

МАОУ Каликинская СШ

**Мастер-класс
«Развитие художественного восприятия
младших школьников
в курсе внеурочной деятельности
«Образ и мысль»**

*Составила учитель
начальных классов
Галанина Н.А*

Нижний Новгород, 2025 г

Добрый день, уважаемые коллеги.

Современная система начального образования направлена на развитие ребенка как личности мыслящей и чувствующей, умеющей эффективно взаимодействовать с окружающим миром. Решению этих задач во многом способствует программа внеурочной деятельности «Образ и мысль»

Мастер-класс по курсу внеурочной деятельности для начальной школы «Образ и мысль» предполагает знакомство с содержанием данного курса и активную творческую работу участников мастер-класса через организацию учебного сотрудничества.

«Образ и мысль» ... Какие у Вас возникли ассоциации с этим названием? Как Вы думаете, о чем пойдет речь в данном курсе?

Тренинг « Строим дом»

Давайте с Вами познакомимся. Для этого мы разделимся на группы, каждая группа будет строить свой дом, в котором будет:

фундамент - девиз вашей группы

стена - на ней напишите три качества, которые присущи всем членам вашей группы

крыша – что вы ждёте от мастер - класса

окно – это глаза дома, а глаза - это зеркало души, в нем вы нарисуете образ, символ вашей группы

дверь - около неё вы напишите, как вас зовут (можно совместить имена)

труба – что вас беспокоит, тревожит

А теперь по одному человеку от каждой группы я предлагаю представить свой дом.

Авторами этого уникального курса являются замечательные педагоги кафедры начального образования Нижегородского института развития образования

И.И.Бондарева, С.К.Тивикова. Программа ориентирована на начальную школу и основана на психологических теориях когнитивного развития Ж.Пиаже и Л.С. Выготского, а также на теории стадий эстетического развития американского психолога А.Хаузен.

Курс «Образ и мысль» ориентирован на знакомство обучающихся начальной школы с произведениями мирового искусства, в процессе обсуждения которых дети учатся устанавливать взаимосвязи между чувственными и рациональными формами познания мира, постигать смысл художественных образов.

Содержание и технология программы «Образ и мысль» несут в себе огромный педагогический потенциал для развития творчества учащихся, их коммуникативных умений, воспитания толерантного мировоззрения.

Эта программа автономна, что позволяет использовать ее в зависимости от возможностей образовательного учреждения, потребностей и пожеланий педагогов, детей и их родителей по-разному.

Изучение данного курса можно начинать в любом классе начальной школы и даже на предшкольной ступени образования. Возможная продолжительность курса - от одного до четырех лет. Но наиболее оптимальным, позволяющим реализовать его развивающий потенциал, является трех-четырёхлетний срок, начиная с первого класса. На проведение занятий по курсу «Образ и мысль» рекомендуется отводить один час в неделю, то есть 34 часа в год. Программа оставляет за педагогом право отбора предлагаемого материала и собственного тематического планирования, сориентированного на конкретные педагогические условия, специфику образовательного учреждения, индивидуальные особенности учащихся и педагога.

В основе курса - уникальный метод организации обучения - метод фасилитированной дискуссии, которая помогает перевести знания, приобретаемые детьми посредством наблюдения, в разряд личностно ориентированных и может рассматриваться как форма коллективного обсуждения произведений живописи (а также любых визуально воспринимаемых объектов), опирающегося на определенную стратегию вопросов и технику парафраза.

В качестве основных принципов создания среды, побуждающей ученика к саморазвитию, следует назвать отсутствие искусствоведческой информации, опору на собственный опыт воспринимающего визуальный объект, обеспечение креативной атмосферы.

Другими специфическими чертами данной технологии можно считать многозначность интерпретаций визуально воспринимаемых форм и процессуальность (программа не предполагает конечной суммы знаний).

