

ПРЕДИСЛОВИЕ

В контексте отечественного образования, основу которого составляют гуманистические ценности поколений, эффективным средством воспитания человека XXI века выступает искусство, которое обогащает чувства индивида, формирует позитивное отношение к произведениям искусства, в дальнейшем сопровождающееся превращением идей в осмыслиенные, жизненно значимые для него парадигмы бытия, преобразованием внешнего культурного содержания в нравственно-эстетический мир личности.

В настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию подготовки педагогических кадров в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства для всех уровней системы художественного образования. Принципиально важную роль в этом играет процесс профессиональной подготовки компетентного педагога-музыканта, обеспечивающий инновационное развитие системы педагогического образования и социокультурной сферы.

Дисциплина «Методика преподавания МХК и искусства» занимает особое место в учебном плане основной профессиональной образовательной программы бакалавриата укрупненной группы направления подготовки 53.00.00 «Музыкальное искусство». Учебное пособие по «Теории и методике преподавания мировой

художественной культуры и искусства» позволит подготовить студентов к профессиональной деятельности, к преподаванию мировой художественной культуры и искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях дополнительного образования.

В соответствии с основными профессиональными образовательными программами укрупненной группы направления подготовки 53.00.00 «Музыкальное искусство» обучающийся бакалавриата должен обладать готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики, способностью преподавать дисциплины профильной направленности, планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и современные технологии и методики образования в области музыкального искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус, ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образования в области музыкального искусства.

Учебное пособие по «Теории и методике преподавания мировой художественной культуры и искусства» составлено на основе ФГОС ВО 3+ с учетом ФГОС ООО и примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по мировой

художественной культуре и искусству, дает возможность заполнить существующий вакуум, связанный как со слабой технологической компетентностью будущих педагогов, так и с недостаточностью методической литературы по проблемам интенсификации учебного процесса на уроках МХК и искусства.

В учебном пособии тщательным образом продумано содержание, представлен интересный методический материал, к каждому из параграфов предложены вопросы для самопроверки и творческие задания, вовлекающие студентов в самостоятельную поисково-исследовательскую работу. Словарь ключевых понятий поможет расширить тезаурус будущих педагогов. Материал учебного пособия направлен на подготовку специалистов, которые одновременно были бы и профессионалами, и нестандартно мыслящими, творческими личностями. Собственный опыт работы автора в качестве учителя музыки и мировой художественной культуры, а также преподавателя высшего учебного заведения, ведущего курс «Методика преподавания МХК и искусства», позволил предложить комплексный путь подготовки специалиста, владеющего эффективными современными образовательными технологиями.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

1.1. ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

На современном этапе высшая школа направляет свои усилия на успешное решение вопросов, связанных с формированием у будущих учителей художественно-эстетических ориентаций. На культурологическом уровне формирование художественно-эстетических ориентаций будущих педагогов-музыкантов, педагогов-художников рассматривается как одно из важных проявлений культуротворчества, связанного с сохранением, распространением, обогащением ценностей мировой художественной культуры в жизни общества.

В связи с изменившимися стандартами среднего и высшего образования возникла необходимость привести в соответствие с новыми ФГОС требования к подготовке квалифицированного специалиста искусствоведческих дисциплин. Учебными планами учреждений высшего образования бакалавриата укрупненной группы направления подготовки 53.00.00 «Музыкальное искусство» предусматривается изучение таких дисциплин, как «Методика преподавания профессиональных дисциплин», в частности, «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства», поэтому проблема подготовки преподавателей искусствоведческих дисциплин «МХК» и «Искусство» является актуальной.

Подготовка педагогических кадров предполагает практический характер профессионального образования. Освоение методики преподавания профильных дисциплин осуществляется непосредственно от педагога и, сохраняя традиционную основу, обогащается оригинальным опытом, приобретаемым в процессе собственной деятельности обучающегося. Поэтому важно сохранить традиции передового педагогического опыта в сфере искусства, осознавая особую важность задач соединения глубоких знаний о произведениях разных видов искусства со спецификой их интерпретации.

