендациями) / С.П. Баранов, Е.В. Борисова, М.А. Олейникова. М., 2011.

4. Борисова Е.В. Научно-педагогический подход к преподаванию дисциплины «Теория обучения детей младшего школьного возраста» в процессе подготовки бакалавров педагогического образования / Е.В. Борисова, М.А. Олейникова // Инновационные процессы в системе начального образования: Монография. М., 2012.

5. Баранов С.П. Рабочая программа учебной дисциплины «Теория обучения детей младшего школьного возраста» (Направление подготовки: 050100.62 — Педагогическое образование, профиль: начальное образование) / С.П. Баранов и др. М., 2012.

Систематизация чувственных образов в эстетическом развитии учащихся

А.Н. НЕХЛОПОЧИНА,

кандидат педагогических наук, учитель, школа № 70, г. Липецк

Современное переосмысление теоретического и практического опыта духовного становления личности предполагает новые подходы к пониманию сущности и значения искусства, а в процессе обучения возникает необходимость подготовки учащихся к более осознанному эстетическому восприятию картины мира. И здесь особый смысл приобретают теоретические положения концепции гносеологического обоснования процесса развития младших школьников, разработанные С.П. Барановым. В основе этой концепции лежит гносеологический подход, связанный с эстетическим познанием действительности и, в частности, систематизацией чувственных образов учащихся на уроках гуманитарно-эстетического цикла (литературного чтения, музыки, изобразительного искусства и художественного труда).

Чувственный образ в эстетическом развитии младших школьников включает в себя ощущения, восприятия и представления об эстетических объектах, предметах

действительности и их свойствах. Содержание понятия «чувственный образ» рассматривается в нескольких аспектах: а) как протекающее во времени специфическое отражение человеком действительности, произведений искусства, имеющих эстетическую ценность (С.П. Баранов, В.В. Ванслов, М.С. Каган); б) как конкретный процесс, акт эстетической деятельности в конкретный момент восприятия и представления объектов искусства (Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев); в) как особая способность ощущать выразительность произведений искусства (А.Ф. Лосев, Л.П. Печко); г) как творческий процесс создания образа (М. Вергеймер). Однако, несмотря на разную трактовку понятия «чувственный образ» в эстетическом развитии субъектов в исследованиях философов, психологов и педагогов, данный феномен объединяет общее свойство — чувственно-образное познание эстетических свойств объектов в различных видах искусства, окрашенное переживанием субъекта.



В связи с качественным многообразием видов искусства выделяются зрительные, слуховые, осязательные, пространственно-временные, цветовые ощущения, восприятия и представления. Каждое из них имеет определенную эмоциональную оценку, которая может отчетливо не осознаваться младшим школьником.

Анализ эстетической и психолого-педагогической литературы (С.П. Баранов, В.В. Бычков, Б.М. Неменский, Д.Б. Кабалевский и др.) позволил с позиций гносеологического подхода выделить основные особенности понятия «чувственный образ» и роль чувственных образов в эстетическом развитии младших школьников.

Первой особенностью является эмоциональная направленность эстетического образа, определяемая эстетической реакцией, появление которой связано с элементарными реакциями субъекта на цвет, звучание, линию, форму воспринимаемого объекта, благодаря чему происходит целостный характер реагирования ребенка на воспринятый объект.

Второй особенностью является необходимость учитывать эстетический и художественный типы восприятий и представлений младших школьников. Эстетический тип связан с реакцией субъекта на выразительную форму воспринимаемого объекта. Художественный — с познавательно-ценностной деятельностью субъекта, результатом которого является представление субъектом единства формы и содержания объекта искусства.

Третьей особенностью является «очеловечивание» и «одухотворение» восприятия. Эстетические восприятия и представления, выступающие как концентрированное выражение отношения личности к миру, всегда связаны с постижением духовного содержания искусства. В работах А.А. Мелик-Пашаева «одухотворение» понимается как связь всех явлений с жизнью человека, как постижение в чувственно воспринимаемом предмете его духовного содержания. Это понятие рассматривается нами с точки зрения гуманистической парадигмы (А. Маслоу, К. Роджерс).

Четвертая особенность связана с осознанием диалектики реального и воображаемого. При эстетическом восприятии искусства ребенок воспринимает произведение искусства и как реальную жизнь, и как ее образ, созданный автором, который воплощает собственное видение событий, свои мысли, устремления, поэтому художественное произведение не является точной копией отражения жизни.

Систематизация чувственных образов, по мнению С.П. Баранова, должна быть связана с управлением процессом эстетического чувственного познания, которое определяется тремя факторами: качеством отражения действительности в чувственном образе, количеством чувственных образов, мерой чувственного при отражении действительности [2]¹. Такой подход позволяет создать условия для собственного культурно-эстетического роста личности.