Давайте рассмотрим картину (*приложение 1*)

- *Что вы видите на этой картине?*
- *А что ещё вы видите?*
- *А что кроме этого видите?*
- *Что Вы здесь видите такого, что позволяет Вам так сказать?*
- *Что происходит на этой картине?*
- *Когда это происходит?*
- *Где это происходит?*
- *Что бы вы рассказали об этой картине человеку, который её никогда не видел?*
- *Как вы думаете, что осталось за кадром?*
- *Как это можно определить?*

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями: что Вы можете сказать относительно себя и самого процесса обсуждения?

Давайте познакомимся с задачами курса «Образ и мысль» (*приложение 2*)
Что бы Вам хотелось добавить к этим задачам?

Давайте запишем, в чем выражается деятельность детей на занятиях по курсу «Образ и мысль»? (*приложение 3*)

Как Вы думаете, в чем выражается деятельность педагога на занятиях по курсу «Образ и мысль»? (*приложение 4*)

Давайте познакомимся с важными понятиями данного курса.

Фасилитированная дискуссия (от лат. *fasilitare* - помогать, направлять) - это особым образом организованное обсуждение какой-либо проблемы, темы, ситуации (в том числе картины), предполагающее у участников общения наличие различных точек зрения, которые в ходе дискуссии принимаются как равноценные.

Задача педагога-фасилитатора - помочь высказаться каждому, поддержать различные мнения, дать почувствовать ребенку свою значимость в развитии дискуссии. При этом учитель не принимает в дискуссии непосредственного участия, не высказывает своего мнения.

Основными инструментами ведения дискуссии являются **парафраз** и **линкинг** (обобщающий парафраз).

Общение в фасилитированной дискуссии вырабатывает у ее участников способность не только прислушиваться к чужому, не похожему на свое мнению, но и слышать себя, соотносить свои мысли о разных предметах, свободно высказывать свою позицию.

Фасилитированная дискуссия вырабатывает такие важные умения, как:

- *слушать (то есть направлять свое внимание и волю на предмет дискуссии)*
- *слышать (то есть стараться понять то, о чем говорится, соотнести приводимые доводы с тем, что утверждается)*
- *принимать чужое мнение (то есть опираться на то положительное, что в нем содержится, и развивать его, обогащая своими мыслями)*

Одна из важнейших функций учителя в работе по данной технологии - осуществление **парафразы** (от греч. *paraphrasis* - «перетолкование»), который представляет собой в самом общем смысле переложение речевого высказывания ребенка, скорректированное и уточненное повторение его мысли по поводу картины. Парафраз допускает «перевод» речевого высказывания из одной эстетической системы в другую, использование иных слов, стиля речи, логики изложения при сохранении основной идеи говорящего.

Линкинг – это обобщающий парафраз.

Деятельность учителя заключается, таким образом, в организации пространства и ситуации свободного общения, а не в высказывании собственного мнения.

Попробуем записать функции парафразы (*приложение 5*)

Функции парафразы:

- конкретизирует и уточняет мысль ребенка, не искажая ее;
- демонстрирует принятие любого мнения, усиливая тем самым значимость высказывания каждого ребенка в общей дискуссии;
- направляет дискуссию, уводя ее участников от «зацикливания» на отдельных деталях;
- обобщает несколько точек зрения при интерпретации одного и того же зрительного образа (обобщающий парафраз - «линкинг»);
- способствует вербализации художественного образа (помогает «выводить мысль на поверхность», оформлять ее грамотно и красиво, что способствует общему речевому развитию учащихся, задает определенный ритм восприятия).

Перефразировать ответы детей учитель должен так, чтобы смысл их был не искажен, а скорректирован в соответствии с литературной нормой. Тем самым педагог дает ребенку понять, что его ответ услышан и принят, и усиливает, таким образом, значимость каждого высказывания. На таком занятии любое мнение само по себе ценно.

Правильно проведенный парафраз и отсутствие оценки способствуют созданию доброжелательной атмосферы, при которой дети не боятся говорить, раскрепощаются, чувствуют себя уверенно и даже молчаливые и стеснительные становятся активными.

