

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ

Бармина Н.А.

ГБПОУ СПО г. Москвы «Первый Московский образовательный комплекс» (119049, Москва, 2-й Спасоналивковский пер., 3, стр. 6), e-mail- s10@artcollege.ru

В статье рассматривается необходимость и реализация в современных педагогических условиях новых подходов к обучению дисциплине «История искусств» в колледжах художественного профиля, а также необходимость методов проблемного изложения, поискового и исследовательского методов, как ключевых в современной системе интегративного образовательного пространства. Сформулирована и проанализирована актуальность основных методов комплексного подхода к преподаванию данной дисциплины – такие как проблемная лекция и лекция-визуализация, «электронное сопровождение лекций» (электронное пособие), семинарские межгрупповые занятия, тематические ориентирования, творческие задания, «урок в музее» и учебная рецензия. Систематизированы методические рекомендации, позволяющие не только обогатить педагогический процесс обучения по данной дисциплине, но и реализовать профессиональные компетенции обучающихся для продолжения профильной для своего учреждения профессиональной деятельности.

Ключевые слова: методика, дисциплина «История искусств», компетенции, комплексный подход, профессиональные образовательные организации, студенты, формы, методы обучения, искусствоведческий анализ, проблемное изложение, поисковый, исследовательский метод, интегративность, образовательное пространство.

ACTUAL PROBLEMS OF INTEGRATED TEACHING OF THE HISTORY OF ART COLLEGE STUDENTS ARTISTIC PROFILE

Barmina N.A.

SBPEI SVE Moscow First Moscow Educational Complex (119049, Moscow, 2nd Spasonalivkovsky per. 3, page 6), e-mail- s10@artcollege.ru

The article discusses the need for and implementation of a modern teaching environment of new approaches to teaching the subject "History of Art" in colleges artistic profile, as well as the need for the problematic methods of presentation, search and research methods as key in the modern system of integrative educational space. Formulated and analyzed the relevance of the basic methods of an integrated approach to the teaching of the discipline - such as problem lecture and lecture-visualization, "electronic tracking of lectures" (electronic manual), intergroup seminar sessions, thematic orientation, creative tasks, "lesson at the Museum" and training review. Systematized guidelines, allowing not only to enrich the teaching learning process in the discipline, but also to realize the professional competence of students to continue their profile for the institution of professional activity.

Keywords: College artistic profile, "History of Art", methods of presentation of the problem, an integrated approach, problem lectures, lecture-visualization, electronic manual, seminars, thematic orientation, creative assignments, lesson in the museum, educational review.

Результативность обучения находится в прямой зависимости от методов, применяемых в учебно-практической деятельности. Таким образом, именно методика преподавания становится основным педагогическим инструментарием, способным качественно влиять на эффективность образовательного процесса. Вопросы комплексного преподавания дисциплины «История искусств» в профессиональных образовательных организациях художественного профиля в педагогической практике изучены недостаточно. Поэтому попытка разработать методологические основы комплексного подхода в обучении и воспитании студентов колледжей средствами истории и теории изобразительного искусства

является своевременной и актуальной. Анализируя формы и методы обучения, следует отметить, что проблема преподавания дисциплины «История искусств» в колледжах художественного профиля, как правило, связана с алгоритмизацией педагогического процесса, опирающегося на репродуктивную деятельность обучающихся – то есть с традиционным подходом к преподаванию теоретических дисциплин. Безусловно, репродуктивный метод является необходимой, неотъемлемой частью образовательного процесса, но использование только лишь унифицированных методов препятствует эффективности и результативности процесса обучения.

Наряду с традиционной классификацией методов, таких как словесные, наглядные и практические (по И.Я. Лернеру) [2], которые составляют основу педагогического процесса обучения, совокупность методов преподавания дисциплины «История искусств» в колледжах художественного профиля должна включать метод проблемного изложения, поисковый и исследовательский методы, как ключевые в современной системе интегративного образовательного пространства. В создании условий для развития профессионально значимых способностей у студентов профессиональных образовательных организаций (ПОО) значительную роль играет самостоятельная внеаудиторная работа как необходимая составляющая полноценного процесса обучения, которая также должна быть частью общей методики преподавания «История искусств».