Систематизация чувственных образов в процессе управления эстетическим познанием детей на уроках гуманитарно-эстетического цикла проходит четыре фазы: 1) эстетическая установка, которая характеризует сознательную и неосознанную настроенность субъекта на эстетическое восприятие действительности и искусства; 2) возникновение первичной эстетической эмоции, определяемой психологическими процессами; 3) эстетическое осмысление объекта в процессе понимания художественного образа произведения; 4) духовная фаза, связанная с эстетическим катарсисом, «открытием», выявлением нового качества в творческой деятельности детей. Покажем это в ходе изучения учащимися младших классов темы «Осень (маленькие открытия в восприятии природы)» на интегрированных уроках гуманитарно-эстетического цикла.

Первая фаза, связанная с созданием эстетической установки на восприятие осенней природы, предполагает описание школьниками собственных впечатлений, ощущений и переживаний о деревьях, листьях, цветах, небе, облаках, наблюдаемых в парке осенью. В ходе работы над выразительностью объектов осенней при-

¹ В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.



роды подбираются сравнения и эпитеты, раскрывающие ее красоту, создаются проблемные ситуации, используются дидактические игры. Детям предлагается посмотреть на осеннее небо, деревья, цветы в парке, летающих птиц, послушать звуки осеннего парка, описать их и ответить на вопросы: «Чем нас радует осенний парк? Что напоминает небо, земля, деревья, цветы?» (Облака плывут, *словно...*; листья на деревьях яркие, как...; воздух прозрачен, *будто...* и др.). Здесь же учитель просит прочитать стихотворения, приготовленные дома, о ранней, тихой и спокойной осени.

Вторая фаза. На уроке литературного чтения школьникам предлагается выразительно прочитать стихотворение Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...» и ответить на вопросы: «Какие чувства вызывает природа в этом стихотворении?» (Спокойные, созерцательные, светлые, тихой радости.) «Что нас радует в этом стихотворении?» (Деревья, цветы, природа, ее осенние краски.) «Какими образными выражениями передает художник состояние природы? Какие чувства возникали у вас на экскурсии в осенний парк? Сравните образ нашего осеннего парка и образ осени, созданный поэтом. Что у них общего?»

Третья фаза предполагает аналитико-синтетическое восприятие осенней природы в процессе нахождения горизонтальных и вертикальных связей при взаимосвязанном рассмотрении видов искусств. Вертикальные связи устанавливаются на основе «определения общих точек соприкосновения» различных видов искусства: а) жанров, общих для нескольких видов искусства: песня («Осенняя песня» П.И. Чайковского в музыке; «Осенняя песнь» Б.Э. Борисова-Мусатова в живописи); б) общности тем (ранняя осень); в) общности основной идеи; г) общности настроений (тихая, спокойная, задумчивая осень) с использованием логических методов (сравнение, сопоставление, анализ средств выразительности в различных видах искусства).

Школьникам предлагаются вопросы на осмысление своих ощущений и чувств при восприятии стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...», картины Б.Э. Борисова-Мусатова «Осенняя песнь» и музыкальной пьесы П.И. Чайковского «Осенняя песня»: «Что изображают художники в своих произведениях? Какими средствами они изображают красоту осени? Что общего в этих произведениях? Как изображают покой и тишину Ф.И. Тютчев, П.И. Чайковский и Б.Э. Борисов-Мусатов? Как художники относятся к тишине и покою в природе? Какие слова-синонимы (одинаковые по значению) характеризуют настроения, переданные в этих произведениях?»¹ Почему П.И. Чайковский и Б.Э. Борисов-Мусатов изображают осень в жанре песни? Какова основная идея этих трех произведений? Как можно охарактеризовать цвета осени в данных произведениях?» (Радостные, теплые, спокойные.) «Какое основное настроение передают эти цвета?»

Основу систематизации чувственных образов учащихся при знакомстве с этими произведениями составляют ассоциации (цветовые, слуховые, зрительные, тактильные), которые представляют собой связи двух или нескольких процессов — ощущений, восприятий, представлений. Появление одного из них вызывает появление другого. Поэтому при выполнении заданий происходит более глубокое понимание смысла и значения стихотворения. При работе с ассоциациями учащимся предлагается прослушать лирические стихотворения И.А. Бунина «Листопад», А.Н. Майкова «Осенние листья по ветру кружат...», рассмотреть репродукции пейзажей «Золотая осень» И.И. Левитана, «Золотая осень» В.Д. Поленова, прослушать музыкальные фрагменты А. Вивальди «Времена года» (2-я часть), П.И. Чайковского «Осенняя песня» и определить, какой картине подходит стихотворение и музыкальный фрагмент и почему.

