

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Развитие критического мышления у школьников на уроках
художественного цикла**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 2 курса, 221 группы
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
факультета искусств

Пустобаевой Елены Алексеевны

Научный руководитель

Доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой ТИПИ

доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026

Введение. Актуальность темы исследования определяется высокой значимостью критического мышления как метапредметного навыка, требуемого современными образовательными стандартами, и недостаточной разработанностью методик его целенаправленного развития на уроках художественного цикла. Несмотря на потенциал дисциплин художественно-гуманитарного содержания для развития аналитической деятельности учащихся, на практике он часто остаётся нереализованным. Это создаёт потребность в теоретическом обосновании и практической проверке комплекса педагогических условий и методик, способствующих эффективному развитию критического мышления у школьников средствами искусства.

Характерной чертой современного этапа развития общества является всё расширяющееся информационное пространство. Скрытые информационные атаки оказывают негативное влияние на жизнь людей в целом. В этих условиях становится очевидной необходимость выработки такого способа отношения к действительности, который мог бы помочь противостоять многим формам манипулирования взглядами людей и их внутренним миром. Поэтому существует общественная потребность к созданию необходимых условий для формирования личности как субъекта, не пассивно усваивающего опыт предшествующих поколений и культуру в целом, а преобразователя, который вносит своим существованием и деятельностью большой вклад в становление и гармонизацию общества. В связи с этим изучение критического мышления как характеристики субъекта, как качественно определённого способа саморегуляции личности, а также выявление факторов, способствующих его развитию, приобретает в настоящее время особую актуальность.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема формирования критического мышления широко освещена в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов (Дж. Дьюи, Р. Пол, Д. Халперн и др.). Вопросы методики преподавания дисциплин

художественного цикла рассматриваются в работах Е.П. Кабковой, Л.М. Предтеченской, Б.М. Неменского и др. Вместе с тем специфика целенаправленного развития именно навыка критического мышления на уроках художественного цикла требует дополнительного изучения, поскольку существующие подходы часто носят общепедагогический характер без учёта метапредметного потенциала искусства.

Объектом исследования является образовательный процесс.

Предмет исследования: развитие критического мышления у школьников на уроках художественного цикла.

Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность комплекса педагогических условий, способствующих развитию критического мышления у школьников на уроках художественного цикла.

В ходе исследования решаются следующие задачи:

- проанализировать психолого-педагогические исследования, определить понятие «критического мышления» и выявить его структуру;
- определить и теоретически обосновать значение применения средств искусств в образовательном процессе;
- систематизировать и описать педагогические методы и технологии, способствующие развитию критического мышления на уроках художественного цикла;
- апробировать и описать ход опытно-экспериментальной работы по развитию критического мышления в образовательном процессе Школы креативных индустрий.
- провести анализ и интерпретацию результатов эксперимента для оценки эффективности предложенного комплекса методических разработок.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют следующие исследования:

- научные труды Л.С. Выготского;

- труды по теории критического мышления (Дж. Дьюи, Д. Халперн., Р.Х. Энниса и др.);

- исследования в области методики преподавания дисциплин художественного цикла (Е. П. Кабкова, Л. М. Предтеченская и др.);

- технологии развития критического мышления С.И. Заир- Бека и И.В. Муштавинской.

Нормативно-правовой базой послужили Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), Концепция преподавания предметной области «Искусство» и труды по истории становления курса «Мировая художественная культура».

Методы исследования:

- теоретические: анализ литературы, моделирование;

- эмпирические: тестирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые комплексно рассматривается специфика развития навыка критического мышления именно на уроках художественного цикла с учётом метапредметного характера дисциплин; разработана и апробирована система заданий, интегрирующих искусствоведческий анализ и развитие критического мышления.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении структуры и критериев сформированности навыка критического мышления у школьников в контексте гуманитарного образования; в систематизации методических приёмов для уроков художественного цикла.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические материалы (система заданий, диагностический инструментарий) могут быть использованы педагогами дополнительного образования, а также в системе повышения квалификации педагогических кадров.

База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» города Саратова, структурное подразделение: Школа креативных индустрий.

