ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ

в изданиях НИЦ "Социосфера"

ПОДРОБНЕЕ

СОЦИОСФЕРА

- Российский научный журнал
- ISSN 2078-7081
- РИНЦ
- Публикуются статьи по социально-гуманитарным наукам

PARADIGMATA POZNÁNÍ

- Чешский научный журнал
- ISSN 2336-2642
- Публикуются статьи по социально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисциплинам

ПОДРОБНЕЕ

СБОРНИКИ " КОНФЕРЕНЦИЙ

- Широкий спектр тем международных конференций
- Издание сборника в Праге
- Публикуются материалы по информатике, истории, культурологии, медицине, педагогике, политологии, праву, психологии, религиоведению, социологии, технике, филологии, философии, экологии, экономике

III. ISSUES OF CULTURAL AND RECREATIONAL PRACTICES IN THE INSTITUTIONS OF PROFESSIONALIZATION

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИСКУССТВУ КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОПЫТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Х. Г. Алеева Учитель,

> Гимназия МБОУ № 8, Центр образования, г. Казань, Татарстан, Россия Член Союза Художников, г. Санкт-Петербург, Россия Директор Гимназии МБОУ № 8,

Центр образования, г. Казань, Татарстан, Россия

М. К. Астахова

М. В. Пичугина

Summary. This article is about how to develop students' abilities for culture and art. The article describes how this can be achieved through extracurricular activities. With this purpose, students attend additional classes, complete assignments.

Keywords: art; painting; culture.

Проблема формирования и развития способностей личности обучающихся (студентов) в сфере культуры и искусства является, на наш взгляд, одним из актуальных в воспитательном процессе в вузе (в школах). Формировать личность как носителя интегративных свойств можно только при таком образовании, которое ориентировано на культуру и духовность человека как источник всех его личностных проявлений. Обществу немаловажно профессиональное мастерство выпускника, полнота его гражданского мироощущения, умение дать в своих работах (произведениях) верное понимание нашего времени. Выявление и формирование у учащихся профессионально-значимых качеств первоначально осуществляется в общеобразовательных школах. Это является основой зарождения профессионального самосознания, под которым понимается адекватное восприятие учащимися динамики всего комплекса своих индивидуальных психофизиологических, интеллектуальных, духовных качеств и соотнесение их с будущей профессией. У студентов, обучающихся в профильных училищах с художественным уклоном или в институтах искусствоведения этот уровень можно углублять для дальнейшего развития мотивов учения и элементов профессиональной деятельности – развитию художественного мышления, формированию ценностных ориентаций обучающихся, помочь им увидеть и почувствовать в любом произведении искусства личную сопричастность ко всему происходящему в мире. Прививать обучающимся духовные ценности только требованиями невозможно, так как внешние воздействия оказывают положительный эффект лишь в той мере, в какой они преломляются через их внутренний мир. Поэтому систематическое применение совокупных разнообразных приемов, направленных на мотивационно-потребностную сферу личности следует считать необходимым.

Рассмотрим один из способов формирования познавательного интереса учащихся к искусству путем вовлечения учащихся в деятельность по изучению мировой культуры, в процессе которой интерес может превращаться из внешней стимуляции руководителя во внутренние побуждения учащихся познавать самостоятельно. Организационными формами для реализации вышеизложенного, кроме учебных занятий, могут быть различные формы вне учебной деятельности: факультативы, курсы, клубы, секции, кружки и т.д., которые действуют в рамках дополнительного образования. Для студентов искусствоведения, например, можно организовать курсы «Любителей художественной фотографии», в процессе деятельности которых, фотография выступает как одно из средств воспроизведения изображений исторического материала. Вычленим основные вопросы, рассматриваемые слушателями курсов:

- выяснение особенностей причины возникновения различных жанров в изобразительном и фотографическом искусстве; отдельных эпизодов истории развития живописи и фотографии;
- показ возможности применения научных достижений для дальнейшего развития искусства, а также роль фотографии в деле демократизации живописного искусства, в создании образов людей с их богатым внутренним миром, представленных на иллюстрации;
- самостоятельное исследование истории развития науки и искусства и их взаимосвязь;
- выяснение существенных особенностей фотографии;
- развитие художественного восприятия и т.д.

Кроме теоретических занятий в структуру деятельности курса входит организация практических занятий — посещение городских фотовыставок, анализ увиденного, фотографирование, сравнение и анализ воспроизведения изображений и т.д. Все это способствует развитию эстетического восприятия окружающей жизни, обогащению художественного опыта обучающихся. Такие по существу творческие объединения обеспечивают тесную связь теории и практики.

