

Кульбекова Жанна Сатвалдиевна

учитель

Губина Любовь Васильевна

учитель

Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления
г. Уральск, Республика Казахстан

СОВМЕСТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ИСКУССТВА: АКТИВИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ ПРИ ОПИСАНИИ КАРТИН

Аннотация: статья отражает, как совместное планирование уроков учителя литературы и искусства активизирует академический язык учащихся и применение художественных терминов. Обычно на уроках используются специфические термины, характерные для данного предмета, и часто у учащихся возникают затруднения в использовании знаний одного предмета на другом. Совместное планирование позволило использовать знания, полученные на предмете искусства, на уроках литературы, что служит развитию функциональной грамотности учащихся.

Ключевые слова: литература, искусство, практический опыт, совместное планирование уроков, академический язык, исследование в действии.

Развитие функциональной грамотности учащихся в современном образовании является одним из приоритетов. Умение увидеть взаимосвязи в окружающем мире, применить знания из одной области для решения задач в другой, системный (комплексный) взгляд на проблемы формируют у учащихся компетенции, востребованные в ближайшем будущем. Но не всегда ученики применяют сведения, полученные на одном предмете, для успешного достижения целей обучения на другом предмете, несмотря на то что имеется непосредственная взаимосвязь. Логично предположить, что учащиеся смогут использовать знания, полученные на уроках искусства (изобразительное искусство, музыка) и на уроках литературы. Что же получается объективно? Например, при сопо-

ставлении иллюстрации и эпизода из произведения анализ выполненных работ показывает слабое использование знаний и применения терминов искусства на практике. При сопоставлении иллюстрации и эпизода произведения ученики ограничиваются общими фразами: «Художник изобразил свидание героев. Они сидят на скамейке лунной ночью. Герой внимательно слушает, что говорит героиня. Художник точно изобразил этот эпизод» и т. п. То есть можно заметить, что учащиеся могут в лучшем случае сжато описать содержательный план картины, но испытывают затруднения в описании специфических приемов, использованных художником. Также затруднения вызывает сравнение, насколько точно удалось художнику проиллюстрировать литературное произведение. С точки зрения учителя искусства, возникает вопрос, каким образом качественно реализовать языковые цели на уроке искусства, какие способы использовать для введения терминов на уроке? Чтобы изучить проблему, недостаточного использования учащимися способности к сравнению, анализу и классификации получаемой информации, мы решили провести исследование и, проанализировав учебные программы по русской литературе и искусству, разработать задания для уроков, выявить наиболее удачные и эффективные методы и приемы работы по обогащению лексикона учащихся и составить словарь терминов для активного использования на уроках живописи. Мы предположили, что это позволит учащимся не только использовать знания из смежных дисциплин, но и расширит их академический язык. Описания живописных полотен станут более развернутыми и научными благодаря использованию терминов. Для учителей искусства результаты исследования будут поддержкой по реализации языковых целей на уроках.

Для исследования мы выбрали учащихся 9 класса с русским языком обучения, так как этот класс в следующем году сдает внешний экзамен и должен применить сравнительно-сопоставительные навыки. Кроме того, учащиеся данного класса слабо выполняют задания по сравнению произведений разных видов искусства. Мы провели анкетирование среди учащихся, чтобы выяснить, как они видят взаимосвязь уроков литературы и искусства. Обработка анкет

показала, что наиболее тесно, по мнению учеников, литература связана с уроками русского языка и искусства. Учащиеся по-разному видят связь данных предметов, но многие отмечают творческие задания, работу с произведениями искусства и способность этих предметов формировать личность человека, помогать самореализации. Почти все учащиеся (88%) считают, что сопоставление художественного произведения и иллюстрации к нему помогают лучше понять замысел автора и образы героев. Иллюстрации могут раскрыть идею произведения, эмоции героев, окружающую обстановку, понять взаимоотношения между героями. Учащимся знакомо некоторое количество терминов живописи, но приведенные примеры и частотность их упоминания учениками говорит о том, что работа по развитию терминологической речи носит эпизодический характер.

Исследование проблемы взаимоотношений литературы и живописи на уроках возникло давно. Еще в середине XX века педагоги обратили особое внимание на использование возможностей этих видов искусств для, во-первых, реализации воспитательных задач обучения, во-вторых, для углубления понимания литературных и живописных произведений. Доктор филологических наук, профессор, член редколлегии междисциплинарного интернет-журнала «Нарраторриум» К.А. Баршт говорил о разных типах взаимосвязи литературы и живописи, которые, по его мнению, являются двумя сторонами одного процесса развития русской культуры, представляющими диалогическое единство.

