

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
Центр педагогического образования

Инновационная образовательная программа

«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-образовательного пространства классического университета в партнерстве с академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием мирового опыта в области качества образования и образовательных технологий»

Направление «Педагогическая инноватика»

II. Методические указания к изучению дисциплины «Развитие художественного восприятия ребенка (для обучающихся по дополнительной квалификации «Преподаватель»)»

(по направлению «Педагогическая инноватика»)

Екатеринбург
2008

Содержание курса включает в себя *введение* и четыре основных раздела.

• *Раздел 1:* психолого-педагогические и искусствоведческие основы эстетического и художественного развития ребенка.

• *Раздел 2:* эстетическое и художественное развитие детей на занятиях изобразительного искусства.

• *Раздел 3:* основы педагогического проектирования в педагогике искусства.

Методические указания к освоению темы «Введение»

Задачи освоения темы:

1. Знакомство со слушателями, определение степени ориентированности в проблемах педагогики искусства, уровня и характера мотивации познавательной и творческой деятельности.
2. Представление слушателям целей, содержания, форм занятий, организационных условий, учебно-методического обеспечения дисциплины.
3. Выявление проблем педагогики искусства и возможностей молодых педагогов для их решения, формирование педагогической направленности познавательной и творческой деятельности искусствоведов и культурологов.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий - лекция, беседа.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Во вводном занятии, ведущемся в форме диалога, раскрывается понимание слушателями особенностей содержания, целей, задач и методов педагогики искусства. Выявляются парадоксы развития восприятия человека, рассматриваются социологические исследования по определению уровня развития эстетического и художественного восприятия современного человека, обозначаются основные проблемы педагогики искусства, связанные с

развитием художественного восприятия ребенка, в том числе проблемы приобщения к современному (contemporary art) искусству.

Диалогичный процесс определения содержания, целей, задач и методов педагогики искусства позволяет увидеть вариативность подходов в педагогике искусства, выявить проблемы художественного развития ребенка на уровне существующих в педагогике и обществе традиций, устоев, норм и необходимость инновационных преобразований, оценить направления собственных педагогических усилий.

На вводном занятии слушатели также знакомятся с содержанием программы дисциплины и с результатами педагогических проектов, осуществляемых в рамках изучения дисциплины. Всего предполагается осуществление двух педагогических проектов.

Первый – создание цикла лекционно-практических занятий по изучению древних культур. Цикл включает лекционные занятия и занятия по композиции, реализующие новые умения и знания детей. Детские работы, как завершающая часть одного из элементов данного проекта, «Неподвижная часть времени», представлены в компьютерной презентации вводного занятия.

Второй – разработка художественного события (акции или перформанса). Примеры реализации данного проекта также представлены в компьютерной презентации .

Планируемый результат освоения темы.

В результате прослушанной лекции и вводной беседы слушатель должен

Знать: цели и задачи дисциплины «Развитие художественного восприятия ребенка», требования к слушателям и предоставляемые возможности лично-профессионального развития;

Уметь: ориентироваться в проблемах художественной педагогики, определять направления собственного профессионального роста.

Раздел 1. Психолого-педагогические и искусствоведческие основы развития художественного восприятия ребенка

Методические указания к освоению темы 1.1. «Феномен художественного восприятия в философии и психологии искусства»

Задачи освоения темы:

1. Осмысление сущности процесса художественного восприятия, его сфер, этапов.
2. Знакомство с различными концепциями художественного восприятия в психологии искусства.
3. Развитие художественного восприятия слушателя на уровне рефлексии данного процесса.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий – лекция, беседа.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Данная тема посвящена осмыслению художественного восприятия как образа сознания и как перцептивного процесса. Развернутый процесс художественного восприятия рассматривается на примере восприятия поэтической формы, прозы, произведений изобразительного искусства.

Для успешного освоения материала большую помощь окажут лекционные занятия, аккумулирующие вопросы понимания художественного восприятия в эстетике, семиотике (в том числе семиотике пространства) и психологии искусства. Электронные презентации к лекциям позволят определить акценты на этапе рефлексии эмоционально-непосредственных переживаний формы и материала произведения. Рекомендуется обращение к первоисточникам: исследованиям Р. Арнхейма, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Н.Н. Волкова, С.М. Даниэля, А.А. Барабанова, Ю.М. Лотмана.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.1 слушатель должен

Знать: сущность и особенности свойств художественного восприятия, сферы и этапы развернутого процесса данного вида перцепции, идеи

исследователей проблемы художественного восприятия в эстетике, семиотике, психологии искусства.