Отбор руководителем содержания изучаемого материала позволяет учесть интересы, кругозор и возраст обучающихся, связать его с особенностями предстоящей деятельности и осваиваемой профессии. Кроме того, содержание играет немаловажную роль в обогащении эмоциональной и интеллектуальной сторон познавательного интереса.

Поясним это на примере. В качестве примера рассмотрим изучение произведений искусства мировой художественной культуры посредством

выполнения познавательных заданий. Для его организации руководителю необходимо, прежде всего, представить выполнение задания, состоящее из четырех этапов.

Первый этап: организационный и мобилизующий.

Цель: создание мотивации к познанию, развитие эмоциональной культуры.

Второй этап: разработка познавательных заданий, отражающих важные исторические периоды развития искусства.

Цель: формирование у участников элементов методологической культуры.

Третий этап: приобретение новых знаний и умений в процессе выполнения заданий по освоению русского и мирового искусства на личной деятельностной основе.

Цель: углубление знаний, развитие индивидуальных творческих возможностей участников, художественного опыта, профессиональных навыков.

Четвертый этап: сведение воедино всей новой информации, приобретенной учащимися (устно и письменно).

Цель: обобщение и систематизация полученных знаний и методологических умений по результатам выполненных заданий учащимися. Дать самооценку результату деятельности.

Первый этап. Организационный и мобилизующий.

Создание мотивации к познанию, развитие эмоциональной культуры. Формировать у учащихся мотивы к познанию можно на основе творческого подхода руководителя к содержанию учебного курса. Сильнейшим фактором содержания, влияющим на формирование мотивации к познанию, является субъективная новизна вопроса (материала), несущая в себе заряд удивления, необычности, практической значимости и других сторон новой информации.

История развития мирового искусства имеет ряд особенностей, которые могут вызвать переживания учащихся, и потому их следует учитывать с целью создания эмоционального настроя. Так, например, на первом этапе занятий для обсуждения выдвигаются такие вопросы из произведения одного или нескольких художников, которые понуждают слушателей к размышлениям, переживаниям и, в конечном итоге, к целеустремленным занятиям. К примеру, можно предложить вопрос на выявление интересных сведений, исторических фактов из жизни известных русских художников: И. Е. Репина (1844—1930), М. В. Нестерова. (Для этого заранее вывешиваются работы известных художников, иллюстрации картин в открытках).

— Как вы объясните то, что на картину И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван» набросился один из посетителей музея и ударом ножа вспорол холст с изображением Ивана Грозного. (Аналогичный случай был описан раньше в Голландии с картиной Рембрандта «Ночной дозор». Она также была изрезана одним из посетителей музея в Амстердаме.

Или другой вопрос:

– Почему у художника М. В. Нестерова в его картинах («Портрет дочери», «Портрет физиолога академика И. П. Павлова, «Лето», «Осенний

пейзаж») преобладают синие и фиолетовые оттенки? Когда знакомые поинтересовались об этом у художника, он решительно заявил, что цвета картины соответствуют цветам натуры.

Далее можно предложить вопросы из истории мирового искусства.

- О каком из титанов Возрождения (15–16 веков) принято говорить, что мир идей и образов его безграничен и опережает свою эпоху на столетия? Охарактеризуйте его деятельность. (Л. Да-Винчи).
- Назовите художника, который впервые в России в своем творчестве сделал главным образ крестьянина и его труд. Охарактеризуйте его творчество. А. Г. Венецианов (1780–1847), «Крестьянская девушка за вышиванием», «На жатве. Лето», «Крестьянка с косой и граблями», «На пашне. Весна», «Молочница».
- Почему говорят, что «портрет, будь то живописный или фотографический, одному приоткроет душу изображенного на нем человека, другому лишь общий вид, маску». От чего это зависит? и т. д.

Как видим, в содержание занятия включены вопросы, побуждающие определенные чувства и суждения учащихся. В этой связи необходимо отметить, что этот ситуативный интерес будет познавательным только в том случае, если этому дается научное объяснение. (См. приложение, стр. 5). На данном этапе обучение проходит в процессе направляемой руководителем познавательной деятельности участников. Это складывается из постановки и решения проблем, рассуждений, дискуссий, в результате чего фронтально актуализируются знания из разных областей науки и искусства.

Второй этап. Составление заданий, отражающих важные исторические периоды развития искусства.