Таблица 1

Таблица сопоставления литературы и искусства

	ЛИТЕРАТУРА	ЖИВОПИСЬ
1	Литературный портрет художника-живописца в произведении писателя	Живописный портрет литератора в произведении художника
2	Литературные описания живописных полотен. «Перевод» картины в словесную форму	Живописные иллюстрации литературных произведений. «Перевод» слова в изображение
3	Изобразительное искусство в творчестве литератора; писатель как зритель	Литература и словесность в творчестве живописца; художник как читатель
4	Иллюстрация и «литературная живопись» в творчестве писателя	Литературные произведения о живописи в творчестве художника

5	Произведение живописи, увиденное литератором, приводит к личному общению его с художником (автором произведения)	Литературное произведение, прочитанное художником, приводит к личному знакомству с писателем (автором этого произведения)
6	Графическая иллюстрация писателем своего литературного произведения	Литературное произведение художника по мотивам созданной им картины
7	Писатель рисует художника	Живописец создает литературное произведение о литераторе
8	Писатель прибегает к рисованию как этапу работы над своим литературным произведением	Художник делает литературные наброски в период подготовки к написанию картины

Из предложенной им таблицы типов взаимодействия литературы и живописи наиболее применима к образовательному процессу вторая пара («Литературные описания живописных полотен. «Перевод» картины в словесную форму» – «Живописные иллюстрации литературных произведений. «Перевод» слова в изображение»).

Для того чтобы улучшить навык сопоставления картин и художественного произведения, мы решили разработать и провести серию уроков, на которых применим некоторые приемы по развитию академического языка и сравнительно-сопоставительных навыков и определим их эффективность.

На первом уроке живописи мы решили использовать прием направляющих вопросов. Мы предположили, что данный прием поможет ученикам полно описать средства, использованные художником. Учитель составила вопросы, ответы на которые требовали не только описания содержания картины, но и использования терминов, например, «Какой вид искусства раскрывает эта работа?», «Какими средствами художник изображает замысел?». Ответы учащихся были краткими, сухими, с малым использованием терминов. Из беседы с учениками после урока было выяснено, что трудность составило вспомнить термины, использовать академический язык, поэтому в ответах в основном использовались простые и традиционно используемые понятия («теплые и холодные тона», «палитра», «передний план» и т. п.). Следовательно, этот прием на данном этапе был малоэффективным. Следует давать учащимся конкретные термины, которые необходимо включить в контекст.

На следующем уроке искусства во время изучения темы «Природные стихии» учитель предложила описать картину Е. Кима «Перекочевка». Для оказания поддержки были предложены опорные термины «центр композиции, оттенить, выделить, тона, цвета, мазки, динамика, движение, цветовая гамма, живописец». Цель данного задания – развивать навык анализа картины и активизировать использование терминов в речи учащихся. Опираясь на них, учащиеся индивидуально описывали картину. Эта картина была выбрана неслучайно, так как на следующих уроках литературы ученики приступали к изучению поэмы Пушкина «Цыганы». Ученики описывали художественные средства и способы, которые раскрывают настроение произведения. Анализ описаний показал, что, несмотря на предложенные термины, в описании чаще всего были использованы следующие: «цветовая гамма, передний план, цвета, теплые тона». Это говорит о том, что большинство учеников не используют термины в полной мере, а предпочитают употреблять привычные, часто используемые. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо в инструкции указать не просто использование терминов, а использование всех или большинства терминов. Или, как вариант, предложить учащимся самим дополнить ряд терминов. Это говорит о необходимости систематической работы по развитию терминологической речи. Мы связываем это с отсутствием в учебном плане требований к необходимому терминологическому минимуму, которым должны овладеть учащиеся.

Для закрепления результатов на уроке литературы по поэме А.С. Пушкина «Цыганы» учащиеся должны были, изучив близкую по содержанию к поэме картину Алексея Исупова «Путешествие цыган», найти строчки из произведения, которые описывают картину, точно указав границы эпизода. На этом уроке учащимся не было предложено поддержки в виде ключевых слов. Все учащиеся определили данный эпизод верно. Это позволяет сказать, что содержательный пласт картины понятен всем ученикам. Также смогли указать выразительные средства, использованные поэтом для создания образа цыган: «Эпитет «яркие» (лохмотья) описывает внешний вид цыган», «эпитет «в изодранных» (шатрах) описывает быт», «использованная автором метафора «все живо посреди сте-

пей» говорит о характере кочевого племени». Некоторые затруднения, но уже в меньшей степени, чем на уроке искусства, вызвало описание приемов, с помощью которых художнику удалось передать настроение картины, особенности быта цыган. Например, были даны такие ответы: «Он передал атмосферу яркими красками», «Художник, выбрав яркую и теплую цветовую гамму, отлично передает образ цыган», «Благодаря яркому колориту художник передал уникальность цыганского народа. Картина выглядит реалистично, живописно», «автор использует теплые и светлые тона, чтобы изобразить веселых цыган», «На картине изображено движение, то есть жизнь цыган, наполненная переездами», «использовал яркие оттенки», «Картина живая и динамичная». Учащиеся использовали некоторые термины, предложенные ранее на уроке живописи. Но в целом, сравнение картины с художественным произведением все еще вызвало затруднение. Только одна ученица отметила, что между картиной и текстом есть различие: «В тексте цыгане путешествуют по степи, а на картине мы видим лес». Таким образом, в данном 9 классе мы увидели необходимость по-прежнему использовать опорные слова для поддержки. То, что картина не была точной иллюстрацией к произведению, также вызвало затруднения.