Различные аспекты проблемы методики преподавания МХК и искусства в своих работах исследовали такие ученые-педагоги, как Д. Берестовская, Т. Бакланова, Л. Емохонова, Т. Комарова, В. Маранцман, Б. Неменский, Л. Пешикова, Л. Предтеченская, Л. Рапацкая, Н. Сокольникова, О. Щелокова, Б. Юсов. В их трудах отмечается, что учитель

миро́вой художе́ственной культу́ры и иску́ства дол-
жен быть готов к форми́рованию общече́ловеческих
ценности́й в совреме́нных усло́виях, а также владеть
иннова́ционны́ми личностно ориенти́рованными тех-
нологиями как средством интеграции профессио́наль-
ных и общих знаний.

Социокультурные функции миро́вой художе́ственной культу́ры и иску́ства обесчи́вают социали-
зацию личности, введение обучающе́гося в систему нравственных и эстети́ческих ценности́й. Расширяет-
ся объем его нравственного опыта на основе примеров художе́ственных образов и жизненных коллизий, соз-
данных авторами произведений. Преподавание миро́вой художе́ственной культуры и иску́ства становится
важнейшим фактором форми́рования не только вну-
треннего мира обучающе́гося, но и социальной регуля-
ции жизни общества.

Курс «Методика преподавания миро́вой художе́ственной культуры и иску́ства» базируется на системе знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающи-
мися на дисципли́нах культурологического, психоло-
го-педагогического, философско-эстетического, иску-
стествоведческого и музыковедческого циклов.

Целью учебной дисциплины является приобретение обучающимися общекультурных и профессио́нальных компетенций, необходимых для осуществления будущей профессио́нальной педагогической деятельности в сфере иску́ства в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе детских школах иску́ства; овла-
дение будущими педагогами новыми методиками и технологиями преподавания разных видов иску́ства.

Задачи:

- обозначение обучающимся ясного и четкого представления о месте курса «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства» среди других дисциплин профиля;
- ознакомление обучающихся с целями, задачами, содержанием, принципами построения программ школьных предметов «МХК», «Искусство», особенностями проведения уроков по мировой художественной культуре и искусству;
- вооружение знаниями о средствах, методах и формах художественно-эстетического воспитания и образования школьников;
- развитие умений, навыков художественно-педагогической интерпретации произведений искусства;
- формирование творческих способностей обучающихся учреждений высшего образования при разработке сценариев уроков, внеклассных мероприятий.

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства» обучающийся должен

1) знать:

- специфику преподавания мировой художественной культуры и искусства в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;
- дидактические принципы педагогики искусства;
- формы и методы обучения обучающихся общеобразовательных учреждений на уроках МХК и искусства;

- специфику организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам «МХК» и «Искусство»;
- методы и приемы развития творческих способностей обучающихся на уроках МХК и искусства;
- способы применения мультимедийной техники на уроках МХК и искусства;
- нормативную документацию учителя МХК и искусства;
- современные требования к учителю МХК и искусства.

2) уметь:

- планировать учебную работу обучающихся на уроках МХК и искусства;
- руководить образовательно-воспитательным процессом на уроках МХК и искусства;
- подбирать иллюстративный материал из разных источников печатной продукции, а также из интернета при подготовке к урокам МХК и искусства;
- структурировать материал для занятий в соответствии с тематикой курса и Федеральными государственными образовательными стандартами;
- готовить контрольно-измерительные материалы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и возрастными особенностями школьников;
- создавать педагогические условия, необходимые для развития творческих способностей обучающихся на уроках МХК и искусства и внеклассных мероприятиях.

3) владеть:

- навыками анализа произведений искусства, профессиональным понятийным аппаратом в области теории и истории искусства, методами, приемами и интерактивными технологиями преподавания МХК и искусства;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения творческих заданий, внеклассных мероприятий в сфере искусства.

Содержание курса «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства» включает в себя изучение следующих аспектов:

- теоретические основы художественно-эстетического образования и воспитания;
- художественно-эстетическое воспитание школьников в системе общего образования;
- методика преподавания курсов «МХК» и «Искусства» в образовательных учреждениях;
- художественный образ как средство воздействия на духовный потенциал личности;
- современные подходы к организации художественного образования и воспитания школьников;
- приоритетные профессиональные качества личности учителя мировой художественной культуры и искусства.

