

Дидактические приемы при обучении мировой художественной культуре

Получение выпускником школы аттестата зрелости подразумевает, кроме многих прочих показателей, его особую зрелость, которая, в свою очередь, характеризуется степенью приобщения молодого человека к духовной культуре как способу передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей.

Важнейшим средством приобщения ребенка к духовным ценностям, к культуре человеческих отношений является искусство. Я работаю учителем мировой художественной культуры в лицее №14 г. Ставрополя, руковожу театральной студией «Синяя птица». О своем взгляде на предмет, о методах преподавания, о личном опыте и о том, что волнует меня как учителя, я и хочу рассказать в статье.

Я считаю свой предмет наиболее важным в системе среднего школьного образования. Мировая художественная культура наряду с литературой, музыкой и изобразительным искусством относится к тем немногим предметам, которые обращаются не только к разуму, но и к чувствам, к душе ребенка. Приобщать детей к духовной культуре, к общечеловеческим ценностям в наше непростое время очень важно, потому как именно через это приобщение происходит нравственное и творческое саморазвитие человека. Ведь произведения искусства способствуют художественно-образному освоению мира. Они содержат сведения об окружающем мире, воздействуют на чувственную сферу человека, расширяют его жизненный кругозор, активизируют духовный потенциал личности.

Цель предмета мировая художественная культура – сделать доступным для каждого ребенка общие духовные ценности, открыть кладезь богатств мировой художественной культуры прошлого и настоящего, осуществить личностное приобщение ученика к художественной культуре в контексте духовной культуры общества.

Назначение мировой художественной культуры – художественное воспитание личности, которое, по определению М.С. Когана¹, включает:

- воспитание художественного вкуса как психологического механизма адекватного восприятия произведений искусства;
- формирование художественного сознания (взглядов, позиций, идеалов);
- художественное образование (расширение знаний в области истории и теории искусства, эстетики и других изучающих искусство наук);
- художественное научение (развитие способности личности к художественному творчеству).

Задача воздействия художественных произведений заключается в том, чтобы помочь школьнику овладеть стихийным процессом художественного

¹ Коган М.С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. – Л.: 1984, с. 18

восприятия, сделать его педагогически направленным. Тогда эффект «художественной педагогики» будет связан с тем, насколько на занятиях в неразрывном единстве представлены:

1. Восприятие искусства как субъективной картины объективного мира, когда ученик, подчиняясь своему эмоциональному состоянию, ощущает проблему, оказавшуюся в центре внимания художника, и вступает в «диалог» с ним. Автор незаметно для воспринимающего побуждает его к творческому мышлению, переживанию высоких минут вдохновения, эмоциональному постижению смысла бытия (катарсису).
2. Осознание эстетических эмоций как показатель развития художественного вкуса школьника и его собственного видения художественной картины мира.
3. Воплощение пережитого в художественно-творческой деятельности. У ребенка это вызывает неподдельный интерес и становится потребностью художественного самовыражения.

Эти компоненты адекватны задачам художественного воспитания, взаимозависимы и неразделимы, так как само искусство воздействует на человека целостно, одновременно влияет на нравственную позицию, развивает эмоционально и интеллектуально, побуждает к художественно творческой активности. Именно поэтому предметы искусства в школе отличаются от других дисциплин. Если, например, критерием качества подготовки школьника по естественнонаучным дисциплинам является в основном уровень его интеллектуального развития, то в предметах искусства – уровень его художественной культуры, которая проявляется:

- в интересе к разным видам искусства, увлеченности художественным творчеством;
- в эмоционально-нравственном отклике на художественное произведение как «субъективный образ объективного мира»²;
- в наличии знаний об искусстве, умении применять их в практической деятельности;
- в самостоятельных суждениях, взглядах, позициях по отношению к произведениям искусства, их предназначению, художественной ценности, к жизненному и творческому кредо их творцов;
- в развитии специальных художественных способностей.