Четвертая фаза. В ходе беседы младшие школьники делают важное для себя

¹ При выполнении задания используется Словарик синонимов и антонимов с толкованием значений, оттенков и многозначности слов: Пос. для поисковой, творческой работы учащихся начальных классов / М.Р. Львов. М., 1994.



открытие: художники, композиторы и поэты, чтобы передать красоту природы, ее настроение, выделяют одни и те же объекты и передают одно и то же состояние природы, но используют различные средства выразительности. Далее предлагается составить монотипию к стихотворению, передавая состояние тихой радости, спокойствия, задумчивости, используя классификацию цветов и звуков А.П. Журавлева. Далее ученикам предлагается выразить возникшие у них чувства в слове, жесте и пластической импровизации.

Процесс эстетического развития является сложным и противоречивым. Он основывается на различных уровнях отражения чувственного познания мира в мышлении младших школьников. С.П. Баранов выделяет в эстетическом развитии следующие ступени *познавательной деятельности учащихся*: накопление чувственных данных, формирование чувственных образов; движение мысли от конкретного, образного содержания к абстрактному; развитие абстрактной мысли; движение мысли от абстрактного к конкретному; конкретное как высшая форма обобщенного познания [2]. Ученый показывает, что на каждой ступени эстетического познания возникают своеобразные соотношения чувственного и рационального, конкретного и абстрактного, что требует особых способов, методов организации чувственного познания. При этом чувственные образы, меняя форму и содержание, сохраняют свою сущность на разных этапах познания [1, 2].

В процессе систематизации чувственных образов у младших школьников взаимосвязь чувственного и рационального в искусстве играет важную роль. Эмоционально-образное восприятие искусства связано с непосредственным контактом между определенной картиной, стихотворением, музыкальным произведением и воспринимающим их ребенком. В свою очередь, понимание содержания произведения становится источником осмысления основной идеи и средств выразительности в различных видах искусства, т.е. проявлением рационального. Рационально-логический элемент эстетической информации

является также обобщенным сводом правил, знание которых необходимо при восприятии искусства.

Основываясь на ступенях познавательной деятельности, разработанных С.П. Барановым, систематизация чувственных образов в процессе эстетического развития учащихся осуществляется в три этапа.

Первый этап — эмоционально-образное освоение младшими школьниками образов искусства в процессе их взаимодействия. Его основная идея состоит в том, что, овладевая приемами систематизации чувственных образов на основе аналитико-синтетического восприятия, ученик самоопределяется в искусстве и творчестве. Акцент делается на эмоционально-образную информацию.

Второй этап — переход от эмоционально-образного к понятийно-смысловому усвоению образов искусства. Его цель — закрепление в сознании учащихся эстетического опыта (который включает знания об эстетических свойствах объектов (мера, гармония, выразительность) и духовно-нравственных ценностях) и формирование эстетических суждений и оценок. Задачи этого этапа: выявление существенных эстетических признаков в произведениях искусства; моделирование эстетических эмоций; развитие эстетических суждений. На этом этапе происходит гармонизация эстетических чувств и основ эстетического сознания.

Третий этап — творческое переосмысление действительности в искусстве. Его цель — научить творчески переосмысливать и осуществлять рефлексию собственных суждений и результатов творческой деятельности, что должно способствовать развитию творческих способностей детей. На этом этапе младшие школьники высказывают собственные суждения о произведении, определяют собственные переживания, выражают их в слове, жесте, цвете, импровизируют, сравнивают произведения, написанные в различных жанрах и видах искусства, создают собственные творческие проекты.

Приведем примеры. На *первом этапе* эстетического развития младших школьников систематизация чувственных обра-



зов осуществляется с опорой на чувственное в связи с восприятием различных значений одного из знаково-символических средств искусства (цвет, форма, движение, звуки, ритм). Например, при знакомстве с выразительностью красного цвета на уроках изобразительного искусства и художественного труда ученикам предлагается: 1) посмотреть внимательно на красный цвет в картинах и иконах различных художников и ответить на вопросы: «Какое настроение, какие чувства вызывает красный цвет? На что он похож?»; 2) прочитав слова и назвать те, которые больше, чем другие, подходят к красному цвету. (Красный цвет — сильный, и громкий, и радостный.) Далее школьники (или учитель) читают фрагмент стихотворения И.А. Бунина «Листопад» и определяют значение разных цветов в описании осени.