Основные компетенции дисциплины «История искусств» согласно ФГОСу достаточно конкретны: это формирование у студентов представления о науке искусствоведении, умение различать произведения искусства по эпохам, странам, стилям, направлениям и школам, а также умение обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, знание имен и произведений художников и т.д. [4]. Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что именно комплексный характер курса дисциплины, опирающийся на ряд методов, необходимых для эффективного обучения «Истории искусств», позволит студентам успешно освоить заявленные профессиональные компетенции для продолжения профильной для своего учреждения профессиональной деятельности. При необходимости сформированный комплекс знаний по теории и истории искусства обеспечит актуальный базовый уровень для поступления в высшие учебные заведения.

Одной из важнейших форм преподавания дисциплины «История искусств» является лекция. Лекция должна выступать как активная форма учебного процесса, для максимальной результативности обучения должна иметь комплексный характер и может выступать как эффективный метод обучения. Информационная лекция как способ передачи готовых знаний обучающимся, с элементами проблемной лекции, где новая информация вводится через

проблемность вопроса, задачи или ситуации, приближает процесс познания к исследовательской деятельности. Но применение только подобных форм недостаточно в современных педагогических условиях. Благодаря современным ИТ-технологиям возможности лекций-визуализаций, т.е. поиска новых условий реализации известного в дидактике принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием различных методов и форм активного обучения и формирующих визуальную культуру личности, ограничены только творческой фантазией и квалификацией педагога [7].

Например, лекционный материал по искусству барокко в Западной Европе конца XVI – начала XVIII в. и Нового времени в России XVIII в., основанный на научных источниках, представленных в специализированной литературе (информационная лекция), преподаватель может предлагать для изучения в сравнительной характеристике, формируя проблему разности географических, исторических и культурных предпосылок для возникновения характерных стилистических особенностей, а также проблему идентификации этих стилистических особенностей и характерных черт неизобразительного и изобразительного искусства, предложенных для изучения регионов (проблемная лекция), сопровождая лекцию видео- и аудио- материалом (лекция-визуализация), а также раздаточным тематическим материалом. Таким образом, комплексный подход к подаче лекционного материала формирует благоприятную почву для усвоения знаний, так как обучающиеся понимают, что один лишь теоретический материал не позволяет в полном объеме понять суть вопроса и разобраться в нем, осознают потребность в новых практических знаниях и заинтересованы в их получении. С этого момента деятельность переходит от стадии создания проблемной ситуации к стадии управления процессом усвоения знаний через организацию мыслительной деятельности.

Построение эффективной системы образования в современном российском обществе должно реализовываться «с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [5], в том числе использования Интернет. Такая форма обучения как «Электронное сопровождение лекций» (Электронное пособие), дополняющее и обогащающее основной процесс обучения по дисциплине «История искусств», разработанное в форме учебного сайта, необходима в качестве альтернативного подхода к унифицированным методам, касающимся вопросов методики преподавания истории искусств. Данный метод обучения должен включать в себя не только проблему повышения качества теоретико-методологической подготовки по дисциплине «История искусств», но и проблему образной интерпретации и культуры восприятия материала, проблему развития ассоциативного мышления, стимулируя самостоятельную работу студентов с визуальными образами. «Электронное сопровождение лекций» (Электронное пособие) как вид

самостоятельной работы соединяет вопросы истории и теории искусства с практическими задачами обучения, которые, в свою очередь, вытекают из комплексного характера курса «История искусств» и играют особую роль в решении проблемы активизации учебной деятельности обучающихся, а также повышают интерес к обучению. Самостоятельная учебная работа эффективна только в активно-деятельностной форме. Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс, – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на эффективное, реально полезное расширение сектора самостоятельной учебной работы» [1].