Программное содержание школьного предмета мировая художественная культура носит систематизированный характер. Оно ориентировано на диалектику художественного развития школьников, согласовано с логикой исторического развития искусства, особенностями детской, подростковой психологии. Система занятий обеспечивается с помощью постепенного «погружения» учащихся в мир искусства; накопления опыта общения с конкретными художественными произведениями; с творческим «я» художника; приобщения к образному языку разных видов искусства; усвоение специальных знаний, умений и

² Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. – Л.: 1980. – Т.1 – С. 90

навыков; овладения «золотым фондом» художественного наследия мира; формирования эмоциональной отзывчивости, художественных интересов и творческой активности.

Исходя из вышесказанного, выстраивается и содержание обучения. В частности содержание урока – это подвергнутое дидактической обработке содержание образования. Содержание обучения составляет объективную основу для формирования системы знаний учащихся.

Понятие «знание» рассматривается мной с двух точек зрения: с одной стороны, с позиции общих представлений о художественной культуре как части духовной общечеловеческой культуры, и в этом случае – это результат общественного достояния, независимого от познающего и усваивающего субъекта; с другой (с позиций педагогики) – это уже достояние личности, ученика, приобретенное в результате познания и освоение художественного опыта прошлого и настоящего.

Знания, с позиций педагогики, представляют собой осознанную, воспринятую и зафиксированную в сознании объективную информацию о тех или иных объектах действительности. Искусство, будучи отражением субъективной картины объективного мира и результатом усвоения разных компонентов мирового художественного опыта, в учебном процессе, выражается в знаниях достаточно неоднородных. В этой системе можно вычленить разные виды знаний:

- конкретные представления о произведениях искусства, художественных явлениях и их свойствах, знания конкретных фактов;
- понятия (конкретные и общие), которые выступают в форме названий и терминов и изучают существенные признаки изучаемых явлений;
- различного рода связи и отношения между явлениями (причинно-следственные, временные, пространственные, иерархические), правила, законы;
- теории;
- оценочные знания.

И моя задача как учителя – максимально способствовать формированию всех компонентов системы знаний.

Не менее важной, с моей точки зрения, выработка системы умений и навыков: учебных, соответствующих специфике моего предмета (т.е. развитие не только интеллекта, но и души, сердца, эмоциональной отзывчивости), организационных умений и навыков самостоятельной работы как основы саморазвития и самообразования.

Мои личные наблюдения за состоянием знаний, умений и навыков учащихся показывают, что наиболее легкими для освоения оказываются конкретные знания: факты, конкретные сведения, понятия с невысокой степенью абстрагирования и обобщения. Труднее усваиваются общехудожественные понятия, требующие абстрагирования и широких обобщений, причинно-следственные и закономерные связи внутри- и межпредметного характера.

Проиллюстрирую вышесказанное примерами карточек с уровневými вопросами и заданиями, которые я использую на уроках в 6-ом классе.

- знания конкретных фактов.

- конкретные понятия, в форме названий и терминов.

- конкретные и общие понятия, отражающие существенные признаки изучаемых явлений.

- широкие обобщения, требующие абстрагированного мышления, личностная оценка ученика.

Тема: Введение. Мировая художественная культура как предмет.

Кого называют «отцом» истории и почему?

Дать определение понятий «этика» и «эстетика».

Нарисуйте пиктограмму №2 (символика «Мировое дерево») и объясните ее.

Как происходит нравственное возвышение человека? Объясните пиктограмму №1.

Тема: *Так говорил Заратуштра.*

Кто такой Заратуштра? Где и когда он жил?

Как называлась религия, которую проповедовал Заратуштра? От какого слова произошло это название?

Каковы основные положения «символа веры», изложенные в авестийском каноне, и какие из них созвучны современности?

В чем заключается проблема «выбора» в нравственной жизни человека. Каково твое к ней отношение?

Тема: *Библейский холмы.*

Где находился Вавилон, и с какого времени он является столицей Вавилонии? Как переводится его название?

Что такое «зиккурат»? Назовите известные вам зиккураты.

Какой храм считается пробразом знаменитой библейской Вавилонской башни? Перескажите легенду.

Почему Бог Яхве не дал людям возможность закончить строительство Вавилонской башни? Каково твое отношение к этому?

Тема: Глиняная библиотека (сказание о Гильгамеше).

Назови первые крупнейшие государства Месопотамии.

Кто такой Гильгамеш? Где и когда он жил? Как человечество узнало о его истории?

Как отражена в поэме о Гильгамеше тема взаимоотношений человека и природы?

Как раскрыта в поэме о Гильгамеше проблема бессмертия? Назови, чем отличается ее понимание от представлений древних египтян?

Тема: Реформатор из Эль-Амарны.

Кто такой Аменхотеп IV? Когда и где он жил?

В чем заключалось основное содержание реформ Эхнатона?

Какие причины вызвали реформаторские идеи Эхнатона? Что сохранилось и что изменилось в традициях Древнего Египта во время его правления?

Какие изменения амарнского периода могли повлиять на будущее развитие искусства?

Тема: В поисках идеала.

Перечисли известных греческих скульпторов и их произведения.

Дать определение понятия «скульптура». Чем объяснить, что древние греки называли скульптуру не искусством, а религией?

Что для древних ваятелей было главным в их творчестве? Как решается проблема красоты и проблема человека в греческой скульптуре?

Вспомнив особенности скульптурных изображений в древнейших цивилизациях, скажи, какое место занимала скульптура в художественной культуре Древней Греции и почему?

Тема: Вершина греческой классики.

Вспомни исторические факты, связанные с Афинами и его стратегом Периклом.

Дать определение понятия «архитектура». Назови известные архитектурные памятники Древней Греции?

Подумай, прав ли Перикл, тратя деньги морского союза на возведение ансамбля Парфенона?

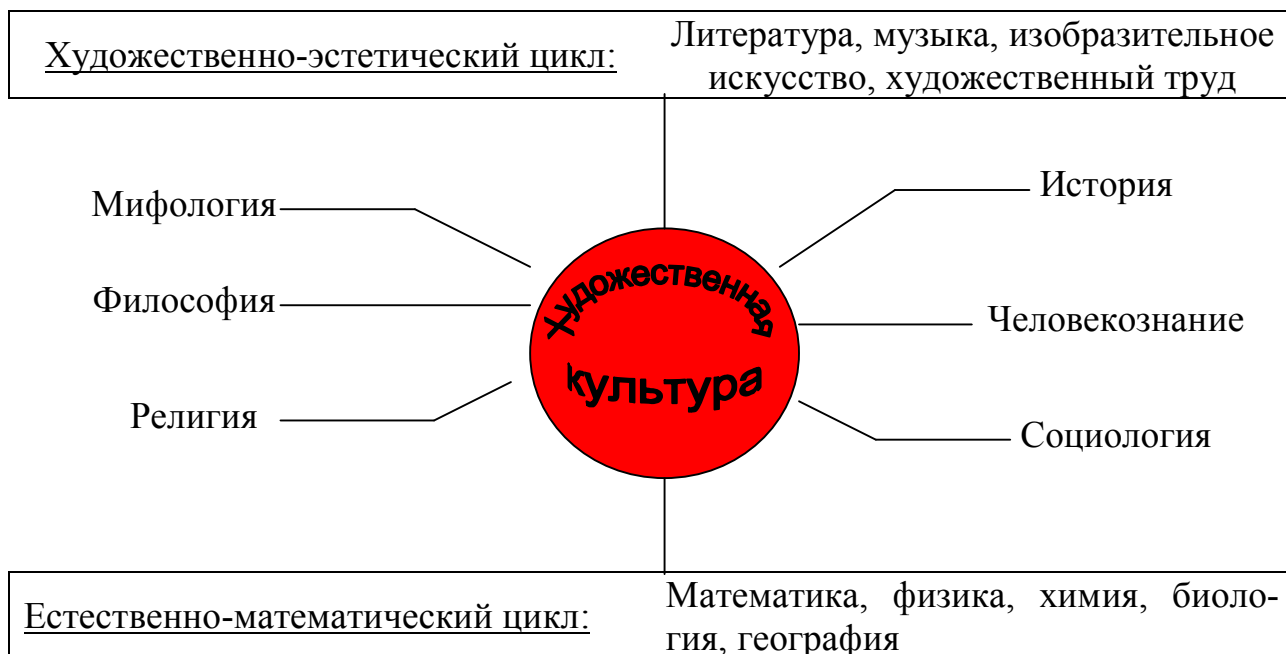
Почему даже в руинах Парфенон производит неизгладимое эстетическое впечатление?

Еще раз хочу подчеркнуть необходимость межпредметных связей. Установление их играет большую роль в обеспечении связи школьного образования с жизнью. Они важны для понимания и осознания ребенком единства мира, для понимания всеобщей связи и взаимообусловленности художественных явлений.

Установление межпредметных связей является одним из важнейших условий развивающего обучения, поскольку в процессе их усвоения формируются интеллектуальные умения учащихся, развиваются способности к межпредметному синтезу знаний и переносу их в разные сферы учебной и внеучебной деятельности, формируются познавательные интересы детей.

Леонардо да Винчи в своей «Книге о живописи» упорно проводит мысль о сходстве живописи и математикой, геометрией, физикой, называя саму живопись «наукой». Так Возрождение, подобно античности, вновь вернулось к пониманию единства художественного мира.

Современное понимание художественной культуры как интегративного единства может быть представлено следующей схемой:

Важным вопросом для меня является вычленение содержания межпредметных связей в учебном материале и их группировка. Здесь я выделяю три основных вида межпредметных связей по их дидактическим функциям:

- освещение одного и того же явления, объекта, процесса в содержании разных учебных предметов;
- использование одного и того же научного метода в разных учебных предметах;
- использование одной и той же теории для изучения разных явлений и процессов.

Первый вид межпредметных связей объединяет такие случаи, когда устанавливается связь при наличии общего объекта изучения в двух или нескольких учебных предметах. Например, найденный при раскопках предмет старин-

ного искусства является объектом изучения не только археологии, но и географии, истории, мировой художественной культуры.

Таким образом, первый вид межпредметных связей обеспечивает всестороннее изучение предметов и явлений, способствует углублению формируемых понятий, систематизирует знания учащихся.

Второй вид объединяет случаи использования одного и того же научного метода в различных учебных предметах. Например, проблемно-поисковый метод. Этот вид межпредметных связей обеспечивает ознакомление детей с методами научного познания и их применением в различных областях.

Третий вид связей нацелен на то, чтобы обеспечить глубокое понимание изучаемых теорий, законов, принципов и их использования для обеспечения различных явлений, независимо от того, в каких учебных курсах эти явления изучаются. Например, принцип историзма, используемый при изучении большинства школьных предметов.

Раскрывая межпредметные связи на своем уроке, я стараюсь заострить внимание ребят на том, что данное явление (или объект) изучаются различными науками с различных точек зрения, объясняю, как взаимодействуют науки при изучении данного явления, как и где используется разносторонняя информация о нем, как учащиеся смогут использовать знания о данном явлении, приобретенные на моем предмете, при изучении других учебных курсов.

Межпредметные связи я делю на внутрицикловые и межцикловые. Меня интересует, прежде всего межпредметные связи внутри цикла гуманитарных предметов. Такого рода связи отличаются сложностью и высокой степенью обобщения понятий и законов, отвлеченным характером связей и отношений. Например, межпредметные связи в изучении мировой художественной культуры, истории, географии, обществознания могут устанавливаться по следующим направлениям:

- использование принципа историзма для понимания законов общественного развития;
- обращение к литературе, истории, географии для объяснения вопросов мировой художественной культуры и т.д.

Связи между циклами учебных предметов – самый высший уровень связей; они осуществляются по линии «природа-человек-общество». В этом плане можно и нужно формировать у детей понятие о мире как о единой целостной системе, в которой все ее элементы взаимодействуют между собой и взаимопроникают друг в друга.

Я стараюсь ставить перед учащимися вопросы, требующие межпредметного синтеза знаний, даю специальные задания детям, например, выбрать из научно-популярной литературы материал, отражающий ту или иную проблему; результатом этой работы может быть сообщение ученика на уроке, подготовка реферата и т.д.; даю задания проблемного характера, требующие синтеза знаний из разных предметов; направляю самостоятельную работу детей на межпредметной основе (работы связанные с наблюдением, конструированием, с проявлением творчества); даю задания с практическим содержанием, требующих умения систематизировать и применять знания, полученные при изучении

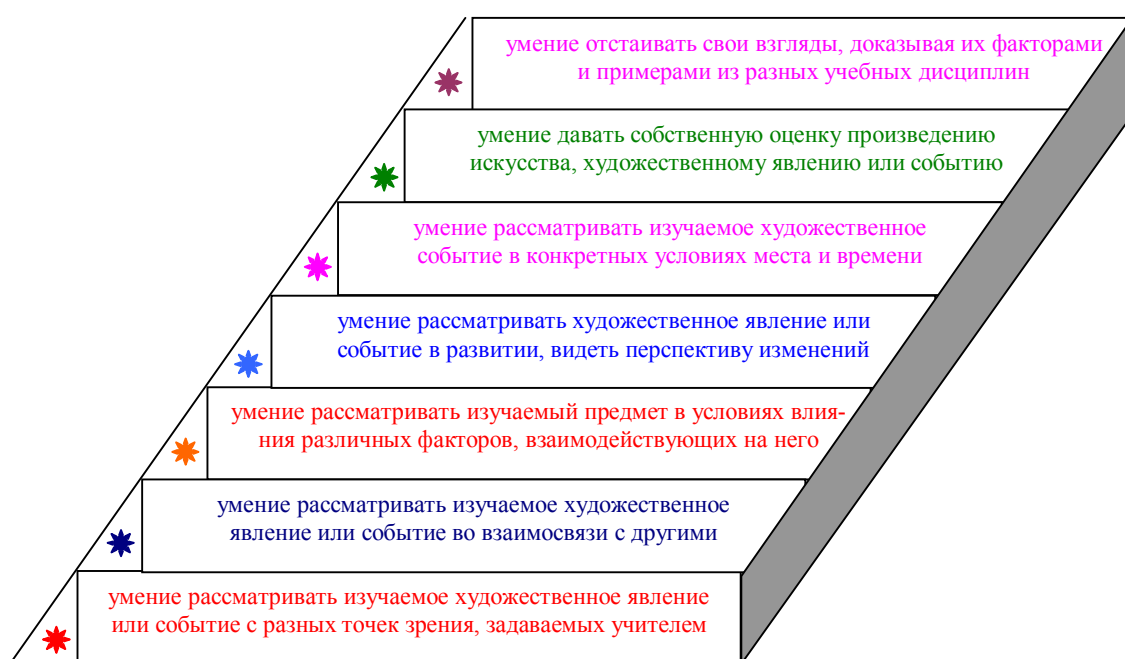
нескольких предметов; помогаю детям в подготовке и проведении тематических конференций, викторин, конкурсов по мировой художественной культуре и смежным дисциплинам.

Помимо межпредметных связей, необходимым условием формирования у детей системы знаний является усвоение этих знаний в контексте закономерностей развития природы и общества.

При составлении тематического плана и при подготовке к уроку я вычленяю из содержания раздела (темы) мировоззренческие понятия, идеи, проблемы, выводы; на уроках объясняю суть изучаемых явлений, событий, конкретных фактов науки, культуры, жизни. На этом пути ставлю следующие для себя задачи:

- 1) объяснить как возникло то или иное художественное явление, каковы причины его возникновения;
- 2) объяснить, как это явление развивалось, под влиянием чего происходили качественные изменения в его развитии;
- 3) сопоставить, с какими другими явлениями и событиями художественной жизни оно связано, чем обусловлены эти взаимосвязи;
- 4) проследить, как изменяется изучаемое явление или событие под влиянием изменения конкретных условий, в которых оно находится;
- 5) выявить каковы тенденции и перспективы его развития.

Таким образом, на материале своего предмета я стараюсь выработать у учащихся целый ряд специальных умений, которые представлены в схеме поэтапного усложнения:

Уроки мировой художественной культуры отличаются от уроков по остальным школьным предметам и имеют свою специфику. При огромном объеме изучаемого материала предмету отводится всего один учебный час в неделю. Поэтому для меня важнейшим направлением оптимизации обучения является выработка собственной технологии обучения в условиях дефицита времени. С этой точки зрения, одним из важнейших для вопросов при подготовке к уроку является отбор основополагающих фактов, понятий, умений и навыков, которые нужно освоить учащимся.

Отбор содержания урока осуществляется в соответствии с требованиями программы и дидактическими задачами урока. Вместе с тем при отборе материала я заранее пытаюсь представить информированность учащихся по изучаемому материалу: знания, полученные ребенком в жизни, с помощью современных средств массовых коммуникаций, сведения, полученные ранее при изучении других тем, а также при изучении других предметов.

В соответствии с уровнем готовности учащихся данного класса к изучению темы урока я определяю оптимальную дозу информации, которую можно дать детям, и произвожу необходимую дидактическую обработку учебного материала. Дефицит времени, которое отводится на изучение материала, требует предельной его экономии и интенсификации учебной работы и учащихся, и меня, учителя, на уроке.

Для меня дидактическая обработка означает:

- экономный отбор наиболее ярких и убедительных фактов, на основе которых формируются новые понятия и делаются обобщения;
- выделение главного, основных положений и выводов;
- определение четкой логики изложения;
- подбор наиболее убедительных аргументов при изложении материала;
- дифференциация материала по степени трудности для учащихся.

Последняя включает следующие вопросы:

- что нужно обязательно разъяснить мне самой, а что учащиеся могут усвоить самостоятельно, без моей помощи;
- о чем я могу рассказать устно, а что нужно обязательно записать в тетради учащихся;
- какой материал требует закрепления на самом уроке в классе, а что будет закреплено в процессе дальнейшего применения знаний или в домашней работе детей.

Часто даю опорные конспекты (в основном в более старших классах). В них я выделяю основные понятия, принципы, выводы, схемы и располагаю весь материал таким образом, чтобы существенные связи и отношения стали ясными и обозримыми. Дидактическая роль опорных конспектов состоит в том, что для учащихся – это наглядное выделение главного, что надо знать по данной теме.

Ни один урок не может решить всех задач обучения, ибо он является только частью темы или раздела. Поэтому выбор определенного типа урока обусловлен его местом и ролью в системе учебных занятий. И здесь мне очень помогла вышедшая недавно методическая разработка Копыловой А.В. «Плани-

рование уроков по мировой художественной культуре» из серии «Теория. Методика. Опыт» (МСК, «А3», - М., 1999). Особенно близка мне позиция автора в том плане, что «Организационной основой урока является создание проблемно-поисковой ситуации и ее разрешения, процесс которого подчиняется принципу художественно-педагогической драматургии».

При планировании конкретного урока данная методическая разработка помогает мне выбрать:

- тип урока: урок введения в тему; урок расширения и углубления темы; урок повторения и закрепления материала; обобщающий урок;
- жанр урока: урок-путешествие; урок-прогулка; урок-концерт; спектакль; драма; викторина; урок-импровизация; деловой или ролевой игры; урок-интервью; урок-репортаж из музея, с выставки; урок-презентация, бенефис; панорама; митинг; урок-откровение (исповедь); урок «живой газеты», устного журнала, турнира знатоков, эстафеты;
- форму урока: диалог, лекция, семинар, зачет;
- художественно-педагогическую идею отдельного урока;
- драматургию логического и эмоционального развития (сценарий);
- основные задачи урока, отражающие различные виды деятельности (какое впечатление, эмоциональное потрясение должны испытать учащиеся; какое новое знание они получают; каким новым умением они овладеют в результате урока);
- режиссуру урока (выводы на различных этапах урока и его итог)³

Иногда на уроках я ставлю несколько взаимосвязанных дидактических целей. Содержание и структура таких уроков соответствует характеру и количеству этих целей. Цели, а, следовательно, и структурные части урока, не являются для меня «застывшими», они могут по-разному комбинироваться (могут изменяться их количество, последовательность, характер взаимосвязей), поэтому уроки с многоцелевой направленностью и сложной структурой я отношу к разряду комбинированных. Как правило, целостность такого урока, его суть не столько осознается на уровне логики, сколько ощущается интуитивно.

И еще на одной важной для меня проблеме я хотела бы остановиться.

Одной из наибольших трудностей в преподавании мировой художественной культуры является отсутствие единого, отвечающего госстандарту образования, учебника. В этой связи возникает проблема оптимальной фиксации учебного материала на уроках. Запись конспектов как форма работы в системе школьного образования нецелесообразна, а в среднем звене – вредна, поскольку делает усвоение материала формальным, снижает интерес к предмету. Апробация различных вариантов записей, заносимых учеником в тетрадь на уроке, привела меня к убеждению, что наиболее точное и глубокое представление о материале урока остается в случае использования схематической наглядности. Цели и задачи обучения требуют раскрытия причинно-следственных связей, овладение системой определенных понятий и закономерностей. Но для этого

³ Копылова А.В. Планирование уроков по мировой художественной культуре. – М., 1999. – С. 12.

учащиеся должны овладеть не только умениями воспроизводить содержание, но главным образом, умениями применять знания к анализу новых фактов, в новых ситуациях, устанавливать новые отношения и связи между объектами. Если в обучении ставится цель – усвоение знания в целях оперирования ими, распознавание их на основе любого конкретного объекта, необходимо обеспечить соответствующие этим целям формы подачи содержания, контроля и самоконтроля за ходом формирования умения и навыка. Если эти условия специально не создаются, то знания усваиваются лишь вербально, учащийся просто запоминает содержание, или «привязывает» общий принцип к какому-либо единичному случаю, навык же формируется на основе практических обобщений.

Наиболее оптимальный путь обучения – предварительное определение структуры умения и выбор приспособленной к специфике содержания формы описания его структуры. Особенно важное значение при описании структуры деятельности имеет учет того, при какой форме подачи содержания лучше обеспечивается контроль и самоконтроль за ходом формирования умения и процессом его автоматизации. С этим и связан выбор таких средств, как схематическая наглядность, имеющая большое значение при формировании различных умений.

Введение наглядной фиксации хода логического анализа помогает ученику контролировать весь процесс усвоения знаний и умений.

Чтобы ученик в полной мере мог получить информацию, которую несет в себе наглядность, необходима система специальных заданий, направляющих процесс восприятия схематической наглядности. В частности, анализ учебных текстов (поэтических, мифологических, историко-научных, художественных и т.д.) позволяет выделить наиболее характерные типы схематизации используемых для этих целей:

а) соотношение частей и целого (эти соотношения изображаются с помощью диаграмм - круговых, линейных, столбиковых, пиктограмм);

б) прослеживание динамики явлений (с помощью графики, совокупности диаграмм, тенденции развития процесса и т.п.);

в) выяснение логической структуры явления (выделение основных и вспомогательных параметров, зависимость вспомогательных параметров от основных и т.п.)

Схематическая наглядность не только облегчает понимание явления, но и может служить хорошим средством наглядного представления самого процесса рассуждения. При помощи схем ученик зрительно (и потому одноментно) фиксирует основные «узлы» процесса распознавания или логического рассуждения.