Апробация результатов исследования представлена:

- в процессе работы в МБУДО «Детская школа искусств №7, Школа креативных индустрий» города Саратова;

- в публикации статьи: Пустобаева Е.А. Образовательный потенциал культурного наследия г.Саратова и его использование в работе с детьми младшего школьного возраста/ Пустобаева Е.А., И.Э. Рахимбаева // XIII Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» –/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой.- Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2024.-511 с.- С.450-458

Структура работы ВКР. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы. В первой главе работы под названием «Теоретические основы развития критического мышления у школьников на уроках художественного цикла» обозначены и изучены:

- 1) понятие и структура критического мышления в психолого-педагогических исследованиях;
- 2) значение применения средств искусств в образовательном процессе.

Первый параграф исследования посвящен изучению понятия «критическое мышление» и анализу его структуры.

- критическое мышление можно определить как процесс активного, целенаправленного и рационального мышления, который включает в себя анализ, оценку и интерпретацию информации. Это не просто умение задавать вопросы или находить ошибки в аргументации других, но и способность формулировать собственные идеи и обосновывать их;

- критическое мышление не является врожденным качеством, а, скорее, навыком, который можно и нужно развивать в процессе обучения. Оно

играет ключевую роль в образовательном процессе по нескольким причинам: подготовка к жизни в информационном обществе; развитие самостоятельности; формирование навыков сотрудничества; поддержка креативности; улучшение академической успеваемости.

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной критическому мышлению, позволяет утверждать, что данное понятие не является монолитным или одномерным. Современная наука рассматривает его как сложную, многокомпонентную и системно организованную структуру, в которой тесно переплетены интеллектуальные операции, личностные установки и процессы саморегуляции. В качестве теоретической модели, обладающей наибольшей объяснительной и практической силой, выступает трехкомпонентная структура, интегрирующая *когнитивный, аффективный и метакогнитивный уровни*. Рассмотренная структура демонстрирует, что критическое мышление представляет собой целостную систему, где все три компонента неразрывно связаны. Каждый компонент включает в себя определенные навыки, развитие которых возможно через проработку соответствующих им личностных качеств.

Во втором параграфе исследуется значение применения средств искусств в образовательном процессе и рассмотрена эволюция и современное состояние преподавания дисциплин художественного цикла в рамках общего образования. Исследован генезис курса «Мировая художественная культура» от экспериментальной методики Л.М. Предтеченской в 1970-х годах до утверждения в качестве обязательного предмета в 1988 году. МХК стал первым предметом, получившим глубокое психолого-педагогическое обоснование и доказавшим свою эффективность в формировании целостной картины мира у школьников.

Интеграция искусства в образовательный процесс создаёт благоприятную среду для интеллектуального и личностного роста учащихся. Она способствует преодолению пассивности восприятия, формирует у школьников установку на осознанное и критическое отношение к

действительности. Именно уроки художественного цикла, благодаря своей специфике и широкому арсеналу художественных средств, обладают наибольшим потенциалом для воспитания думающей, эрудированной и творчески активной личности, готовой к жизни в сложном и многополярном культурном пространстве. Следовательно, целенаправленное и методически грамотное применение средств искусства является ключевым условием успешного развития навыка критического мышления в рамках школьного образования.

Вторая глава «Методические аспекты развития критического мышления у школьников на уроках художественного цикла» содержит:

- 1) методы и технологии, способствующие развитию критического мышления на уроках художественного цикла;
- 2) опытно-экспериментальная работа по развитию критического мышления в образовательном процессе Школы креативных индустрий.

В первом параграфе второй главы систематизированы методические подходы и технологии, способствующие развитию критического мышления на уроках художественного цикла. Доказана эффективность активных педагогических технологий (проблемного обучения, проектной деятельности, дискуссий, РКМЧП) в противовес традиционному репродуктивному подходу. В качестве центрального элемента методической системы выступает трёхфазная модель урока (вызов — осмысление — рефлексия), которая обеспечивает последовательное движение мысли ученика от актуализации личного опыта к интеграции нового знания об искусстве в собственную картину мира. Особое внимание уделено технологиям визуальной грамотности и герменевтическому подходу. Ключевыми педагогическими условиями, способствующими развитию критического мышления, являются:

- интерактивность: организация уроков-диалогов, семинаров и дискуссий, где ученик выступает активным субъектом познания, а не пассивным слушателем;