Попробуем **подобрать глаголы** в соответствии с типами высказываний (*приложение 6*)

Давайте рассмотрим еще картину (*приложение 7*)

Теперь в роли фасилитатора будете Вы.

ОБСУЖДЕНИЕ:

1. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями: что Вы можете сказать относительно себя и самого процесса обсуждения?
2. Что порадовало? Что показалось удачным?
3. Что показалось трудным?
4. Возникли ли какие-то вопросы, которые хотелось бы обсудить? Что показалось непонятным?
5. Какой вопрос хотелось бы задать демонстратору?
6. Что еще можете сказать?

Помимо парафраза важным требованием к организации фасилитированной дискуссии является правильное **введение** учащихся **в учебный диалог**, а также грамотное его завершение, направленное на развитие у детей рефлексивного анализа собственной деятельности.

Рассмотрите систему вопросов и отметьте те вопросы, которые задавать нельзя. Обоснуйте свой выбор (*приложение 8*)

Таким образом, основные **принципы курса**:

- не дается никакой искусствоведческой информации, пока она не становится востребованной;
- не навязывается чьё-либо мнение;
- не высказывается оценок;
- используются вопросы «открытого характера», не имеющие однозначно правильного ответа;
- обобщаются ответы;
- свободно высказывается любое мнение, все высказывания равноправны.

Какие проблемы могут возникнуть?

1. Дисциплина. Важно приучить детей слушать друг друга.
2. Организация курса. Количество участников обсуждения 7-12 человек, максимальное число- 15. На обсуждение одной картины дается не более 20 минут. Возникающие вопросы педагог переадресует детям (*Ребята, а как бы вы назвали эту картину?*) *Защикливание переводит вопросом «Что еще вы видите, о чем мы не сказали?»*
3. Готовность педагога слушать, слышать, не оценивать. При необходимости педагог использует «Я-высказывание» («Я не успеваю тебя услышать...», «Я правильно поняла..», «Повтори, пожалуйста, еще раз, я не очень поняла..»)

Отбор произведений живописи осуществляется в соответствии с целями, задачами и технологией курса, а также основными этапами становления визуального мышления как функциональной организации познавательных и эмоциональных процессов на материале произведений живописи и должны соответствовать следующим принципам:

- доступности (доступным на том или ином этапе считается такое произведение, в котором дети могут понять позицию автора и высказать смысловые версии, не противоречащие авторскому замыслу);
- содержательности (предполагает оптимальную насыщенность картины деталями и/или изображение на ней легко определяемых эмоций, что дает возможность для создания детьми развернутого рассказа с целью передачи своего зрительского отношения к произведению);

- охвата широкого спектра жизненных явлений (изображение исторических событий, повседневной жизни, людей разных эпох, природы, интерьеров и др.):
- последовательности (учитываются возрастные особенности учащихся, уровень развития их визуальной культуры, особенности самого произведения);
- сочетаемости (организация восприятия на одном занятии двух произведений изобразительного искусства, объединение которых осуществляется на основе жанра, художественного направления, авторства, сходства тематики, персонажей, настроения, изобразительно-выразительных средств).

Для реализации этих принципов рекомендуется использовать работы разных стилей и направлений, относящиеся к реализму, романтизму, экспрессионизму, импрессионизму, сюрреализму.

В качестве диагностики можно использовать тест Торренса (*приложение 9*), в котором оценивается *проработанность рисунка*. Также возможна работа с закрытой частью картины, ребенку предлагается для рассмотрения 2-3 картины. Такая диагностика должна строиться индивидуально.