Уметь: осуществлять процесс развернутого художественного восприятия произведений различных видов искусства.

Методические указания к освоению темы 1.2 «Феномен спонтанного детского изобразительного творчества»

Задачи освоения темы:

1. Выявить психологическую основу процесса создания изображения детьми и причину кризиса изобразительной деятельности ребенка.
2. Выявить взаимосвязь этапов эволюции детского рисунка и изменений восприятия ребенка, определить направление педагогических усилий по развитию восприятия на каждом этапе спонтанной изобразительной деятельности детей.

Продолжительность занятий - 4 часа.

Форма занятий - лекция, практическая работа с графическими материалами.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, фломастеры.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Занятия по данной теме включают теоретическую и практическую части. В теоретической части занятия рассматриваются этапы детского рисунка как процесс становления восприятия ребенка.

Практическая часть занятия посвящена раскрытию особенностей детского изобразительного творчества, его связи с процессом формирования понятийного мышления. Графические задания – тесты позволяют выявить эту связь максимально наглядно. Материал для создания изображений – фломастеры.

Рекомендуется предварительно поработать с литературой по проблеме спонтанной изобразительной деятельности ребенка (Л.С. Выготский, А.В.

Бакушинский, Г. Кершенштайнер, К. Риччи, В.С. Мухина, В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Ю. А. Полуянов и др.) Большую помощь в изучении темы окажет материал сайта [http:// setilab. ru](http://setilab.ru), раздел «Художественные методики», а также электронные презентации лекции.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.2 слушатель должен

Знать: теории, объясняющие специфику детского рисунка; психические основы создания изображения ребенком; этапы эволюции детского рисунка в периодизации различных авторов; изменения восприятия ребенка и методы взаимодействия педагога и ребенка, направленные на развитие его восприятия на каждом этапе.

Уметь: определять особенности восприятия ребенка по его рисункам, оценивать методы взаимодействия педагога и ребенка, направленные на развитие детского восприятия.

Методические указания к освоению темы 1.3 «Эволюция способов изображения пространства на плоскости в истории искусства и в детском рисунке»

Задачи освоения темы:

1. Выявить типические закономерности в индивидуальном развитии ребенка при становлении изобразительной деятельности и в процессе исторического развития искусства.
2. Сформировать максимально ответственное отношение к организации педагогического процесса, направленного на развитие художественного восприятия ребенка в сфере изобразительного искусства.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий – лекция, беседа.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Тема 1.3 тесно связана с предшествующей и продолжает освоение закономерностей становления изобразительной деятельности ребенка. В лекции раскрываются типические закономерности в индивидуальном развитии ребенка при становлении изобразительной деятельности и в процессе исторического развития искусства (от первобытного общества до наших дней). Такое соотнесение выявляет обусловленность этапов развития изобразительной деятельности ребенка не только закономерностями психического развития отдельной личности, но и рода в целом, что задает максимально ответственное отношение к организации педагогического процесса, направленного на развитие художественного восприятия ребенка в сфере изобразительного искусства.

Перед занятием желательно, обратившись к литературе по истории искусства, выявить особенности отображения пространства на плоскости, характерные для каждой эпохи.

Изучению материала занятия поможет медиа-презентация к лекции «Детский рисунок и история мирового искусства».

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.3 слушатель должен

Знать: типические закономерности в индивидуальном развитии ребенка при становлении изобразительной деятельности и в процессе исторического развития изобразительного искусства.

Уметь: соотносить педагогические методы взаимодействия с ребенком при организации его изобразительной деятельности и развития его восприятия с типическими закономерностями становления изобразительной деятельности у ребенка и в истории искусства.

Методические указания к освоению темы 1.4. «Психология творчества и творческих способностей»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с феноменом творчества и творческих способностей.

2. Осознать значительную роль собственной практической деятельности ребенка для развития его восприятия.
3. Освоить условия и способы сотворчества педагога и ребенка.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий - лекция, беседа.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Данная тема посвящена выявлению параллелей в процессах творчества и восприятия. Слушателям предлагается самостоятельно выстроить схему сопоставления процессов восприятия и творчества. Для этого предварительно необходимо обратиться к материалам предыдущих лекций.

