Татьяна Александровна Самсонова
к.ф.н., методист школы изобразительного
творчества и дизайна «Радуга»
МБОУ ДОД ЦВР «Парус»

Современные педагогические технологии в условиях дополнительного образования: особенности применения (на примере учебных занятий по Истории искусств)

Курс «История искусств» является обязательным звеном всех обучающих программ в художественных школах, школах изобразительного творчества, входящих в государственную структуру дополнительного образования детей. Он раскрывает историю, виды искусств, творческие достижения разных стран и народов, историю стилей и жанров, отдельные проблемы художественного творчества. Цель курса – передать следующим поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире. Преподавание истории искусств, предполагающее не только трансляцию, но и сохранение, и воссоздание духовных ценностей, является способом развития личности ребенка.

Современное состояние системы дополнительного образования диктует нам необходимость искать такие формы организации деятельности учащихся, которые позволяют им осознавать ценность художественной культуры и приобретать опыт общения с произведениями культуры. Учебный процесс по определению ориентирован прежде всего на передачу ученику ценностей культуры; также очевидно, что умение жить в быстро меняющемся мире наилучшим образом формируют эффективно применяемые современные педагогические технологии. Внедрение их в практику преподавания курса «История искусств» помогает и педагогу, и ученику в преодолении восприятия культуры как «лавки древностей, где хранится красивый, но давно отработанный материал», создаёт условия для реального включения молодого человека в контекст культуры, прежде всего благодаря применению методов развития критического мышления (методы РКМ) и современных педагогических технологий.

В фокусе внимания педагога оказывалась личность ученика, претерпевающая глубинные изменения под воздействием общения с искусством. Общение с произведением искусства не терпит суеты. Это общение должно происходить в определенной эмоциональной атмосфере, которая переносит учеников на уроке истории искусств в «мир красоты искусства». На уроке педагог дает ученику не столько сумму определенных знаний по изучаемой теме, сколько помогает «почувствовать» произведение искусства, проникая в определенную культурную эпоху, ее настроение. Это вызывает у ученика эстетическое переживание, осознание и ощущение прекрасного, организует «внутренний диалог» с самим собой, с авторами и героями произведений, которые он рассматривает. Поэтому педагог должен помочь ребенку не только познать мир и его законы, но и познать собственное внутреннее «я».

Для саморазвития ученика, наверное, самое главное – развитие внутреннего мира, чувств и эмоций. Чрезвычайно важно воздействие искусства на неосознанные пласты человеческой психики, на подсознание и надсознание. При этом оно (искусство) незаметно, ненавязчиво и в то же время активно формирует отношение человека к миру. Для этого педагог на уроке должен создать такой психологический климат, при котором все разнообразие психических состояний (эмоциональных, волевых и интеллектуальных) регулировалось бы благоприятным воздействием исцеляющей и одухотворяющей силы искусства. Таким образом, мы можем говорить о создании педагогических предпосылок для личностно-ориентированного образования учащихся в условиях системы дополнительного образования.

Мы считаем, что практически все методы и приемы развития критического мышления и других инновационных педагогических технологий, применяемые в современных образовательных программах можно адаптировать для работы в рамках курса «История искусств». Рассмотрим некоторые из них.

Лекция-визуализация.

Лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя – использовать такие формы наглядности, которые не только дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения в новый раздел, тему. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления учащимся через технические средства обучения (мультимедийный проектор, ПК). Чтение лекции превращается в развернутое комментирование преподавателем подготовленных наглядных материалов.

К подобной работе можно привлечь и самих учащихся, у которых в связи с этим формируются соответствующие умения (по поиску, переработке информации, по структурированию текста, по формированию культуры речи), развивается высокий уровень активности, воспитывается личностное отношение к содержанию обучения. Ученики подобную работу могут выполнять как в классе, дополняя лекцию учителя, так и дома, создавая свою небольшую лекцию-визуализацию.

Игра « Верите ли вы?» или «Данетка».