Преподаватель мировой художественной культуры и искусства должен обладать широким общекультурным и художественным мировоззрением, сформированным художественным вкусом, комплексом музыкально-педагогических и художественно-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной работы; опытом

творческой деятельности в различных областях искусства.

Освоение культурологических и художественно-теоретических знаний связано с формированием следующих компонентов художественно-педагогической деятельности будущего учителя мировой художественной культуры и искусства:

1) знание закономерностей художественного восприятия в соответствии с возрастными особенностями учащихся, выявление специфики культурологического анализа художественных произведений;

2) умение сопоставлять средства художественной выразительности одних видов искусства с другими;

3) умение использовать опыт культурологического анализа художественных произведений в профессиональной деятельности. Чем больше будет у будущего педагога-музыканта, педагога-художника знаний об основных этапах становления и развития мировой художественной культуры, закономерностях формирования видов и жанров искусства, тем полнее он сможет интерпретировать образы искусства. Важно, чтобы эти знания осмысливались в интересах будущей профессиональной деятельности, служили основой педагогического мастерства.

Повышение эффективности современного обучения, в основе своей содержащее дидактическое взаимодействие преподавателя и студентов, предполагает поиск новых подходов к его организации.

Понятие «подход» в научной литературе трактуется как направленность на те или иные аспекты познавательной деятельности будущего специалиста, профессионального становления его личности. Любой

подход объединяет в себе исходные понятия, принципы, методику и технологии обучения.

Проанализируем вариативность подходов к преподаванию курса «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства». В качестве методологических ориентиров к преподаванию данного курса в учреждениях высшего образования были отобраны следующие подходы: культурологический, системный, компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный, технологический.

Понятие «культура личности» является основным в культурологическом образовании. На его основе в большинстве педагогических исследований изучается проблема создания благоприятных условий, которые будут способствовать формированию культурологических компетенций, что, в свою очередь, требует полноценного проявления и развития личностных функций человека. Поэтому на смену знаниевой модели образования приходит новая парадигма, которая рассматривается как составная часть культурологической подготовки будущего преподавателя мировой художественной культуры и искусства.

Культурологический подход выступает системообразующим в проектировании художественного образования, что позволяет рассматривать его как культурный процесс, наполненный человеческими смыслами, ценностями, который обеспечивает самоопределение, саморазвитие и творческую самореализацию всех субъектов образовательного процесса. В первую очередь при изучении объектов, процессов и явлений общественного и личностного плана выявляются, анализируются наиболее характерные для них культурные аспекты.

Культурологический подход предполагает приобщение будущего преподавателя мировой художественной культуры и искусства к общечеловеческой культуре, помогает решить главную задачу учебно-воспитательного процесса — способствовать становлению личности, развивать индивидуальность. Сущность культурологического подхода в образовании состоит в воспитании культурного, нравственного человека, способного к сохранению и воспроизведению мировых культурных ценностей. Культурологическая деятельность педагога-музыканта, педагога-художника реализуется как универсальная деятельность, которая побуждает обучающихся к активному преобразованию действительности.

Системный подход, анализ роли человека как творца культуры и одновременно как творения культуры, соучастника ее творчества, позволяет определить место курса «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства» в вузовском преподавании. Системный подход позволяет рассматривать процесс организации обучения студентов учреждений высшего образования на занятиях по методике преподавания мировой художественной культуры и искусства как совокупность взаимосвязанных средств, методов и форм обучения, необходимых для создания эффективного и целенаправленного педагогического влияния на формирование личности с заданными профессиональными качествами.

Компетентностный подход как одно из ключевых направлений реформирования современного образовательного пространства следует признать более чем актуальным. Базовыми категориями данного

подхода являются понятия «компетентность» и «компетенция», введенные для обозначения эффективности обучения студентов. Основными требованиями к компетентностной модели выступают комплексная подготовка выпускника, междисциплинарные знания и умения, готовность к профессиональной искусственно-педагогической деятельности будущего педагога.

