

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Мейликов Шерзод Шухратович,

*Преподаватель Международного инновационного университета,
кафедра зарубежной филологии*

E-mail: sherzod19990102@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18605867>

***Annotatsiya.** Maqolada adabiyot, musiqa, teatr, tasviriy san'atning hozirgi maktab va oliy ta'lim muassasalarida qanday qo'llanayotgani haqida so'z boradi. Ular qanday yordam berishini ko'rib chiqamiz: tangidiy fikrlash, hissiy sezgirlik, boshqa madaniyatlarni va o'z qadriyatlarini tushunishni rivojlantiradi. Asosiy manba — Rossiya va xorijdan zamonaviy pedagogik tadqiqotlardir. Alohida maktab o'quvchilari va talabalar nima uchun kamroq o'qiy boshlaganligi va bunga raqamlashtirishning qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil qilinadi. Matn amaliyotchi o'qituvchilar, metodistlar va bu sohada tadqiqot olib boruvchilar uchun foydali bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** badiiy asar, ta'limda adabiyot, o'quv savodxonligi, tangidiy fikrlash, hissiy intellekt, madaniyatlararo muloqot, pedagogik usullar, raqamli davr.*

***Аннотация.** В статье речь о том, как литература, музыка, театр, живопись используются в школах и университетах сейчас. Мы посмотрим, чем они помогают: развивают критическое мышление, эмоциональную чуткость, понимание других культур и собственных ценностей. Основа — современные исследования по педагогике из России и из-за рубежа. Отдельно разберём, почему школьники и студенты стали меньше читать и как на это влияет цифровизация. Текст будет полезен педагогам-практикам, методистам и тем, кто занимается исследованиями в этой области.*

***Ключевые слова:** художественное произведение, литература в образовании, читательская грамотность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, межкультурная коммуникация, педагогические методы, цифровая эпоха.*

***Abstract.** This article examines how literature, music, theater, and visual arts are currently utilized in schools and universities. It explores their role in fostering critical thinking, emotional sensitivity, understanding of other cultures, and personal values. The analysis draws on contemporary pedagogical research from Russia and abroad. A specific focus is placed on the decline in reading among students and the impact of digitalization on this trend. This text will benefit practicing educators, curriculum developers, and researchers in the field.*

***Keywords:** artistic work, literature in education, reading literacy, critical thinking, emotional intelligence, intercultural communication, pedagogical methods, digital age.*

Введение. Образование сегодня — это не только передача знаний. Оно должно помогать человеку становиться цельным, творческим и ответственным. Литература, музыка, картины, спектакли здесь не просто красивое дополнение — они реально работают как инструмент. Через них ученик может прожить сложные ситуации, исторические моменты или чужие внутренние конфликты так, как на обычном уроке это почти невозможно.

Методы и уровень изучения. Почему эта тема сейчас особенно актуальна? Исследования PIRLS и подобные показывают, что с пониманием прочитанного у школьников всё хуже. Нужно искать способы увлечь чтением и научить

вчитываться по-настоящему. В мире, где информация летит короткими роликами, ценнее всего становятся умение думать, чувствовать чужую боль и разбираться, где правда, а где манипуляция — и всё это хорошо развивается именно через искусство. Плюс мир стал очень многокультурным, и без понимания чужих культур уже никуда — здесь опять помогают книги и другие искусства разных стран.

Цель статьи — собрать вместе, что сейчас говорят о роли художественных произведений в обучении, показать, какие у них основные задачи и какие приёмы реально работают.

Задачи:

1. Посмотреть, какие теоретические подходы есть к тому, зачем вообще нужны художественные тексты в образовании.

2. Разобрать главные функции литературы и искусства для развития ученика — от мышления до ценностей.

3. Проанализировать, как сейчас вводят художественные тексты в уроки на разных ступенях.

4. Обсудить, с какими трудностями приходится сталкиваться в цифровую эпоху и что может получиться в будущем.

5. Теоретические основы: образовательный потенциал художественного произведения. Художественный текст устроен совсем не так, как учебник или научная статья. Он говорит сразу и с головой, и с чувствами, и с воображением. В нём почти всегда несколько слоёв смысла, и каждый может увидеть что-то своё — это и создаёт почву для нормального разговора в классе. Именно из-за этой открытости искусство хорошо учит думать критически и не бояться разных точек зрения.