В заключении я предлагаю Вам собрать в дорогу багаж – это багаж ваших знаний. Подумайте, а что важного я точно возьму с сегодняшнего мастер-класса. А информацию еще надо будет обдумать, перемолоть, отправим в мясорубку (*приложение 10*)

Цель:

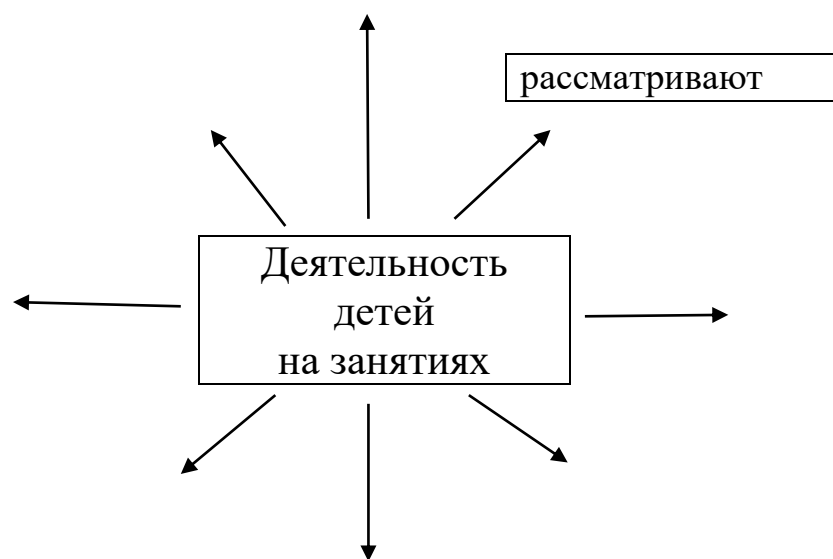
создание условий для эмоционально-ценностного развития личности ребенка на основе восприятия произведений изобразительного искусства в рамках фасилитированной дискуссии.

Задачи курса:

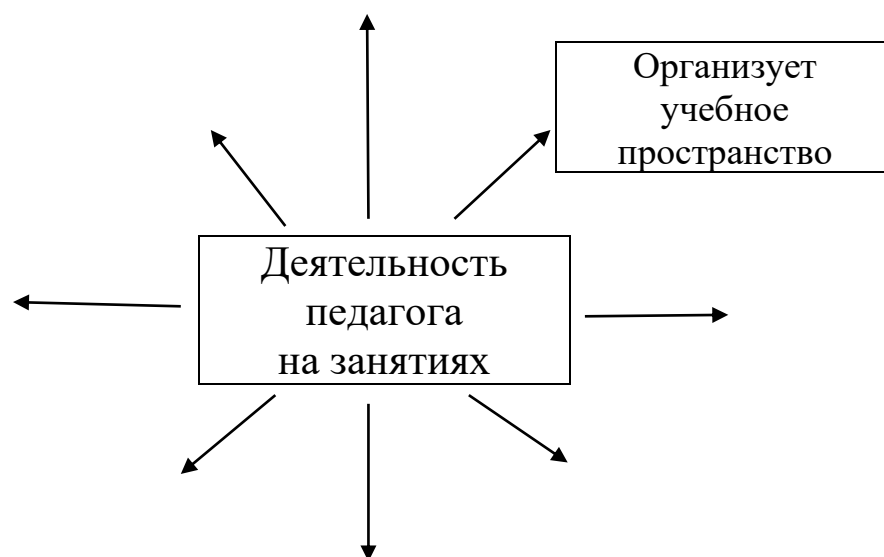
- формирование познавательного интереса к произведениям искусства, личностной потребности в искусствоведческой информации;
- создание ситуации успеха для каждого ребенка, коррекция и профилактика личностной тревожности.
- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, навыков учебного сотрудничества, умений ведения дискуссии;
- создание условий для развития спонтанной и подготовленной речи, для развития способности к вербализации художественных образов;
- развитие креативности как способности к гибкому, конструктивному мышлению и поведению;
- развитие «Я - концепции» младшего школьника, его самооценки;
- развитие визуального мышления, понимаемого в данном контексте как способность видеть и понимать смысловую ткань зрительного образа;

Что бы Вам хотелось добавить к этим задачам?