Поэтому на четвертом уроке по исследованию работа строилась непосредственно на иллюстрациях к произведению. Ученики во время групповой работы сопоставляли эпизоды из поэмы с иллюстрациями к ней (художник И. Клементьева): «Композиция иллюстрации не проста. На передний план художник поместил главного героя эпизода – отца погибшей Земфиры. Он смотрит скорбным взглядом на убитую дочь. Позади него стоит толпа цыган, плотно прижавшись друг к другу. Этим художник показывает единство кочевого народа. Иллюстрация выполнена в черно-белом цвете, что усиливает мрачность и трагичность ситуации». «На иллюстрации изображен эпизод убийства Земфиры и ее любовника. Мы видим двух разъяренных людей, сражающихся в неравной схватке. На заднем фоне видны очертания местности: могила (место встречи Земфиры и молодого цыгана). Чтобы передать характер схватки, художник использует динамику движений. Это можно увидеть в широком размахе рук, ко-

торый показывает борьбу между героями. Такая деталь, как нож, говорит о смертельном исходе поединка». Можно заметить, что ученики стали давать более развернутые ответы с использованием большего количества терминов изобразительного искусства. Проанализированные работы говорят также о лучшем понимании цели ОСЗ.

На пятом уроке исследования мы решили проверить понимание учениками терминов. На этапе актуализации знаний (10 мин) ученики были разделены на группы. Первая группа выполняла задание на соответствие. Им необходимо было соединить толкование термина и его название. Это была группа учеников С. Для учеников группы В мы подготовили задание: вставить в текст описания картины пропущенные термины. Сильные ученики должны были описать картину К. Брюллова «Последний день Помпеи», используя как можно больше терминов. Все группы справились с заданием. Для группы С задание показалось простым, поэтому в течение оставшегося времени они, выбрав один термин, должны были подготовить для других групп толкование его с помощью мимики, жестов, движения. Они выбрали два термина – контраст и композиция. Учащиеся довольно быстро отгадали термины. Ученики группы В справились с заданием по времени (их текст был достаточно объемным). Ученики А подготовили описание картины, в котором использовали следующие термины: «Контраст, свет, тень, диагональ, композиция». Оценка этого этапа урока дана в педагогической рефлексии: «Этап актуализации продемонстрировал знание, понимание и применение терминов учащимися. Игровой элемент внес оживление в урок. За короткий период ученики повторили термины, активизировали академический язык. Групповая работа и дифференциация заданий были направлены как на удовлетворение потребностей учащихся, так и на развитие их способностей. Учащимся группы С можно было бы предусмотреть большее количество слов и определений».

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что вначале только 25% учеников активно использовали художественные термины для сравнения произведений литературы и искусства. Анализ работ, проведенных в конце ис-

следования, показал, что активно стали использовать академический язык уже 75% учащихся.

В ходе целенаправленной работы ученики стали давать более развернутые ответы. Например, при представлении проектов по искусству «Природные элементы», «Город будущего» (в конце изучения раздела) учащиеся показали владение терминами, на которых было акцентировано внимание в этом разделе. На уроках литературы при описании картин и сравнении с художественным произведением также улучшился академический язык, употреблялись термины по искусству, ранее не используемые (динамика, центр композиции, ракурс, цветовая гамма, оттенки). Практическая ценность исследования заключается и в использовании индивидуального подхода с учетом особенностей учеников (аудиалы, визуалы) для создания комфортных условий на уроке.

Для дальнейшей работы по развитию академического языка, использованию смежных знаний мы предлагаем примеры заданий по развитию терминологической речи на уроках искусства:

1. Сопоставить термин и значение.
2. Описать картину, используя ключевые фразы / слова (термины).
3. Составить облако слов из терминов по теме.
4. Вставить подходящие термины в текст с пропущенными словами.
5. Использовать в описании картины не менее 5 терминов.
6. Найти ошибку в употреблении термина.
7. Распределить термины по группам.
8. Из предложенного ряда слов / терминов указать главное (основное).
9. Найти соответствие термина и произведения искусства.
10. Дополнить ряд терминов.

Примеры заданий по активизации использования терминов на уроках литературы:

1. Укажи эпизод произведения, изображенный на иллюстрации.
2. Сравни приемы создания образа / выражения идеи, использованные писателем и художником.

3. Как / насколько художнику удалось передать атмосферу / настроение литературного произведения?

4. Какой прием, использованный писателем (художником), по вашему мнению, является основным?

Список литературы

1. Баршт К.А. О типологических взаимосвязях литературы и живописи (на материале русского искусства XIX века) // Русская литература и изобразительное искусство XVIII – начала XIX века: сб. науч. тр. – Л., 1988. – С. 5–34.

2. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. – М., 1962.

3. Наумкина Ю.А. Внутритекстовая связь литературы и изобразительного искусства как педагогическая проблема // Педагогический журнал. – 2011. – №1.