Способом включения в продуктивную деятельность участников на данном этапе является занятия с раздаточным материалом (журналы, каталоги, открытки-иллюстрации картин), дополнительной литературой, справочниками, энциклопедиями, видеоматериалами; использование ИКТ — поиск информации в интернете, все это вооружает учащихся способами работы с информацией, способствует формированию личных представлений в рамках своей поисковой деятельности.

Для составления заданий, характеризующих разные периоды развития мирового искусства, участники делятся на малые группы по интересам. Каждая группа выбирает для составления один из этапов развития русского или мирового искусства. Совместная работа в малых группах способствует сближению и взаимодействию между учащимися. Создается творческая атмосфера для совместной согласованной деятельности; повышается умственная активность каждого участника.

Стимулом познавательного интереса на данном этапе является организация учебного процесса — доброжелательная атмосфера в группе, положительный настрой на выполнение задания, сотрудничество в малых группах, ответственность перед соучастниками в группе, желание оценить свои возможности.

В процессе такой групповой работы у учащихся развиваются мыслительные и практические компетенции, умение анализировать, сравнивать, конструировать, планировать. Задания, к примеру, могут быть составлены по следующим основным направлениям.

- I. Задания на поэтапный анализ развития живописи на примере любой темы (пейзаж, бытовая тема, военный сюжет и др.) из произведений искусства по выбору. Пример: Охарактеризовать развитие военных сюжетов в произведениях художников России по эпохам.
- II. Задания, постановка которых способствует выявлению существенных закономерностей из истории искусства по основным историческим этапам развития. Пример: Составить сравнительный анализ тенденции развития изобразительного искусства до эпохи Возрождения (1300—1400 гг.) и в эпоху Возрождения (1500—1600 гг.). Описать Венецианскую школу живописи.
- III. Задания на обнаружение тенденции исторического развития мирового искусства. Влияние социально-политического строя (государственной власти) на содержание, тематику развития живописи. Пример: Описать влияние реформ Петра I на возникновение и развитие в России изобразительного искусства западноевропейского типа (1600–1750 гг.).
- IV. Задания, постановка которых требует систематизации произведений мирового искусства по стилям и эпохам. Пример: Из предложенных изображений архитектурных ансамблей (вывешиваются иллюстрации картин открытки по разным эпохам) выбрать и расположить их по эпохам в последовательности: романский, готический, барокко, классицизм, модерн.

Третий этап. Приобретение новых знаний по освоению мирового искусства в процессе выполнения заданий на личной деятельностной основе. На данном этапе реализуются разные способы и виды деятельности: составление сравнительного анализа, заполнение хронологических таблиц по живописи, составление карт, отражающих историю науки и искусства, систематизация произведений по стилям и эпохам, подготовка сообщений и т. д.

Стимулами познавательного интереса на данном этапе деятельности являются желание оценить свои способности, дать самооценку результату деятельности, а также стимулом для такой работы может служить возможность выступить с докладом на научных конференциях, участвовать в конкурсах, подготовить публикации, организовать собственную выставку и т.д. Смысл данного этапа заключается в самообучении участника курса.

Учащиеся сами выбирают вопросы и сами ищут нужную информацию, осмысливают их; пользуются дополнительной литературой, поиском информации в интернете, учатся использовать свои способности в любой ситуации под конкретную цель. Таким образом, каждый учащийся в ходе познания изучаемого материала имеет свою индивидуальную образовательную траекторию.

Последовательность познавательных процессов заключается в вычленении общих признаков через сравнение объектов, последовательное

познание единичного и общего, чувственного и логического, чередование индуктивных и дедуктивных путей познания, и др. Такой способ выполнения заданий приводит, как нам представляется, к формированию комплекса умений участников, влияющих на понимание красоты мира через его единство и гармонию. Для выполнения заданий в помощь учащимся можно предложить, как пример, план последовательных действий:

- 1. Логическое осмысление темы (эпоха, замысел, содержание) что хотел автор сказать картиной. (Историческая последовательность, эпоха, автор, творческий замысел автора, вид искусства).
- 2. Детализация (соблюдение традиций, установление закономерностей) как автор высказал свою мысль изобразительно. (Для этого требуется представить содержание задания с выделением различных компонентов, закономерностей, реалистичность, мастерство художника, выразительность, композиционные и живописные находки, сюжетные решения в историческом или в эмоциональном отношении).
- 3. Последовательная конкретизация как автор высказал и раскрыл тему в своем произведении. Этот прием заключается в постепенном переходе от абстрактного к более конкретному. Он включает не только конкретизацию рассматриваемого предмета, но и установление закономерных связей и отношений между ними. Соблюдение традиций русского искусства.
- 4. Разносторонняя оценка (этот прием вскрывает диалектические связи и противоречия; выявляет внутреннюю согласованность и противоречивость, гражданское и художественное значение в чем смысл и значение произведения).