Запишите, в чем выражается деятельность детей на занятиях по курсу «Образ и мысль»

Запишите, в чем выражается деятельность педагога на занятиях по курсу «Образ и мысль»

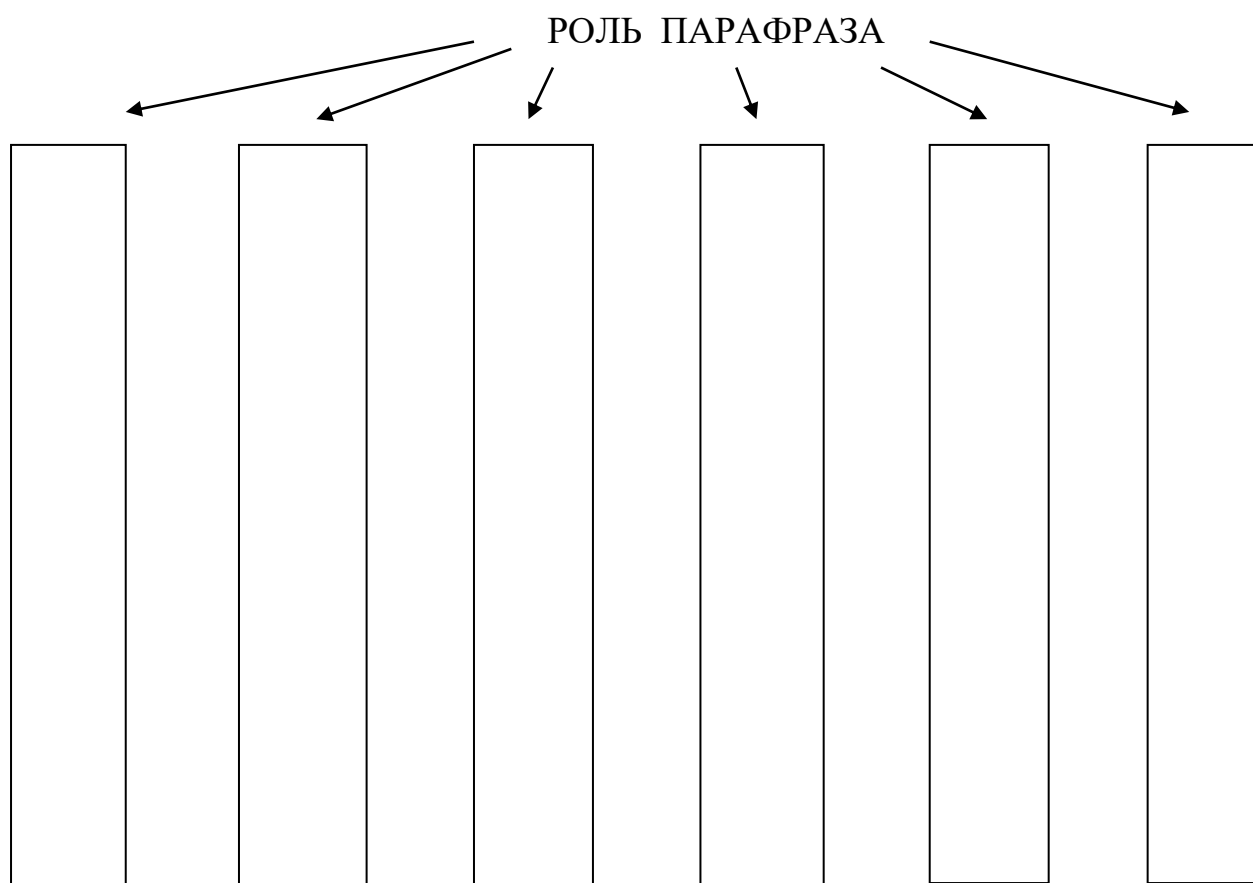

ПАРАФРАЗ – одна из важнейших функций учителя.

Парафраз (от греч. *paraphrasis* - «перетолкование») представляет собой в самом общем смысле переложение речевого высказывания ребенка, скорректированное и уточненное повторение его мысли по поводу картины. Парафраз допускает «перевод» речевого высказывания из одной эстетической системы в другую, использование иных слов, стиля речи, логики изложения при сохранении основной идеи говорящего.