- практико-ориентированный подход: активное использование творческих заданий, проектной деятельности и практических упражнений (например, создание собственных абстрактных композиций или коллажей), что позволяет перевести теоретические знания в деятельностьную плоскость;
- разнообразие форм работы: сочетание индивидуальных, парных и групповых форматов взаимодействия способствует обмену мнениями и формированию умения аргументировать свою позицию с учётом альтернативных точек зрения;
- создание психологически комфортной атмосферы, поощряющей выдвижение гипотез и снижающей страх перед ошибкой, что особенно важно на стадии «вызова»

Во втором параграфе главы представлено описание практической части исследования. Она посвящена анализу работы, проведённой на базе Школы креативных индустрий (МБУДО «ДШИ №7» г. Саратова), где были апробированы теоретические положения, изложенные в предыдущих главах. Разработана и внедрена комплексная программа занятий, включающая как основные аудиторные уроки по разработанным темам, так и серию коротких 15-минутных занятий «Креативные перемены» и внеурочный проект-выставку «Волга = Вдохновение». Создана непрерывная образовательная среда, поддерживающая развитие аналитических навыков. Важным элементом практики стала интеграция разработанных методик в реальный учебный процесс с использованием разнообразных форматов: от анализа текстов и визуальных образов до публичных защит творческих проектов. Применён комплексный диагностический инструментарий для оценки эффективности методики. Констатирующий этап диагностики выявил преобладание низкого (47%) и среднего (33%) уровней сформированности критического мышления на начальном этапе. Система оценивания, построенная на анализе компонентов КМ (аналитического, аргументационного, саморегулятивного), позволяет фиксировать исходный уровень и отслеживать динамику изменений.

Заключение. В условиях стремительного расширения информационного пространства и роста скрытых манипулятивных практик, характерных для современного общества, проблема формирования личности, способной к самостоятельному, осмысленному и ответственному мышлению, приобретает первостепенную значимость. Актуальность данного исследования определяется не только требованиями обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), но и глобальными вызовами современности. Школа призвана формировать не просто носителя знаний, а личность, способную противостоять информационным атакам и принимать взвешенные решения. В этом контексте критическое мышление (КМ) становится одной из ключевых компетенций, определяющих успешную адаптацию человека в быстро меняющемся мире.

Уроки художественного цикла, обладающие значительным потенциалом для развития аналитических, оценочных и рефлексивных способностей учащихся благодаря работе с многозначными произведениями искусства, предоставляют уникальную педагогическую площадку для культивации этих качеств. Однако на практике данный потенциал реализуется не в полной мере. Проведенное исследование было направлено на теоретическое обоснование и экспериментальную проверку эффективности комплекса педагогических условий, способствующих развитию критического мышления у школьников именно на уроках художественного цикла.

В ходе решения поставленных задач был проведен всесторонний анализ проблемы. На теоретическом этапе была уточнена сущность понятия «критическое мышление». В работе критическое мышление рассматривается не как негативизм или скепсис, а как сложный метапредметный навык, представляющий собой дисциплинированный процесс активной концептуализации, применения, анализа, синтеза и оценки информации. В качестве теоретической модели была принята трехкомпонентная структура, интегрирующая когнитивный (аналитические, синтетические, оценочные

умения), аффективный (интеллектуальная любознательность, открытость ума) и метакогнитивный (рефлексия, саморегуляция) уровни. Эта модель позволила системно подойти к анализу КМ как многокомпонентного явления, и к условиям его развития.

Было определено, что предметы художественного цикла обладают уникальной спецификой, делающей их потенциальной средой для формирования всех компонентов критического мышления. Искусство по своей природе многозначно и открыто для множества трактовок. Анализ художественного произведения требует от ученика деконструкции целого на составные части, что является основой аналитического мышления. Кроме того, искусство задействует эмоционально-ценностную сферу личности, развивая эмпатию и эмоциональный интеллект — неотъемлемую часть зрелого критического мышления. Таким образом, уроки искусства перестают быть простым усвоением фактов и становятся «лабораторией мысли», где ученик учится анализировать, интерпретировать и аргументировать свою позицию.

Переход от теории к практике потребовал систематизации методического инструментария. В исследовании обоснована необходимость использования активных педагогических технологий. Центральным элементом разработанной методической системы выступила технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) с трехфазной структурой урока: «вызов — осмысление содержания — рефлексия». Эта модель обеспечивает последовательное движение мысли ученика от актуализации личного опыта к глубокой интеграции нового знания об искусстве в собственную картину мира. Наряду с РКМЧП были рассмотрены и адаптированы к урокам художественного цикла такие методы, как проблемное обучение, проектная деятельность, метод дебатов, кейс-анализ, а также приемы визуальной грамотности (анализ композиции) и герменевтического подхода (интерпретация смыслов).