Выявление общих закономерностей процессов творчества и восприятия раскрывает возможности использования изобразительной деятельности для направленного развития художественного восприятия ребенка.

На занятии рассматривается также феномен художественных способностей. Интерпретацию данного феномена в работах психологов предлагается изучить самостоятельно.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.4 слушатель должен

Знать: ключевые понятия психологии творчества, этапы профессионального творческого акта, особенности процессов профессионального художественного и детского изобразительного творчества, компоненты художественных способностей, условия и способы сотворчества педагога и ребенка на занятиях, направленных на художественное развитие ребенка.

Уметь: определять условия и способы сотворчества педагога и ребенка на занятиях, направленных на художественное развитие ребенка.

Методические указания к освоению темы 1.5 «Предпосылки и закономерности развития художественного восприятия ребенка»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с предпосылками развития эстетического и художественного восприятия у детей.
2. Выявить типы и эстетического восприятия и их особенности
3. Определить характер разнонаправленных педагогических воздействий, необходимых для эффективного развития художественного восприятия ребенка.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий - лекция, беседа.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Тема 1.5 посвящена возрастным психологическим особенностям ребенка, являющихся предпосылками его эстетического и художественного развития, а также особенностям восприятия, требующим бережного отношения и сохранения для эффективного развития художественного восприятия ребенка.

Здесь рассматриваются типы эстетического восприятия, являющиеся следствием эффективного педагогического взаимодействия и возможности регресса восприятия ребенка при неправильно организованной педагогической работе.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.5 слушатель должен

Знать: предпосылки эстетического и художественного развития ребенка; типы эстетического восприятия, последовательно осваиваемые ребенком и их характеристики; возможности регресса восприятия и педагогические промахи, ведущие к регрессу; направления педагогических воздействий, необходимых для эффективного развития художественного восприятия ребенка.

Уметь: оценивать возможности ребенка при организации занятий искусством, оценивать эффективность педагогических воздействий при решении задач развития художественного восприятия ребенка.

Раздел 2. Развитие художественного восприятия детей на занятиях по изобразительному искусству

Методические указания к освоению темы 2.1 «Проблема развития художественного восприятия ребенка в современной педагогике»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с основными теоретическими идеями развития художественного восприятия ребенка в педагогике искусства отечественных и зарубежных педагогов-исследователей.
2. Ознакомиться с педагогическими методами и приемами развития художественного восприятия детей.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий - лекция, беседа.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

В теме 2.1 раскрываются основные концепции и идеи, педагогические технологии, методы и приемы развития художественного восприятия детей в современной педагогике. Акцент делается на восприятии традиционного, классического и современного (modern art) искусства.

В совместном диалоге слушатели оценивают реальные возможности использования отдельных приемов и методов. Для осуществления такой оценки целесообразно создавать модели рассматриваемых учебных ситуаций.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 2.1 слушатель должен

Знать: основные теоретические идеи, методы и приемы развития художественного восприятия ребенка.

Уметь: ориентироваться в методах развития художественного восприятия детей, осуществлять эмоциональную и содержательную оценку педагогических ситуаций.

Методические указания к освоению темы 2.2 «Ступени художественного развития ребенка»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с концепцией «поступенного» художественного развития ребенка.

2. Ознакомиться с идеями поэтапного развития восприятия ребенка в сфере изобразительного искусства.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий - лекция.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

В данной теме раскрывается идея нелинейного, поэтапного художественного развития ребенка. Принцип «поступенности» художественного развития рассматривается на примере концепции художественного развития ребенка В.А. Левина.

В области изобразительного творчества анализируются идеи «поступенного» художественного развития ребенка Б.Н. Неменского, Б.П. Юсова, Т.В. Калининой. При этом необходимо отслеживать изменение педагогических задач, мотивов обращения к искусству ребенка, смену педагогические методов, критериев оценки деятельности ребенка, критериев готовности перехода ребенка к следующей ступени.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 1.5 слушатель должен

Знать: принцип «поступенности» художественного развития ребенка, варианты реализации данного принципа в различных сферах художественной деятельности.