На втором этапе учащиеся, знакомясь с характеристикой красного цвета В.В. Кандинского, учатся определять его семантическое значение в картинах и иконах, сопоставлять воздействие красного цвета с образом произведения. Например, в иконах красный цвет присутствует на одеждах Богородицы и олицетворяется с Царством Небесным. В одеждах Христа он становится символом Воскресения — победы жизни над смертью. В то же время пурпурные тона и красные цвета используются для изображения небесной грозы, зарева пожара, освещения бездонной глубины вечной ночи в аду. Кроме этого, красный цвет — это цвет крови и мучений, жертвы Христа. В процессе такой работы младшие школьники приходят к выводу, что красный цвет в зависимости от основной идеи произведения и других средств выразительности может восприниматься как теплый, энергичный, радостный и вместе с тем, в зависимости от оттенка, нести в себе агрессию, угрозу, гнев, чувствительность, эмоциональность, «огонь».

Подобная работа осуществляется при знакомстве с другими цветами радуги. Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: «Какими цветами (красками) можно нарисовать праздник?» (Красными, оранжевыми, желтыми, зеле-

ными, голубыми, синими.) «Какими цветами (красками) следует рисовать картину о войне?» (Серыми, черными, красными, фиолетовыми.) «Может ли один цвет выражать различные эмоциональные состояния?» (Да.)

Закрепление семантических значений слов, обозначающих основные цвета радуги, происходит при чтении стихотворений русских поэтов, а также на уроке внеклассного чтения «Коллективное составление сказки «Волшебная радуга». В помощь учащимся используются опорные слова:

сильный — слабый
громкий — тихий
радостный — грустный
нежный — грубый
звонкий — глухой
спокойный — тревожный
сочный — сухой
бархатистый — гладкий
блестящий — тусклый

Исходя из приведенных характеристик качественного состояния цвета, мы разработали следующую серию заданий, связанных с созданием образов-символов при помощи приема монотипии. Монотипия позволяет определить: а) смысл, который приобретает цвет в рамках архетипа; б) цветовую характеристику конкретного музыкального произведения и стихотворения, а также стилей композиторов; в) изменение смысла и значения образа (от теплого и радостного до тусклого и невзрачного), а также скрытый драматизм произведения. Используя знаково-символические особенности цвета, на уроках литературного чтения и музыки школьники создают монотипии к стихотворениям, программным музыкальным произведениям. На этом этапе осуществляется переход от чувственного к рациональному.

На третьем этапе предлагаются творческие задания.

Задание 1. Сочините сказку или подберите стихотворения, близкие данному музыкальному произведению по характеру.

Перед выполнением задания проводится беседа о характере выбранного музыкального произведения, художественных образах, учитель читает поэтические отрывки к музыкальному произведению,



предлагает сочинить сказку по схеме Дж. Родари.

Задание 2. Составьте литературные портреты к музыкальным произведениям.

В ходе выполнения этого задания учащимся приходится вспомнить ряд ранее прочитанных литературных произведений, их главных героев, соотнести характеристики героев с художественным образом музыкального произведения, придумать литературные портреты, обосновав их характеристики средствами музыкальной выразительности.

Задание 3. Представьте поведение героя и его музыкальный (или литературный) образ в измененных обстоятельствах, например, если бы Людмиле понравилось у Черномора? Прочитайте сказку «Снегурочка», затем сравните два образа: Снегурочка в сказке и Снегурочка в одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова. Придумайте свой финал сказки.

Задание 4. Подберите живописные

полотна, составьте синквейн к музыкальному произведению.

На этом этапе осуществляется переход от рационального к чувственному: от идеи к ее образному воплощению.

В целом, систематизация чувственных образов младших школьников способствует более глубокому пониманию художественных образов произведения искусства, развивает эстетическое восприятие, чувства, воображение и тем самым способствует эстетическому развитию личности, обеспечивая переход мысли обучающегося от чувственного к рациональному и наоборот.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов С.П., Овчинникова А.Ж. Использование знаков и символов в понимании младшими школьниками художественного образа. М., 2003.

2. Баранов С.П. Гносеологические основы начального обучения детей в школе. М., 2005.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Марсиане

Как часто дети в разных странах
Читают на страницах книг
О стройных странных марсианах,
Как часто думают о них!

Ну, что им марсиане эти,
Что им Рэй Брэдбери и Лем —
Как будто нет на белом свете
Насущней и важней проблем?

Но к ним взывают дети: «Где вы?»
Где жители чужих планет —
В созвездьи Рака или Девы?
Летит сигнал — ответа нет...

И в бездну бесконечной ночи
Уносят к звездам корабли
Не сумму наших одиночеств,
А одиночество Земли.

Е. Славороссова
(Журнал «Чудеса и приключения — детям». 2010. № 4.)