Контроль за усвояемостью знаний тоже может носить не только пассивный (традиционный опрос, контрольная работа), но и активный характер. Наряду с традиционными письменными контрольными работами и устными опросами целесообразно проводить семинарские занятия. Семинарские межгрупповые занятия традиционно выступают как метод и как форма активного обучения, а не только объективного контроля знаний. Проведение семинаров необходимо не только для наиболее полного представления об эффективности обучения и степени освоения студентами текущего материала, прежде всего, подобные занятия должны иметь в своей основе методику проблемного изложения, поисковый и исследовательский методы, позволяющие обучающимся путем интерактивного общения решать проблемные задачи обучения, закрепляя полученные знания, применяя их на практике и развивая как общие, так и профессиональные дискуссионные и полемические навыки. В основе подобного типа занятий, прежде всего, должна лежать самостоятельная, внеаудиторная работа студентов как способ самоорганизации и мотивации развития профессионально значимых возможностей.

Важнейшим эффективным методом активного обучения являются тематические ориентирования. Тематические ориентирования являются типом практического занятия (по Махмутову М.И.) по выполнению комплексных заданий (работ) [3]. Это интерактивная работа аудитории под руководством преподавателя, который задает дискуссионный вектор практическому занятию. Для работы на ориентировании необходимо минимальное техническое обеспечение – экран, устройство или система, способное транслировать изображения и тематические медиафайлы, содержащие изображения памятников неизобразительного и изобразительного искусства, предлагаемых для ориентирования периодов, не представленных студентам на аудиторных занятиях.

В ходе тематического ориентирования студентам на основе проанализированных и изученных на занятиях шедевров изобразительного искусства и архитектуры предлагается идентифицировать путем формального анализа произведения архитекторов, скульпторов и

художников предложенных периодов, определить стилистическую разницу произведений изобразительного искусства и архитектуры разных стран, обусловленной политическими, региональными и географическими различиями, оперируя профессиональной терминологией. Для максимального вовлечения в процесс практической работы каждого студента необходимо активно применять инновационные педагогические технологии в части интерактивных учебных игр. Создание персонажей из числа студентов, работающих на семинаре, наделенных определенным функционалом, значительно расширит возможности данного практического занятия, позволяя вывести из проблемного поля образовательного процесса вопросы интеграции коллективного и индивидуального обучения.

Творческие задания как один из методов обучения чрезвычайно эффективно работают как способ закрепления пройденного материала, а также демонстрируют степень его усвоения. [6]. Комплексный курс преподавания дисциплины «История искусств» позволяет строить творческие задания на основе самостоятельной интерпретации стилей мирового искусства, руководствуясь полученными в процессе обучения знаниями и умениями. Предложенные преподавателем стили исполняются студентами внеаудиторно, в качестве самостоятельной работы, и авторски интерпретируются в виде работ в разных техниках живописи и графики. Безусловно, процесс работы контролируется преподавателем, а также различные этапы работы предваряет ряд консультаций, способствуя максимальной результативности обучения. Основная цель подобных практических заданий – умение применять теоретические знания на практике, т.е. способность понимать и творчески интерпретировать характерные особенности, манеру и технику изобразительного искусства разных периодов, демонстрируя профессиональное владение спецификой стилей мирового искусства.

Еще одним эффективным способом не только усвоения и закрепления полученных знаний, но и новой активной учебно-познавательной деятельности студентов, основанной на актуализации опорных знаний и умений, является такая форма практических занятий, как «Урок в музее». Специфическая форма учебной коммуникации осуществляется непосредственно в пространстве действующей экспозиции и основана на отличной от экскурсии логике и динамике маршрута осмотра музея, обусловленной темой занятия. Формирование мотивации к постановке и решению студентами исследовательских задач искусствоведения на материале художественных подлинников мирового искусства, находящихся в экспозиции музеев, проведение студентами первичного искусствоведческого анализа шедевров искусства, на основе искусствоведческой литературы, апелляция к объектам экспозиционного показа соотносимы с такими направлениями образовательной деятельности, как развитие визуальной культуры.