Уметь: определять ступени художественного развития ребенка, оценивать педагогические методы художественного развития ребенка на отдельных ступенях.

Методические указания к освоению темы 2.3. «Собственная художественная практика как средство развития художественного восприятия ребенка»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с различными приемами использования художественной практики для развития восприятия ребенка в современной педагогике.
2. Освоить методы организации практической работы детей с художественными материалами, направленными на освоение языка изобразительного искусства и развития художественного восприятия ребенка.

Продолжительность занятий - 6 часов.

Форма занятий - лекция, практические занятия.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Для освоения данной темы целесообразно ознакомиться с традиционными и инновационными методиками и технологиями преподавания изобразительного искусства. Знание различного опыта использования художественной практики для развития восприятия ребенка поможет осуществить содержательный диалог по поводу эффективности различных приемов работы с детской аудиторией.

Для успешного освоения материала большую помощь окажут практические занятия. В них на первом занятии слушатели на собственном опыте проверят эффективность уроков-экспериментов, создающих условия для открытия ребенком переживания как содержания изображения и осмысления выразительных возможностей художественных средств. На втором – проверят возможности учебно-художественных игр, позволяющих осуществлять освоение языка изобразительного искусства на основе использования естественного развития изобразительной функции детского рисунка.

Рекомендуется помимо занятий в аудитории выполнить самостоятельные работы по методике занятий-экспериментов и учебно-художественных игр. Варианты таких занятий даны в рассматриваемых учебно-методических пособиях.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 2.3 слушатель должен

Знать: различные приемы использования художественной практики для развития восприятия ребенка в современной педагогике, методы организации практических занятий, направленных на освоение языка изобразительного искусства и развития художественного восприятия ребенка.

Уметь: использовать практические занятия для развития восприятия ребенка.

Методические указания к освоению темы 2.4 «Анализ художественных произведений в форме диалога как средство развития художественного восприятия ребенка»

Задачи освоения темы:

1. Выявить особенности анализа произведений искусства в форме диалога.
2. Ознакомиться с вариантами организации занятий с использованием анализа произведений искусства в форме диалога.
3. Приобрести непосредственный опыт участия в совместном развертывании внутреннего диалога вовне.
4. Сформировать мотивацию на диалогичную форму общения при организации занятий искусством.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий – беседа, лекция.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Тема 2.4 – одна из самых значимых для развития профессионально-коммуникативных компетенций.

Слушатели включаются в процесс совместного развернутого восприятия произведений изобразительного искусства, обретают опыт непосредственного участия в совместной эмоциональной и содержательной рефлексии процесса

восприятия, выявляют особенности организуемого диалога, общие правила его построения.

Для успешного усвоения материала предполагается самостоятельное знакомство с методическими материалами, отражающими опыт организации диалогического общения детей с произведением искусства.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 2.1 слушатель должен

Знать: возможности диалогичной формы обучения, особенности учебного диалога и правила его организации.

Уметь: продуктивно участвовать в учебном диалоге, оценивать грамотность и эффективность учебных диалогов.

Раздел 3. Основы педагогического проектирования в педагогике искусства

Методические указания к освоению темы 3.1. Художественно-педагогическое проектирование в русле личностно-ориентированного подхода

Задачи освоения темы:

1. Определить структуру и смысл понятий «педагогическое проектирование» и «педагогическая технология».
2. Выявить объекты и этапы педагогического проектирования.
3. Ознакомиться с содержанием, целями, задачами, принципами и методами художественно-педагогического проектирования в русле личностно-ориентированного подхода.
4. Ознакомиться с современными концепциями художественного образования.
5. Выявить специфику уроков по изобразительному искусству в русле различных концепций художественного образования.

6. Ознакомиться с формами и методами организации и проведения художественных событий (акций и перформансов).

7. Дальнейшее развитие педагогической мотивации.

Продолжительность занятий - 2 часа.

Форма занятий – лекция, беседа.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

В данной теме раскрываются основы педагогического проектирования. При изучении данной темы необходимо осуществлять соотнесение всех элементов проектирования между собой, научиться определять методы и формы взаимодействия с детьми в соответствии с особым содержанием занятий по искусству, поставленными целями и задачами, принятыми принципами обучения.