Педагог задает вопросы, на которые учащиеся должны ответить “да” или “нет”. У каждого на парте таблица, как на доске. Педагог читает вопросы, а ученики ставят в первой строке плюс (да), если согласны с утверждением, и минус (нет), если не согласны. Вторая строка пока останется пустой. В течение урока ученики обращаются к таблице и видят, насколько были правы/неправы. В конце урока в качестве подведения итогов учащимся предлагается во второй строке еще раз проставить плюсы и минусы, с учетом

того, о чем они узнали на уроке. А затем педагог может предложить учащимся проанализировать полученные результаты.

Прием «Корзина идей».

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учеников на начальной стадии урока. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.

Обмен информацией проводится по следующей процедуре:

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. Например: Что вы знаете о египетских пирамидах?
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 минуты).
3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия.
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются педагогом в “корзинке” идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно “сбрасывать” факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Прием «Написание синквейна».

В переводе с французского слово “синквейн” означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. Составление синквейна требует от ученика умение в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, но по определенным правилам.

Правила написания синквейна:

1. На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна.
2. На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
3. На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.
4. На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик

высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы.

5. Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение.

Приведем пример синквейна, составленного учащимся после экскурсии по Эрмитажу:

Эрмитаж.
Потрясающий, необъятный.
Увлекает, удивляет, развивает.
Эрмитаж – это наше все!
Сокровищница искусств.

Прием «Толстый и тонкий вопросы».

Сущность данного приема состоит в том, что учащиеся самостоятельно формулируют вопросы двух видов: «толстые» – которые предполагают развернутый, «долгий» обстоятельный ответ (Например: Какова связь между военными походами древнеримских правителей и развитием архитектуры того времени?); «тонкие» – которые предполагают однозначный, «фактический» ответ (Например: Кто автор картины…? Каковы временные границы эпохи…?)

Данный прием целесообразно использовать в следующих ситуациях:

- Для организации взаимоопроса. После изучения темы учащимся предлагается сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя свои таблицы.
- Для начала беседы по изучаемой теме. Если просто спросить: «Что вас интересует в данной теме?», есть вероятность, что вопросы окажутся необдуманными и скороспелыми. Если же после небольшого вступления попросить учащихся сформулировать хотя бы по одному вопросу в каждую графу, то уже можно судить об основных направлениях изучения темы, которые интересуют учащихся.
- Для определения вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы.

Прием «6 W»

«W» — это первая буква вопросительного слова «Why?», которое переводится с английского языка не только как «Почему?», но и как «Зачем?», «По какой причине?» и т.д.

Преподаватель после изучения темы просит учащихся разделиться на пары. Между учащимися должен состояться следующий диалог. Первый спрашивает: «Зачем изучать тему Основные этапы эпохи Возрождения?». Второй отвечает: «Чтобы знать основные этапы эпохи». Первый не унимается: «А почему тебе нужно знать этапы эпохи Возрождения?». Второй «выкручивается»: «Для того, чтобы я мог больше рассказать об этих этапах». «А что конкретно ты хочешь рассказать о каждом этапе?». И так далее.

Благодаря этому приему учащиеся не только имеют возможность установления множества связей в рамках одной темы (а, как известно, наиболее прочным является то знание, которое имеет множество разнообразных связей), не только осознают более глубокие причины изучения данного понятия, но и определяют для себя личностный смысл его изучения.

Прием «6 W» позволяет научиться формулировать вопрос таким образом, чтобы определить неизвестную область в рамках вроде бы уже полностью изученной темы. Все вопросы и ответы следует записывать. Обязательное условие — ответы не должны повторяться.

Прием «Написание эссе».

Эссе – жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Его целесообразно использовать как небольшое письменное задание в конце урока на стадии рефлексии. Часто бывает, что ученики в силу возрастных психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому на уроке может возникнуть ситуация, когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор.

Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать возникшую проблему и постараться писать дальше. Обычно на написание эссе дается не более 5 минут. Для учащихся это замечательная возможность подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить следующие обязательные пункты: написать, что они узнали по новой теме; задать вопрос, на который они так и не получили ответа

Применение инновационных педагогических технологий и стратегий в преподавании курса «История искусств» не только является непременным условием развития художественного вкуса и культурологической компетенции у учащихся, но и позволяет оптимизировать процесс изучения художественной культуры путем усиления смыслового личностного и мировоззренческого аспектов обучения, активизировать творческий потенциал личности ученика, сориентировать его на поиск эффективных способов реализации творческих идей.