Учебная рецензия также может быть эффективно реализована как форма самостоятельной работы студентов. Так как компетентностный подход носит процессуальный характер, объединяя в себе как интеллектуальную, так и навыковую составляющую образования, следует уделять внимание методам, синтезирующим в себе поисковую и исследовательскую деятельность как ключевые в современной системе интегративного образовательного пространства. Предметом учебной рецензии по теории искусства как вида самостоятельной работы студентов ПОО художественного профиля могут выступить постоянные экспозиции художественных музеев и выставок (как из местных музейных фондов, так и из собраний музеев других стран), центров современного искусства, галерей, «виртуальных» галерей, художественных аукционов, художественно-исторические панорамы или один арт-объект как объект искусства. Также, говоря о предмете учебной рецензии по теории искусства, не следует забывать о таких социальных институтах, как реклама, пресса или средства массовой информации. Например, рецензия на рекламу художественной галереи, освещение прессой или СМИ прошедшей выставки, безусловно, только дополнит и разнообразит возможности объектов рецензирования. Так как учебная рецензия – это сообщение информации, являющейся темой учебного задания при помощи слова, то основой работы помимо закрепления теоретических профессиональных знаний является логика изложения, умение анализировать и сопоставлять. Умение самостоятельно интерпретировать художественную действительность увеличивается по мере овладения знаниями и методами самостоятельной искусствоведческой теоретической работы, позволяя впоследствии свободно пользоваться профессиональным терминологическим инструментарием, стимулируя возможности самостоятельного художественного осмысления как арт-объектов, так и арт-пространства.

Вне всякого сомнения, немаловажную роль в эффективности обучения играет и характер учебно-методических средств и пособий, формы контрольно-измерительных материалов (письменных и устных опросов, тестов и контрольных работ), которые также должны быть максимально адаптированы к современным условиям обучения, требованиям и компетенциям специалиста.

Систематизация и структурирование отдельных аспектов методологии преподавания «Истории искусств» в условиях информатизации общества, которые пересматривают отношение к преподавателю как к основному источнику информации, оставляя за собой право урегулирования процесса обучения, необходимы в современных педагогических условиях, ориентированных на компетентностный подход в профессиональном образовании. Совокупность и интеграция приведенных выше специфических форм реализации учебно-образовательной деятельности характеризуется

синкретизмом составляющих его базовых элементов, комбинируемых в различных вариантах, с четкой ориентацией на максимальную эффективность методики преподавания дисциплины «История искусств» студентам колледжей художественного профиля, рассчитанных не только на реализацию профессиональных компетенций, но и на рост интеллектуального потенциала профессионального образования.

Список литературы

1. Албегова И.Ф., Попова А.В., Лукьяненко А.Е, Шаматонова Г.Л. Информационно-коммуникационные технологии в образовании как социально-техническая инновация // Материалы шестой международной научно-методической конференции. (Екатеринбург, 2–5 февраля 2009 г.). – Екатеринбург, 2009. – С.18-21.
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – С. 142-145.
3. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975. – С. 246-258.
4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2010 г. № 773 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» URL <http://base.consultant.ru/> (дата обращения: 05.11.2014).
5. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. URL <http://base.consultant.ru/> (дата обращения: 05.11.2014).
6. Andrews B.H. Art , reflection, and creativity in the classroom: The student-driven art course. Art Education, 2005. – С. 35-40.
7. Carter M. Volitional aesthetics: A philosophy for the use of visual culture in art education // Studies in Art Education, 2008. – С. 87-102.

Рецензенты:

Стрельцова Е.Ю., д.п.н., профессор, зав. кафедрой «Теории и истории народной художественной культуры» МГУКИ, г. Химки;

Казакова А.Г., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии МГУКИ, г. Химки.