Отдельные объекты проектирования раскрываются на примере уже освоенного ранее материала: методов и форм организации художественного развития ребенка.

Особый акцент делается на методах осуществления принципа культуросообразности в педагогике искусства. В материале лекции выявляются особенности современного искусства, возможности и опасности приобщения к нему ребенка, а также методы использования его форм в педагогике. Для понимания данного раздела необходимо знакомство с произведениями и теорией современного искусства (contemporary art). Эффективно также непосредственное участие в организации и проведении художественных событий, объединяющих профессиональных художников и детей. Материал об опыте проведения таких событий представлен в медиа-презентации к лекции «Принцип культуросообразности в педагогике искусства».

Тема включает в себя также знакомство с основными концепции современного художественного образования и их сравнительный анализ по содержанию, целям, задачам и методам обучения, отношению с проблеме развития художественного восприятия.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 3.1 слушатель должен

Знать: структуру и смысл понятий «педагогическое проектирование» и «педагогическая технология», объекты и этапы педагогического проектирования, содержание, цели, задачи, принципы и методы художественно-педагогического проектирования в русле личностно-ориентированного подхода, современные концепции художественного образования, специфику уроков по изобразительному искусству в русле различных концепций художественного образования, формы и методы приобщения ребенка к современному искусству.

Уметь: ориентироваться в концепциях художественного образования, соотносить задачи и методы проектируемых занятий; составить модель урока, план урока с фрагментами конструктора, конспект урока.

Методические указания к освоению темы 3.2 «Технологии организации обучающего диалога в педагогике искусства»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с различными технологиями обучающего диалога.
2. Приобрести опыт организации и ведения анализа произведений искусства в форме диалога.

Продолжительность занятий - 4 часа.

Форма занятий – беседа, практикум.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Тема 3.2 продолжает тему обучающего диалога в педагогике искусства. В ней рассматриваются технологии обучающего диалога у А.А. Мелик-Пашаева, в методике программы «Образ и мысль», в методике начального литературного образования В.А. Левина, в методике художественного развития Т.В. Калининой.

На занятии осуществляется совместное конструирование фрагмента урока, представляющего собой совместный анализ произведения искусства в форме диалога. При этом методике ведения диалога студент выбирает по своему усмотрению.

Учебная ситуация моделируется на занятии-практикуме. Роль учеников принимают на себя студенты. Следует обратить особое внимание на подбор наглядных материалов, позволяющих сделать мысленный эксперимент с формой зрительно наглядным.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 3.2 слушатель должен

Знать: особенности обучающего диалога и правила его организации, правила подготовки зрительного материала для организации обучающего диалога.

Уметь: проектировать и вести анализ произведений искусства в форме диалога.

Методические указания к освоению темы 3.3 «Формы и методы организации занятий по изобразительному искусству»

Задачи освоения темы:

1. Ознакомиться с особенностями и возможностями урока-образа.
2. Ознакомиться с различными типами урока-образа.
3. Приобрести опыт проектирования урока-образа.
4. Ознакомиться с проблемами организации акционных форм занятий.
5. Приобрести опыт проектирования урока-акций, уроков-перформансов.

Продолжительность занятий - 4 часа.

Форма занятий – беседа, практикум.

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.

Содержание темы и рекомендации слушателям.

Тема 3.3 включает в себя лекционные занятия и занятия – практикумы. На лекционных занятиях рассматриваются структуры традиционных уроков и

структуры различных типов урока-образа. При этом выявляются особенности и возможности урока-эксперимента, урока-игры.

Акцент делается на умении выстроить драматургию урока, подобрать материал для занятия, сделать анализ произведения искусства эмоциональным и увлекательным процессом, а практическую часть занятия -кульминацией или развязкой обучающего действия.

Раскрываются также организационные моменты проведения художественных событий, объединяющих детей и профессиональных художников.

На занятии-практикуме студенты моделируют варианты уроков-образов и уроков - художественных событий. участвуют в коллективном обсуждении педагогических проектов.

Планируемый результат освоения темы.

В результате освоения темы 3.3 слушатель должен

Знать: особенности, типы, структуру и возможности урока-образа, особенности подготовки уроков – художественных событий, правила подготовки зрительного материала для организации обучающего диалога.

Уметь: проектировать и вести урок-образ, проектировать и вести урок - художественное событие.