Результаты исследования. Теоретические основы: образовательный потенциал художественного произведения. С точки зрения педагогики такое произведение — как безопасная модель реальной жизни. Ученик может встретиться с моральным выбором, войной, предательством, любовью — но без реального риска. Литература редко даёт готовые ответы, зато позволяет прожить чужой опыт через героя, посочувствовать ему, понять, почему он поступил именно так. Этот непрямой путь часто доходит до человека лучше, чем любые нравоучения.

С педагогической точки зрения, художественный текст моделирует мир. Он позволяет ученику в безопасной, опосредованной форме столкнуться с моральным выбором, историческими событиями или сложными отношениями между людьми. Художественная литература обычно не даёт прямых указаний, но содержит в себе опыт, который читатель осваивает самостоятельно, через сопереживание героям и разбор их действий. Такой косвенный воспитательный эффект часто работает лучше прямых наставлений.

Многофункциональная роль художественных произведений в образовании.

1. Когнитивное развитие и критическое мышление Художественные произведения легко ложатся на другие предметы. Через исторический роман можно почувствовать эпоху, через фантастику — поговорить про границы науки и этику, через стихи — разобрать, как работает язык. Получается естественная связь между дисциплинами.

Работа с текстом заставляет анализировать, интерпретировать, оценивать. Дети учатся замечать, откуда что берётся, где автор высказывает своё мнение, а где просто факты, как делать выводы. В юридических вузах, например, иногда специально дают художественные тексты, чтобы отрабатывать навыки разбора сложных ситуаций.

2. Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии Когда читаешь книгу или смотришь фильм, можно по-настоящему пережить чужие эмоции и хотя бы на время оказаться в чужой шкуре. Это и есть основа эмоционального роста. Человек учится замечать, что чувствуют другие, и это очень важно для нормального общения. Особенно сейчас, когда много общения идёт через экран и без голоса, мимики, жестов — умение читать эмоции по тексту или по картинке становится почти спасением.

3. Воспитание ценностей и гражданской позиции В книгах — и старых, и новых — постоянно возникают вопросы о добре и зле, справедливости, свободе, ответственности. Когда их обсуждают на уроке, подросток начинает думать, а как бы он сам поступил. Педагоги замечают: чтение литературы помогает чувствовать тоньше, размышлять самостоятельно и постепенно собирать своё мировоззрение.

4. Формирование культурной и межкультурной компетенции Своя национальная литература помогает понять, кто мы такие: язык, история, традиции, образ мыслей. А когда читаешь авторов из других стран — начинаешь лучше понимать их мир, видеть, чем он отличается и чем похож. Это хороший способ бороться со стереотипами. Исследования подтверждают: литература — один из самых сильных инструментов межкультурного образования. Плюс она делает уроки иностранного языка живыми и настоящими.

5. Развитие речи и умения общаться Хороший художественный текст — это образец языка во всём богатстве. Работа с ним увеличивает словарь, учит чувствовать стиль, помогает говорить и писать точнее и ярче. Обсуждения, доклады, сочинения по книге — всё это тренирует умение выражать мысли и слушать других. Особенно для начальной школы литература остаётся одним из главных способов развивать речь.

6. Педагогические практики и методы интеграции Чтобы детям было не скучно и правда полезно, лучше не ограничиваться разбором по готовой схеме. Можно устраивать настоящие споры про то, правильно ли поступил герой, или даже «суд» над ним. Отлично заходят творческие задания: снять буктрейлер, разыграть сценку, нарисовать литературную карту, написать свой текст по мотивам. Текст можно встроить в урок истории или обществознания — через него проще понять время или проблему в обществе. Полезно сравнивать экранизации, переводы, постановки, искать похожие темы в разных культурах. Хорошо, когда ученики сами выбирают, что читать. А цифровые штуки — ментальные карты, таймлайны, онлайн-книжные клубы — делают процесс живее.

7. Вызовы современности и перспективы Проблем хватает. Во многих школах часы на литературу урезают, и гуманитарная часть обучения слабеет. Дети привыкли к быстрому визуалу — длинные тексты читать тяжело. Есть конфликт между классикой, которую «надо», и современными книгами, которые подросткам ближе и понятнее. Чтобы всё это работало, учителю самому нужно много читать, знать современные приёмы и уметь заинтересовать.

Но есть и хорошие возможности. Цифровизация, несмотря на минусы, открывает доступ к огромным библиотекам, позволяет погружаться в книгу через VR, собирать читателей онлайн. Ещё одно направление — соединять разные искусства в один урок или проект: литературу с музыкой, театром, визуальным рядом. Такой подход уже используют в разных странах и он даёт результат.

Педагогические практики и методы интеграции. Чтобы занятия с художественными текстами не превращались в скучный разбор и приносили реальную пользу, учителю стоит отходить от стандартного анализа по пунктам. Вместо этого можно устраивать открытые разговоры или настоящие дебаты про то, как герой поступил в сложной ситуации — иногда дело доходит до импровизированного «суда», где все аргументируют свою позицию.

Очень хорошо заходят творческие задания: снять короткий буктрейлер, разыграть сценку, нарисовать литературную карту мест действия или даже написать свой небольшой текст по мотивам книги — фанфик или продолжение. Текст легко встраивается в другие предметы: на истории через роман можно почувствовать атмосферу эпохи, на обществознании — разобрать социальные конфликты или проблемы общества.

Интересно сравнивать, как одну и ту же книгу сняли разные режиссёры, или как её перевели на разные языки, или найти похожие мотивы в литературе разных стран. Главное — давать ученикам иногда самим выбирать, что читать, чтобы было ближе к их вкусам. Цифровые инструменты тоже в помощь: можно вместе делать

ментальные карты, строить интерактивные таймлайны сюжета или подключаться к онлайн-обсуждениям с другими читателями из разных городов и стран.

Вызовы современности и перспективы. Проблем хватает, и они довольно серьёзные. Во многих школах по всему миру часы на литературу постепенно сокращают — гуманитарная сторона обучения от этого ощутимо страдает. Дети сейчас растут среди коротких видео, мемов, бесконечного скролла — длинный текст, который требует сидеть и вчитываться, для многих становится почти непосильным. Ещё один вечный конфликт: классику проходить обязательно, потому что «это основа», или всё-таки добавлять современные книги, которые подросткам понятны, близки и не вызывают отторжения. И последнее — учитель не может просто прийти и сказать «читаем Достоевского». Чтобы это заработало, ему самому нужно читать много и с удовольствием, разбираться в новых подходах к урокам и уметь зажечь интерес.

Но при всём этом открывается немало хорошего. То же самое цифровизация, которая мешает глубокому чтению, одновременно даёт огромные плюсы: любые книги в кармане через онлайн-библиотеки, возможность через VR надеть на себя мир произведения, онлайн-группы, где можно спорить о книге с людьми из других стран в реальном времени. Ещё одно направление, которое выглядит многообещающе, — когда на занятии или в проекте смешивают разные искусства: берут книгу, добавляют к ней музыку, театральные зарисовки, картины или даже короткие видео. В разных странах такой подход уже используют, и он часто даёт гораздо более живой и запоминающийся результат.

Заключение. Художественные произведения в образовании — это не обязательный пункт программы и не способ красиво заполнить время на уроке. Это один из редких способов дать человеку пережить то, чего в его собственной жизни может никогда не случиться: встать перед выбором, от которого зависит всё, почувствовать чужую утрату как свою, увидеть мир глазами человека, жившего сто лет назад или на другом конце планеты. Книга, музыка, спектакль, картина — они позволяют ученику не просто узнать факты, а пропустить их через себя, через свои эмоции, сомнения, мысли.

Сейчас это всё даётся с огромным трудом. Часы на литературу и гуманитарные предметы режут год от года — школа становится всё более узкой, технической, без пространства для души. Подростки живут в потоке коротких видео, где всё меняется за 15 секунд, — длинный текст для них часто как иностранный язык, который никто не учит. Учителя сами разрываются: классика нужна, потому что без неё теряется связь с прошлым, но если заставлять читать только её, дети просто закроются. Современные книги ближе, понятнее, но тогда возникает вопрос — а что мы теряем, отказываясь от «тяжёлой» классики? И главное: без учителя, который сам читает с

интересом, который пробует новые способы вести урок и который не боится, что в классе зазвучат споры, эмоции, даже слёзы, — ничего не получится.