Практическая значимость и жизнеспособность теоретической концепции были проверены в ходе опытно-экспериментальной работы на базе Школы креативных индустрий г. Саратова. Для проверки гипотезы была разработана и внедрена комплексная программа занятий для учащихся 5-7 классов (возраст 12-14 лет). Выбор данной возрастной категории обусловлен психолого-педагогическими особенностями подростков: интенсивным развитием абстрактно-логического мышления и формированием способности к рефлексии. Программа включала в себя три взаимосвязанных компонента:

- аудиторные занятия по специально разработанным темам, построенные в соответствии с трехфазной моделью;
- серию коротких 15-минутных занятий «Креативные перемены», интегрированных в учебную программу для регулярной тренировки базовых мыслительных операций в игровой форме;
- внеурочный проект-выставку, который выступал не просто как объект изучения, а как полноценная интерактивная образовательная среда для синтеза знаний из истории искусств и краеведения.

На стадии урока «вызов» активно применялись приемы «Кластер», «Корзина идей», что позволяло актуализировать имеющиеся знания и пробудить познавательный интерес. На этапе «осмысления» учащиеся работали с текстами (биографии художников), видеоматериалами, используя прием «ИНСЕРТ» для активной маркировки и анализа информации. На стадии «рефлексии» происходила творческая переработка знаний через написание эссе, создание синквейнов и защиту индивидуальных творческих проектов.

Для оценки эффективности предложенной методики был применен комплексный диагностический инструментарий. Констатирующий этап диагностики (сентябрь 2025 г.) с использованием адаптированных тестов показал преобладание низкого (47%) и среднего (33%) уровней сформированности критического мышления у участников фокус-группы на начальном этапе. Система оценивания строилась на анализе конкретных

компонентов КМ: аналитического (умение разбивать информацию на части), аргументационного (умение доказывать свою позицию) и саморегулятивного (рефлексия над собственным мышлением).

Анализ проведенной практической работы позволил выявить ключевые педагогические условия, обеспечившие эффективность процесса:

- интерактивность: организация уроков-диалогов и семинаров, где ученик выступает активным субъектом познания;
- практико-ориентированный подход: перевод теоретических знаний в деятельностьную плоскость через создание творческих продуктов (коллажей, абстрактных композиций);
- разнообразие форм работы: сочетание индивидуальных и групповых форматов для обмена мнениями;
- создание психологически комфортной атмосферы, поощряющей выдвижение гипотез и снижающей страх перед ошибкой.

В ходе работы было установлено, что главным барьером для широкого внедрения технологий развития КМ является дефицит учебного времени в рамках стандартной школьной программы для глубокого анализа произведений искусства. Кроме того, подчеркивается необходимость специальной подготовки педагогов, владеющих описанными методами.

Тем не менее, промежуточные результаты формирующего этапа эксперимента свидетельствуют о положительной динамике. Учащиеся демонстрируют положительную качественную динамику в навыках: они переходят от простого описания произведения к выявлению авторского замысла и контекста эпохи. Они учатся синтезировать информацию из разных источников и аргументированно отстаивать свое мнение в дискуссиях. Произошла трансформация из пассивного потребителя информации в активного исследователя. Таким образом, поставленные в начале исследования цель и задачи были достигнуты.

В заключение следует отметить, что уроки художественного цикла при правильной организации действительно обладают значительным

потенциалом для развития критического мышления у школьников. Однако достижение стабильных результатов требует систематичности в применении методик, интеграции междисциплинарного подхода (связь искусства с историей, литературой) и постоянного квалифицированного педагогического сопровождения. Разработанные в ходе данного исследования методические материалы (система заданий, диагностический инструментарий) могут быть использованы учителями предметов гуманитарного цикла и педагогами дополнительного образования для модернизации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в масштабировании апробированной методики на другие возрастные группы учащихся (младшая школа, старшие классы), а также в разработке цифровых образовательных ресурсов для диагностики и развития критического мышления в условиях смешанного или дистанционного обучения.