Сторонники данного подхода считают, что основой содержания любой программы по «Методике преподавания мировой художественной культуры и искусства» должна быть не только методическая, технологическая, но и искусствоведческая составляющая специфики предмета. Познавательная аналитическая деятельность обучающегося в учреждении высшего образования на занятиях курса «Методика преподавания мировой художественной культуры и искусства» заключается не только в освоении принципов, методов, форм и педагогических технологий преподавания мировой художественной культуры и искусства, основных теоретических и искусствоведческих понятий, но и в том, что студентам необходимо научиться сопоставлять, размышлять, делать самостоятельные выводы и уметь высказываться по поводу прочитанных, увиденных и прослушанных произведений искусства, уметь сделать их художественно-педагогический анализ.

В педагогической литературе искусствоведческая деятельность студентов-музыкантов, студентов-художников определяется наличием у них способностей, связанных с процессом восприятия искусства и собственной творческой деятельностью, уровнем развития эмоций, чувств, воображения, интуиции,

способности к художественному общению, установлению ассоциативных связей.

Рост художественной активности обучающихся в учреждениях высшего образования, постигающих искусство на занятиях мировой художественной культуры или истории искусства, определяется тремя этапами: от восприятия студентами конкретных художественных произведений через постижение ими картины каждой эпохи, а затем и целостной художественной картины мира к самостоятельной художественной деятельности, к собственному творчеству. При разработке сценариев уроков будущие преподаватели должны широко использовать знания, полученные на занятиях по МХК или истории искусства.

Познавательная деятельность студентов в области мировой художественной культуры и искусства определяется следующими искусствоведческими знаниями: способностью объяснить отличие художественной формы познания от научной, обосновать актуальность конкретных произведений классического искусства для сегодняшнего времени; пониманием нравственных и эстетических доминант эпохи, объединивших творчество различных искусств каждого исторического периода; умением определять в них общие черты, объяснить, чем они обусловлены.

Личностно ориентированный подход означает направленность образовательного процесса на занятиях по методике преподавания искусства на личность студента как на субъект активной учебной деятельности и общения, результат и главный критерий их эффективности. Он требует признания индивидуальных особенностей студента, его интеллектуальной и

нравственной свободы и предполагает опору в процессе обучения на естественные процессы саморазвития способностей и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих оптимальных условий. Личностро ориентированный подход предполагает, что объектом обучения является личность — ее мотивы, цели, ее неповторимый психологический облик. В соответствии с интересами обучающихся, уровнем их знаний, умений, преподаватель определяет учебную цель занятия, выстраивает личностную траекторию развития студента. Поэтому цель каждого занятия при реализации личностро ориентированного подхода формируется на основе профессиональных потребностей каждого конкретного студента и всей группы. Обучение строится не на принуждении, а на активизации познавательной деятельности обучающихся.

Кроме того, личностро ориентированный подход предполагает учет в процессе обучения национальных, возрастных, индивидуально-типологических, статусных особенностей обучающегося. Этот учет осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения со студентами, что стимулирует их личностную, интеллектуальную активность, поддерживает и направляет учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, неудачных действий. Тем самым принимаются во внимание не только индивидуально-психологические особенности студентов, но и формирование, дальнейшее развитие психики обучающихся, их познавательных процессов, личностных качеств, деятельностных характеристик.

Деятельностный подход предполагает изучение психики и сознания в различных видах деятельности субъекта. Основополагающий принцип деятельностного подхода — единство сознания и деятельности (А. Леонтьев, С. Рубинштейн). Этот подход требует перевода студента в активную позицию субъекта различных видов деятельности (учебной, научно-исследовательской, самостоятельной).

Технологический подход предусматривает использование различных технологий (Л. Кондрашова):

- моделирование учебной информации в виде разноуровневых задач различной степени сложности (технология задачного подхода);
- усвоение учебного материала в форме диалога, обеспечивающего субъективно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности (технология учебного диалога);
- имитацию проблемных и игровых ситуаций, поиск выхода из которых обеспечивает реализацию личностных функций в условиях внутренней конфликтности, коллизийности, состязательности (имитационно-игровая технология).

Триада «задача — диалог — игра» образует дидактический комплекс, обеспечивающий необходимые условия для гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов обучения, самореализации личности будущего учителя в учебной работе, создающий ценностно-смысловое содержание общения как органического звена целостного образовательного процесса.

Структурирование учебного материала в виде системы задач, связанных с профессионально-смысловой

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru