

Забара Людмила Ивановна,

кандидат философских наук, профессор, начальник Отдела развития научных исследований, Уральский государственный педагогический университет; 620017, пр-т Космонавтов, 26, к. 221; e-mail: rni221@yandex.

Якина Лилия Николаевна,

соискатель кафедры культурологии, заведующий Отделом социокультурной деятельности, Информационно-интеллектуальный центр – Научная библиотека, Уральский государственный педагогический университет; 620017, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: Lilia.Yakina@yandex.ru.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МХК КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБОБЩЕНИЯ У СТАРШЕКЛАСНИКОВ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания МХК; художественное обобщение; интеграция содержания МХК; инновационные технологии; фасилитация.

АННОТАЦИЯ. Представлена методика развития художественного обобщения у старшеклассников с позиций интегративного преподавания МХК, возможности сочетания инновационных технологий в изучении художественной культуры как специфической сферы духовной жизни общества.

Zabara Liudmila Ivanovna,

Candidate of Philosophy, Professor, Head of Department of Scientific Research Development, Ural State Pedagogical University.

Yakina Lilia Nikolayevna,

Competitor for a Degree of the Chair of Culture Study, Head of Department of Socio-cultural Activity, Informational Intellectual Centre – Scientific Library, Ural State Pedagogical University.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE METHODS OF TEACHING WORLD ART CULTURE AS A CONDITION OF ARTISTIC SYNTHESIS DEVELOPMENT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

KEY WORDS: World Art Culture teaching methods; artistic synthesis; integration of the content of World Art Culture; innovative technologies; facilitation.

ABSTRACT. Methods of artistic synthesis development for high school students from the point of view of integrative teaching of the subject “World Art Culture” are discussed, combination of innovative technologies in the study of Art Culture as a specific sphere of Culture is analyzed.

Культура, осуществляя сохранение, трансляцию и воссоздание духовных ценностей как средство и результат инкультурации и социализации, является способом развития личности. Социокультурные трансформации в условиях массовой культуры (упрощение смыслов, утилитарность ценностей) приводят к необходимости осмысления в современном образовании инновационных технологий преподавания гуманитарно-эстетических дисциплин в общеобразовательной школе, поскольку для самореализации личности усиливается значение образования в качестве основного способа воспроизводства, «приращения культуры» (Г. М. Коджаспирова).

Педагогическая проблема становления целостной личности, способной к пониманию смыслов, взаимосвязей и обобщению явлений действительности в гуманитарно-эстетическом познании (М. М. Бахтин, В. Дильтей, Г. Риккерт), становится всё более актуальной. Потребности учащихся в активном осмыслении действительности отражены в требованиях федеральных государственных образовательных стандартов, направленных на достижение основных целей – формирования целостного представления о действительности, в том числе

«о роли искусства в культурно-историческом процессе с позиций диалога культур» (ГОС СОО по мировой художественной культуре). Проблема развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК обусловлена, с одной стороны, необходимостью формирования целостной понимающей личности, с другой – потребностью повышения эффективности преподавания гуманитарно-эстетических дисциплин. Актуальность проблемы развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК повышается в связи с его значением как интегративной характеристики личности в гуманитарно-эстетическом образовании, личностного и метапредметного результата обучения, необходимого для полноценного постижения явлений в любой области познания (Е. П. Кабкова, Е. С. Медкова, Л. В. Школяр). Это требует максимального использования потенциала преподавания дисциплины эстетического цикла – мировой художественной культуры.

Следует отметить, что в общеобразовательной школе преподавание учебных дисциплин в основном связано с формированием логического абстрактного обобщения, но для гармоничного развития личности

в познании мира важную роль играет и принципиально иной тип обобщения – *художественное обобщение*. Специфика художественного обобщения в освоении МХК связана с процессами восприятия, понимания, сопоставления произведений искусства и рефлексии в общении с ними как содержательным ядром художественной культуры (А. Я. Флиер) в контексте динамики историко-культурного процесса с привлечением эстетического, социального опыта личности. *Художественное обобщение* включает *образное обобщение*, «*содержательное обобщение*» (Л. В. Школяр) и процесс *творческой переработки* содержания в ценностном отношении, т. е. имеет объективно-субъективный характер. Мы трактуем понятие «художественное обобщение» как эмоционально-интеллектуальное действие выявления в уникальном и конкретном содержании феноменов художественной культуры существенного объединяющего их общего свойства, результатом которого является *новый образ* на основе индивидуально-опыта учащегося.

Для успешного развития художественного обобщения у старшеклассников следует проследить особенности его качественных изменений в освоении МХК, целесообразно выделить *стадии развития* в продвижении к обретению *нового интегративного знания*. Поскольку художественное обобщение связано со *смысловым аспектом* изучения художественной культуры как *эстетического модуса культуры*, мы считаем необходимым рассмотреть особенности интегративного содержания дисциплины МХК. Нами выявлена *трехуровневая структура интеграции* содержания МХК по основаниям «объект изучения» и «интегративный объем»: **полихудожественная, контекстная и культурологическая интеграция**.

Полихудожественная интеграция воплощается в содержательной линии «**искусство – искусство**» (*синтез искусств, полихудожественный подход*).

Контекстная интеграция наблюдается в содержательной линии «**искусство – литература – история**» (*взаимодействие содержания родственных гуманитарно-эстетических дисциплин*).

Культурологическая интеграция проявляется в содержательной линии «**искусство – связи действительности – “ментальное измерение” культуры**» (*взаимопересечение «конфигураций» гуманитарных наук*).

Освоение содержания *полихудожественной, контекстной и культурологической интеграции* содержания МХК спроецировано нами на соответствующие *стадии*

развития художественного обобщения у старшеклассников, а именно **полихудожественную, контекстную и культурологическую стадии**. На каждой *стадии развития* художественного обобщения необходимо освоение элементов содержания во взаимосвязи на данном уровне интеграции и *переход* на следующий уровень, где отношения элементов усложняются, что требует применения специфических методов и приемов работы с учащимися.

Методы, приемы, технологии и формы деятельности учителя и учащихся должны быть *сообразны* открытости, интегративности художественной культуры, объединены мировоззренческой направленностью преподавания, нацелены на активизацию личностных усилий учащихся. Методика развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК базируется на ведущей идее *диалогичности смыслов и текстов*, осмыслении на основе «*вопросо-ответности*» (М. М. Бахтин, В. С. Библер). С этим связана *фасилитация* (англ. *facilitate* – способствовать) разработанной методики, понимаемая нами как «*содействующий тип обучения*» (К. Роджерс). *Диалог и фасилитация* определили структуру предлагаемой методики.

В методике развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК нами адаптированы инновационные педагогические технологии, обладающие следующими характеристиками: *интегративностью, диалогичностью, фасилитативностью*; разработан комплекс творческих заданий для учащихся (включая *диагностические*), что обеспечит условия для полноценного восприятия, понимания, сопоставления, рефлексии и художественного обобщения содержания МХК.

Для каждой *стадии развития* художественного обобщения у старшеклассников предлагаются типы *диагностических творческих заданий* для учащихся *по модульному принципу*.

На полихудожественной стадии развития художественного обобщения применялись типы творческих заданий для учащихся «Синквейн», «Композиция» (модули «*Направление в искусстве*», «*Художественный стиль*», «*Жанр искусства*», «*Искусство – искусство*»), «Композиция», «Этюд» (модули «*Музыка и живопись*», «*Музыкальная живопись – живописная музыка*», «*Музыка и литература*», «*Музыка и архитектура*»).

На контекстной стадии развития применялись типы творческих заданий для учащихся «Композиция», «Портрет-образ эпохи» (модуль «*Искусство – “связи действительности”*»).

Культурологической стадии развития соответствует тип творческих заданий для учащихся «Генеалогическое древо культуры» (*модуль «Искусство – связи действительности – “ментальное измерение” культуры»*). Творческие задания (*модули*) позволяют проанализировать и оценить динамику развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК.

Методика развития художественного обобщения у старшеклассников на уроках МХК включает инновационные, в том числе интерактивные методы и формы обучения: элементы технологии развития критического мышления (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. И. Заир-Бек, М. В. Кларин); фасилитативную дискуссию технологии «Образ и мысль» (А. Хаузен, Л. М. Ванюшкина, Л. Ю. Копылов) на основе группового взаимодействия «стратегий визуального мышления»; приемы работы и комплекс творческих заданий *по модульному принципу* в соответствии со стадиями развития умения художественного обобщения – модуль «Искусство – искусство» (*полихудожественная стадия развития*), модуль «Искусство – связи действительности» (*контекстная стадия развития*), модуль «Искусство – связи действительности – “ментальное измерение” культуры» (*культурологическая стадия развития*).

Основу методики развития умения художественного обобщения содержания у старшеклассников на уроках МХК составляет *алгоритмизированная последовательность* методов, приемов, технологий и форм работы с учащимися **на ступенях освоения** содержания МХК. *Поступенное освоение* МХК с возрастанием «интегративного объема» содержания позволяет осуществлять продвижение к культурологической интеграции (*культурологической стадии развития художественного обобщения*). Мы использовали структуру **технологии развития критического мышления через чтение и письмо**, поскольку она отвечает требованиям фасилитативности и стратегии диалога. Трехфазная структура технологии РКМ (*вызов, осмысление, рефлексия*), соответствующая структуре мыслительной деятельности личности, дополнена нами эмоциональной и творческой составляющими (*восприятие, творческое выражение*). Уточнена суть каждой ступени освоения содержания МХК на основе блоково-тематической организации материала. В освоении каждого тематического блока *на основе типологического подхода* в изучении МХК совершенствуется художественное обобщение у старшеклассников. На наш взгляд, алгоритм применения методики по

ступеням освоения содержания МХК выглядит следующим образом.

1. На ступени «Вызов» (пробуждение знаний, впечатлений, интереса, мотивация) наиболее продуктивным является прием технологии РКМ «Кластеры»: объединение однородных элементов, связанных единством темы (гроздь), графический способ систематизации материала (схемы, таблицы, карты). Прием «Кластеры» является подготовкой к восприятию текста, носит *проблемный* характер, поскольку включает вопросы как механизм активизации мышления. В задании «Кластеры» (*модуль «Искусство – связи действительности»*) перед восприятием нового содержания учащиеся составляют опорный конспект к теме, проблеме, актуализирующий представления и впечатления. Элементы содержания учащиеся связывают с *ключевым понятием*, составляя кластеры, которые обособляются на основе выделения различных видов элементов содержания (*по сходству*). Таким образом, уже на ступени вызова содержание *полихудожественной интеграции* вписано в жизненные взаимосвязи, фокусируется *целостный образ эпохи*. Задание «Кластеры» включает элемент *игры, прогнозирования*, в связи с чем возрастает эмоциональная и когнитивная активность.

Особо значимый *фасилитативный метод* в задании «Кластеры» – *метод ассоциаций* через ключевое слово, осуществляющий переход на ступень *восприятия*.

2. На ступени «Восприятие» (ознакомление, контакт с новым текстом, образом) используется *синквейн*, другой прием технологии РКМ, – *пятистрочная форма*, применяемая в дидактических целях как метод синтеза информации: тема, ключевое слово (понятие, объект); признаки и свойства объекта; действия объекта; отношение к объекту; слово-резюме (суть объекта).

Задание «Синквейн» (*модуль «Направление в искусстве», модуль «Художественный стиль», модуль «Жанр искусства»*) выполняется при ознакомлении с новым содержанием: учащиеся записывают впечатления и ассоциации по описанной схеме, мнения заслушиваются. При повторном общении с произведением происходит совершенствование синквейна и постановка вопросов. Для выполнения синквейна учащийся выделяет основные элементы содержания, их существенные взаимосвязи, осуществляет анализ-синтез, формулирует выводы, что положительно влияет на развитие художественного обобщения у старшеклассников. Проводилось составление *неполного синквейна* (без заданной темы) для определения отсутствующей части.

Синквейн также используется нами для обобщения представлений о жанре, стиле, направлении в искусстве. Прием сравнения тематических синквейнов демонстрирует динамику историко-художественного процесса, различные образы мира в продвижении к культурологической стадии развития художественного обобщения. Кластеры и синквейны становятся материалом для творческой работы.

Выполнение задания «Синквейн» фиксирует эмоциональные оценки, свидетельствует о качестве понимания, оценочных суждений, ценностных ориентаций учащихся, что дает материал для определения уровня развития художественного обобщения у старшеклассников.

Актуальным является метод опережающих заданий, который позволяет дополнить представления о явлении путем мотивировки понимания разносторонних взаимосвязей содержания художественной культуры с другими сферами культуры.

Метод работы с терминами, являющимися общими для искусств, сквозными в изучении МХК (ритм, колорит, мелодика, жанр, стиль, композиция и др.), позволяет осуществить категориальный синтез.

3. На ступени «Осмысление» (понимание – реализация смысла, идеи, замысла, средств выразительности, интерпретация) адаптирована инновационная технология преподавания искусства «Образ и мысль». Ее основной инструмент – метод фасилитативной дискуссии в общении с произведениями изобразительного искусства (стратегия вопросов, аргументация учащихся, парафраз учителя, полилог).

Мы исходили из закономерностей художественного общения с произведением, текстом, смыслом в диалогическом гуманитарно-эстетическом познании и использовали потенциал технологии «Образ и мысль» в изучении произведений пространственных, временных, пространственно-временных искусств (изобразительное искусство, архитектура, литература, музыка). Таким образом, фасилитативная дискуссия технологии «Образ и мысль» пронизывает и соединяет элементы содержания («стерженизация»), благодаря сообразности гуманитарно-эстетическому познанию позволяет трансформировать материал в целостный текст, продуцирующий смыслы, резонирующие с потребностями учащихся; позволяет исключить репродуктивные формы обучения. Качественное изменение художественного обобщения у старшеклассников опирается на умение воспринимать, анализировать, сопоставлять материал на уроках МХК.

4. Ступень «Рефлексия» (размышление, синтез, присвоение значений, эстетическое и смысловое обобщение, отношение, новый вызов). Учащимся предлагается написать метафорическое эссе (микросочинение), для работы над которым мы используем литературные тексты, цитаты и проблемные вопросы, выводящие учащихся в культурологический смысловой контент (навыки метадиалога), позволяющие выработать личностные оценочные суждения.

Задание «Генеалогическое древо культуры» (модуль «Искусство – связи действительности – “ментальное измерение” культуры»; схематизации Д. Хамблина – А. И. Савенкова) имеет особое значение для анализа и синтеза содержания, обобщения знаний об элементах текста во взаимосвязи, установления жанрово-стилевого единства текстов на основе осмысления идеи, представлений об образе в культурологической интеграции содержания. Успешному выполнению задания помогает активизация ассоциативных связей, символизация, поскольку требуется трансформация большого объема материала, понимание существенных связей явлений. Схема «древо» образно передает структурную связность и смысловую целостность текста культуры, представляет возможности «разрастания» подмножеств каждого элемента содержания и «прорастания» в области гуманитарно-эстетического познания. Усложнение задания происходит путем обогащения новыми элементами. При оценке задания учитывается изоморфность текста учащегося содержанию культуры, проявленность взаимосвязей элементов, оформленных графически, нестандартность решения творческой задачи.

На ступени рефлексии применяется метод контрольных мероприятий. Его цель – обобщение художественных представлений учащихся во взаимосвязи с мировоззренческим аспектом содержания культурологической интеграции содержания МХК. Вопросы включают понятия образ мира, облик культуры, характер искусства, идея эпохи, темы искусства.

5. Ступень «Творческое выражение» (переработка, переосмысление значений, художественное обобщение, новый образ, личностный текст).

Индивидуальные и групповые творческие задания по модульному принципу – это «Композиция» (предметная и беспредметная, цветовая и графическая, коллаж, афиша, кроссворд, компьютерная презентация), «Этюд» (эпиграф, рисунок, собственный текст, литературное и музыкальное произведение), «Портрет-образ эпохи».

Задание «Этюд» (модуль «Музыка – живопись», модуль «Музыка – литература») представляет собой создание композиции на основе восприятия музыкальных произведений. Учащиеся подбирают репродукции картин художников на соотношение эмоционально-образного строя произведений, литературные произведения, создают собственные поэтические тексты.

Задание «Портрет-образ эпохи» (вид композиции, модуль «Искусство – связь действительности – “ментальное измерение” культуры») включает написание личного текста (микросочинение, метафорическое эссе), выполнение художественной композиции с комментарием. Выполнение задания оценивается с позиции композиционности, т. е. умения учащегося выделить основные элементы и показать их взаимосвязанность, представить инвариант и вариации содержания, смысловое единство, построение новых сочетаний элементов с идеями, способами действий в преобразовании материала из одной формы выражения в другую на основе художественного обобщения. Реализация замысла учащихся должна проявлять *универсализм ключевой идеи культуры («стержневизация»)*.

Метод «Метадиалог» (модуль «Личность – искусство – культура») – это представление итогового творческого задания, ведение дискуссии учащимся (малая группа) в роли «искусствоведа», «экспер-

та». Метадиалог – это процесс взаимного и пересекающегося слушания и участия в диалоге (вопросы и рассуждения): «внешний диалог» (слушать других), «внутренний диалог» (говорение к себе). Суть данного вида деятельности заключается в проявлении способности учащегося понимать и оценивать, соотносить суждения и интерпретации при аргументировании собственной позиции, в демонстрировании умения развивать диалог (парафраз, открытые вопросы, оригинальные решения проблемных ситуаций, креативные сочетания знаний и умений с идеями в новой ситуации: инициирование, проблематизация и верификация).

Для оценки результативности методики развития художественного обобщения у старшеклассников в изучении МХК применялся специальный диагностический инструментарий.

Применение инновационных педагогических технологий и стратегий в преподавании МХК не только является условием развития художественного обобщения у старшеклассников, но также оптимизирует процесс изучения художественной культуры путем усиления смыслового личностного и мировоззренческого аспектов обучения, активизации творческого потенциала личности; ориентирует поиск эффективных способов реализации гуманитарно-эстетического образования, адекватных его специфике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. URL: http://www.irbip.ru/irbase/kulture/bakhtin_m_m__ehstetika_slovesnogo_tvorchestva.html.
2. ГОС СОО по мировой художественной культуре. URL: http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp.
3. Ермолинская Е. А. Взаимодействие искусств как дидактическая основа художественно-творческого развития детей и юношества // Педагогика искусства : электронный науч. журн. 2006. №1. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/ermolinskaya_10-12-2006.htm.
4. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителей общеобразоват. учреждений . М. : Просвещение, 2011.
5. Кабкова Е. П. Категория обобщения как актуальная педагогическая проблема // Педагогика искусства : электронный науч. журн. 2008. № 2. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2008/kabkova_03-05-2008-1.htm.
6. Школяр Л. В. Идеи развивающего образования в музыкальной педагогике школы. URL: http://bank.orenipk.ru/Text/t30_467.htm.

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. А. П. Усольцев.