Техника парафразы выражается в выделении основных ключевых моментов речи ребенка без привнесения в него дополнительного смысла. Деятельность учителя заключается, таким образом, в организации пространства и ситуации свободного общения, а не в высказывании собственного мнения.

Перефразировать ответы детей учитель должен так, чтобы смысл их был не искажен, а скорректирован в соответствии с литературной нормой. Тем самым педагог дает ребенку понять, что его ответ услышан и принят, и усиливает таким образом значимость каждого высказывания. На таком занятии любое мнение само по себе ценно.

Подберите возможные глаголы в соответствии с типами высказываний

Тип высказывания	Возможные глаголы
Наблюдение	
Ассоциация	
Уточнение	
Сравнение	
Эмоция	
Размышление	

Рассмотрите систему вопросов, составляющих основу фасилитированной дискуссии. Какие вопросы Вы бы убрали из этого списка? Почему?

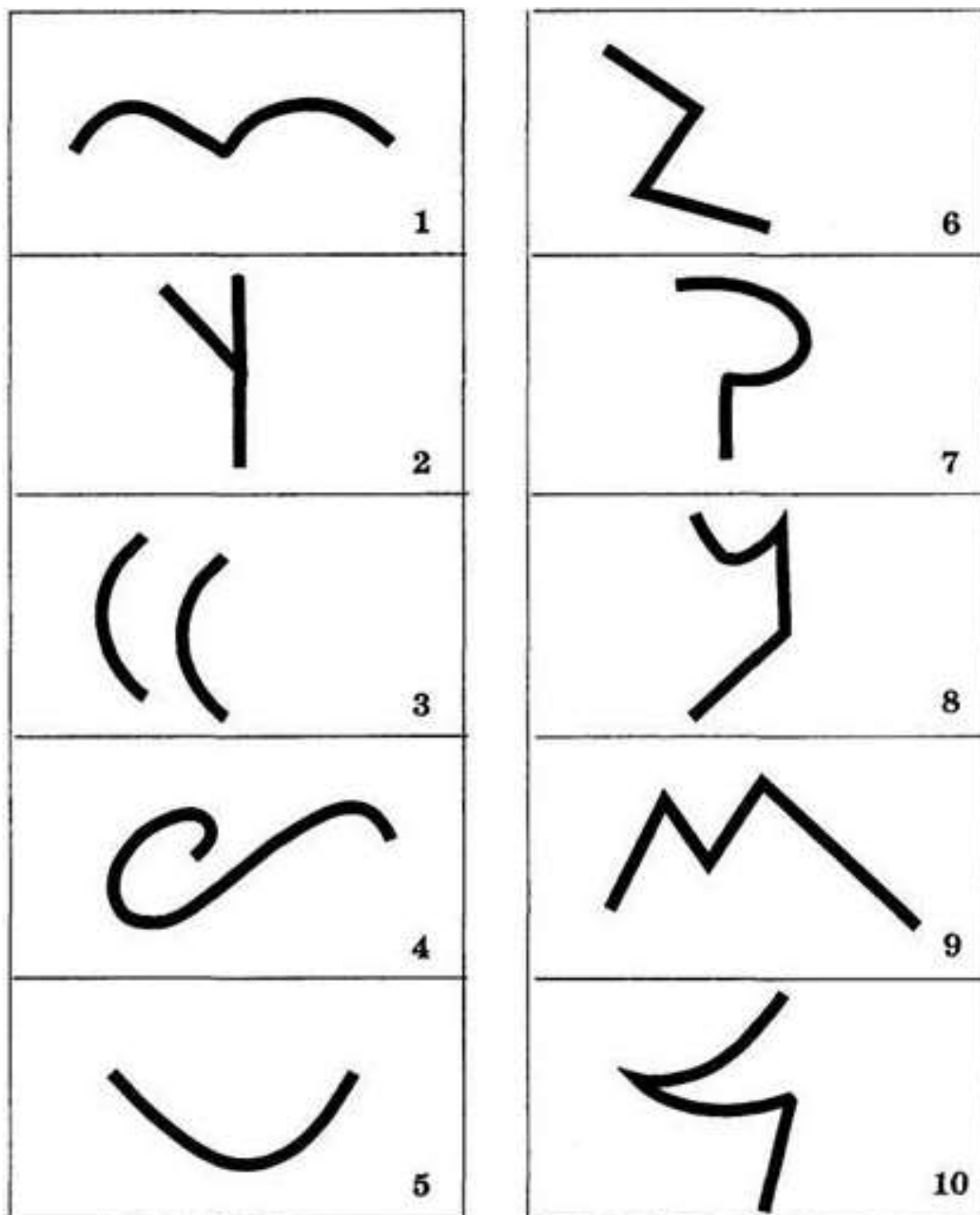
- Что вы видите на этой картине?
- А что еще вы видите на картине?
- А что еще вы видите, кроме этого?
- Что происходит на этой картине?
- А что еще здесь происходит?
- Кто может еще что-нибудь добавить?
- Заметили ли Вы разницу между слайдом и картиной, которую вы рассматривали на экспозиции?
- Кто этот человек?
- Почему ты так считаешь?
- Почему картина так называется?