Но именно в этой сложности и кроется надежда. То, что мешает — цифровизация, — одновременно помогает: книги теперь везде, в кармане, в любое время; через виртуальную реальность можно шагнуть в Петербург Достоевского или в мир «1984»; в онлайн-группах люди из разных стран часами обсуждают одного и того же героя. А когда на занятии или в большом проекте смешивают разные искусства — берут роман и добавляют к нему музыку, которая звучит в голове героя, театральные этюды, где ученики сами становятся персонажами, картины той эпохи, короткие видео, которые объясняют контекст, — выходит нечто гораздо большее, чем просто урок. Это уже не «прохождение материала», а живое переживание. Такой опыт уже есть в школах и университетах разных стран, и он работает — дети не просто запоминают, а запоминают с душой.

Всё в итоге сводится к одному. Художественные произведения перестают быть мёртвой обязанностью и начинают менять человека тогда, когда в классе звучат не только правильные ответы, но и честные вопросы: «А я бы так смог?», «Почему он поступил именно так?», «Что бы я почувствовал на его месте?». Когда учитель не боится тишины после тяжёлого момента в книге, когда ученики спорят до хрипоты, когда урок превращается в разговор между людьми — вот тогда образование снова становится тем, чем должно быть: помощью человеку становиться чуть лучше, чуть глубже, чуть человечнее.

Список использованной литературы:

1. Hetland, L., Winner, E., Sheridan, K. M., & Veenema, S. (2013). *Studio Thinking 2: The Real Benefits of Visual Arts Education*. Исследует реальные преимущества визуальных искусств для образования, выделяя «привычки мышления», которые развиваются в художественной студии (например, наблюдение, развитие мастерства, исследование). Ключевой источник о когнитивных и креативных функциях искусства.
2. Marshall, J., & Donahue, D. M. (2014). *Art-Centered Learning Across the Curriculum: Integrating Contemporary Art in the Secondary School Classroom*. Представляет модель интеграции современного искусства в различные учебные дисциплины, что напрямую связано с межпредметными подходами в вашей статье.
3. Addison, N., & Burgess, L. (Eds.). (2020). *Debates in Art and Design Education (2nd ed.)*. Сборник, посвященный современным дебатам в художественном образовании, включая вопросы инклюзии, гражданского воспитания и новых технологий.
4. Yenawine, P. (2013). *Visual Thinking Strategies: Using Art to Deepen Learning across School Disciplines*. Описывает конкретную методику использования искусства для развития критического мышления и ведения дискуссий на уроках по разным предметам.
5. Gardner, H. (1990). *Art Education and Human Development*. Классическая работа, связывающая художественное образование с теориями человеческого развития и множественного интеллекта, что важно для раздела о развитии личности.
6. Douglas, K. M., & Jaquith, D. B. (2018). *Engaging Learners Through Artmaking*. Практико-ориентированная книга, предлагающая подходы к организации художественной деятельности, где ученик выступает как автор и исследователь.

7. Jaquith, D. B., & Hathaway, N. E. (Eds.). (2012). *The Learner-Directed Classroom: Developing Creative Thinking Skills through Art*. Освещает педагогические стратегии, направленные на развитие самостоятельности и креативного мышления учащихся через искусство.
8. Рыбцова Л. Л., Дудина М. Н., Гречухина Т. И. и др. (2018). *Современные образовательные технологии: учебное пособие*. Включает разделы по методикам преподавания для филологии, культурологии и искусствоведения, содержит главы о проектном и диалогическом обучении.
9. *Инновационные подходы и технологии в общем и профессиональном образовании: учебно-методическое пособие* / Е. А. Алисов и др. (2018). Рассматривает современные педагогические инновации, актуальные для интеграции искусства в образовательный процесс.
10. Cooper, M. (2006). *Making Art Together: How Collaborative Art-Making Can Transform Lives, Classrooms, and Communities*. Практическое руководство по созданию совместных арт-проектов, которые укрепляют сообщество и развивают социальные навыки.
11. Stewart, M. G., & Congdon, K. (Eds.). (2004). *Community Art in Action*. Ресурс о том, как художественное образование и community-based art могут отражать и развивать культурные традиции, что важно для раздела о межкультурной коммуникации.
12. Burnham, R., & Kai-Kee, E. (2011). *Teaching in the Art Museum*. Исследует философию и практику образования в музеях, являющихся важной площадкой для развития культурной компетенции и работы с первоисточниками.