Четвертый этап. Сведение воедино всей новой информации, приобретенной учащимися (устно и письменно). Рефлексия.

Это коллективное обсуждение темы по выполненным заданиям, согласование точек зрения; мысленное сравнение своих результатов с выводами других участников группы, проведение рефлексии, привлечение учащихся к таким формам познания, как умения выразить многообразие действительности, чувствовать дух времени, высказывание суждения, формулировка умозаключения и т.д.

В ходе обсуждения каждый учащийся стремится дать исчерпывающий ответ по выбранной своей теме, а также может высказывать свое мнение, позицию, идею в лаконичной форме по теме соседа. Педагогическое общение с обучающимися строится на основе сотрудничества, развивающей помощи.

Подведение итогов, анализ и обобщение результатов включает выступление экспертов из числа слушателей, принятие общего коллективного мнения. Функции таких заданий многообразны. Они, с одной стороны, помогают отрабатывать качества, необходимые для исследовательской деятельности. В процессе выполнения заданий осуществляется анализ, синтез, сравнение, сопоставление, доказательства, опровержение и т.д. С другой стороны содержание представленных заданий способствуют воспита-

нию любви и уважения к художественному наследию, восприятию окружающей жизни, развитию профессиональных навыков художника, искусствоведа, фотографа, содействуя тем самым ориентации в выборе интересной для них области работы в будущем.

Важно признать также влияние социального аспекта на взаимодействие участников в группе и межличное взаимодействие посредством средств коммуникации. Комплексное использование учащимися возможностей средств ИКТ в ходе выполнения разнообразной учебной деятельности, повышает эффективность учебных занятий: у учащегося формируется самосознание, он самоопределяется в окружающем мире, выявляет свои личностные профессиональные предпочтения; в ходе межличностного общения происходит не только развитие личности обучаемого, но и его социализация; разно уровневое общение. Например, между новичками и специалистами высокого класса в общении развивается не только интеллект, но и социальные и коммуникативные способности личности. Общение помогает адаптироваться в окружающем мире.

В практической деятельности целостную картину процесса формирования творческой самостоятельности учащегося можно представить во всей полноте только с учетом слияния психолого-педагогических, социальных факторов ИХ единстве взаимосвязи. Социально-И психологическим следствием участия каждого в самостоятельной деятельности является не только их саморазвитие, но и взаимообогащение. Таким образом, соотношение фронтальной, групповой, индивидуальной и коллективной работы и их взаимосвязь в процессе проведения занятий является, на наш взгляд, одним из условий перевода обучающего на позицию субъекта активной познавательной деятельности и формирования личности.

В процессе выполнения таких заданий создается реальная база для использования разных приемов работы. Это изучение истории, посещение и обсуждение выставок, фотографирование, работа со справочной литературой, с компьютером, участие на научных конференциях, публикациях и т.д. Ввиду большого объема изучаемого материала рекомендуется проводить занятие в несколько этапов, по одному занятию на каждый этап.

Библиографический список

- 1. Алпатов М.В., Ростовцев Н.Н. «Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения». Ч.1. Москва, Издательство «Просвещение», 1987 г.
- 2. Воронин Н. «Русское зодчество 12-13 веков». М.,Л., 1950-К.
- 3. Грабарь И. «Репин» М, 1937 г.
- 4. Дмитриева Н., Алексей Гаврилович Венецианов, журнал «Искусство», 1948, №6.
- 5. Кармен А.С., Новикова Е.С., Культурология. Издательский дом «Питер», 2006 г.
- 6. Пожарская С. «Фотомастер». Издательство «Пента», 2001 г.
- 7. «Искусство», Книга для учителя. Москва, «Просвещение», 1989 г.

СРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И ДРУГИХ КНИГ

> Два места издания Чехия или Россия. В выходных данных издания будет значиться

> > Прага: Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ"

или

Пенза: Научно-издательский центр "Социосфера"

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

- Корректура текста
- Изготовление оригиналмакета
- Дизайн обложки
- Присвоение ISBN

У НАС ДЕШЕВЛЕ

- Печать тиража в типографии
- Обязательная рассылка
- Отсулка тиража автору