- Что еще мы можем сказать об этом человеке?
- Кто эти люди?
- Что ты тут видишь такое, что позволяет тебе это сказать?
- Как это можно определить?
- Что заставляет тебя так думать?
- Что позволяет тебе так думать?
- Где это происходит?
- Почему ты считаешь, что это именно так?
- Что еще мы можем сказать о том месте, где все это происходит?
- Что еще мы можем сказать о том, кто изображен здесь?
- Когда это происходит?
- Что еще мы можем сказать о времени, когда все это происходит?
- Что мы можем сказать об этом человеке, взглядывая в картину?
- Где, как вам кажется, находился фотограф (художник), когда делал этот снимок (картину)?
- Как вы думаете, что заинтересовало художника в этом сюжете?
- Как вы думаете, а что осталось за кадром?
- Что ты имеешь в виду?
- Ты не мог бы объяснить поподробнее?
- Ты не мог бы сказать это другими словами?
- Что видно на картине, а о чем мы можем только догадываться?
- Где еще мы можем пользоваться этими вопросами?
- Чему мы учились, разглядывая произведения искусства?
- Что такое искусство?
- Что значит быть художником?
- Что такое музей?
- Зачем мы рассматриваем различные произведения искусства?
- Что общего между слайдами?
- О чем могли говорить эти люди?
- О чем человек думает?
- Какое настроение вызывает у вас эта картина?
- С помощью чего художнику удалось передать такое настроение?

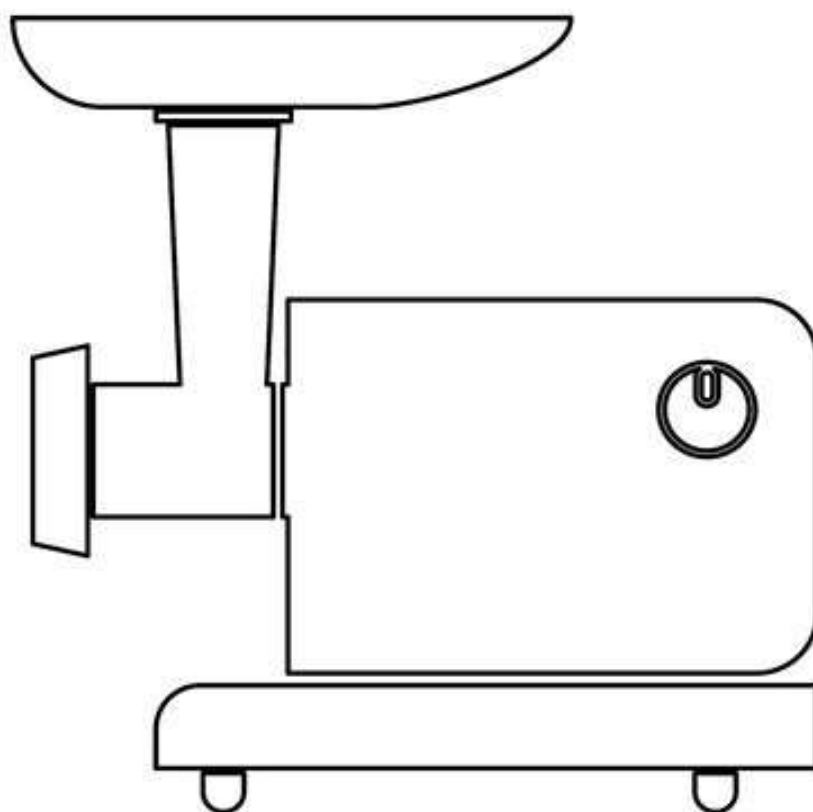
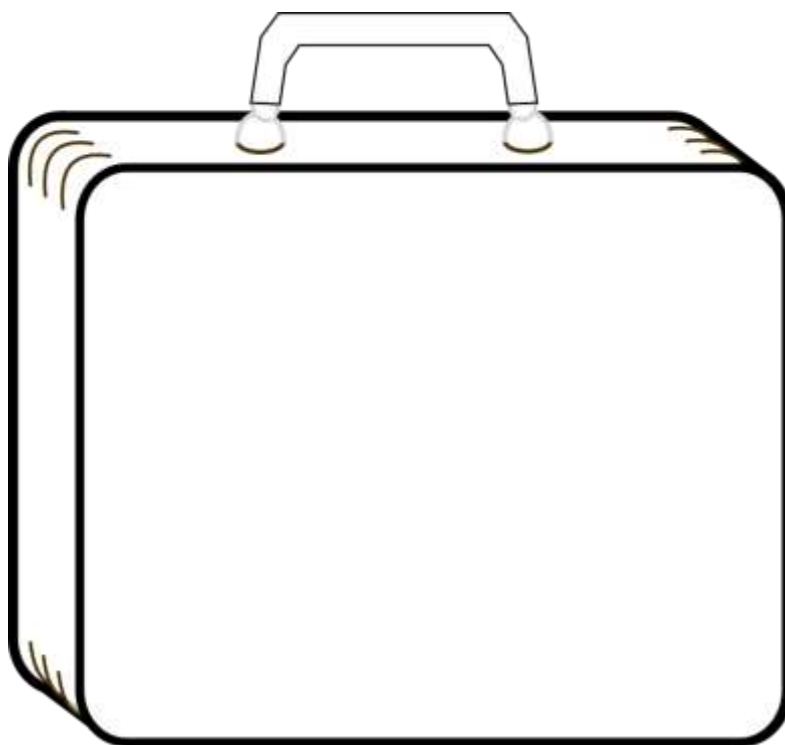
- Что хотел сказать художник?
- Зачем художник использовал такие краски?
- Что бы вы могли сказать об этой картине? Об этом художнике?
- Что мы можем сказать о том, как художник изобразил это время? Каким изобразил это время?
- Что бы вы рассказали об этой картине человеку, который ее никогда не видел?
- Как вы думаете: это картины одного художника?
- Что объединяет эти картины?

Диагностический тест Торренса

Тест может быть использован для испытуемых от 6 лет.

На выполнение каждого субтеста дается 10 минут, но по мнению многих психологов, время выполнения задания можно не ограничивать, так как креативный процесс предполагает свободную организацию временного компонента творческой деятельности. Художественный уровень исполнения в рисунках не учитывается.

Список литературы

1. Бондарева И.И., Тивикова С.К. ОБРАЗ И МЫСЛЬ. Программа внеурочной деятельности для начальной школы.- Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2018. –С. 48
- 2.Молодцова Н.Г., Тивикова С.К. ОБРАЗ, МЫСЛЬ И СЛОВО. Реализация идей К.Д.Ушинского в современном начальном образовании – Москва: МПГУ, 2024.- С.172.