

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ПОДРОСТКА В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 3 курса 361 группы Института искусств
направления 44.04.01 Педагогическое образование
магистерская программа «Развитие личности средствами искусства»

ЕВСЕЙКИНОЙ ОКСАНЫ СВЯТОСЛАВОВНЫ

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой

профессор, док. пед. наук

_____ Рахимбаева И.Э.

Саратов 2018

Введение. В условиях современного общества, характерными чертами которого, являются бурное развитие техники и массовых коммуникаций, эстетическому и художественному развитию подрастающего поколения уделяется крайне мало времени. На второй план отошли дисциплины («Искусство» и «Мировая художественная культура»), призванные формировать эстетический вкус, воспитывать художественное восприятие мира, нравственность, дружелюбие и другие позитивные моральные ценности у молодежи. В таких условиях формирование эстетического вкуса – одна из важнейших задач педагогической теории и практики художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения, которая входит в культурную проблему формирования гармонично развитого человека.

В условиях идеологического вакуума именно через искусство и культуру происходит передача духовного опыта человечества, способствующая восстановлению связей между поколениями. «Эстетическое воспитание - это воспитание у учащихся способности к полноценному восприятию прекрасного в жизни, природе, искусстве, науке и обществе. Прекрасное воздействует на ум, душу, волю, обогащает духовный мир человека» [86;90].

В реформе общеобразовательной и профессиональной школы говорится: «Необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы» [87;48].

Анализ тенденций современного этапа педагогической науки позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективным направлением в формировании эстетического вкуса у подрастающего поколения является использование полихудожественного подхода. Актуальность использования полихудожественного подхода в образовании обусловлена не только реальным состоянием предметов области «Искусство», важностью освоения культуры и искусства с позиций региона и общечеловеческих ценностей, но и потребностями со стороны самих родителей и учащихся.

Степень разработанности темы исследования: Теорией и практикой приобщения подрастающего поколения к искусству во взаимосвязи последнего с окружающим миром в 20-е - 30-е годы XX века занимались Луначарский А.В., Н.К. Крупская; известные педагоги и психологи (П.П. Блонский, Л.С. Выготский и др.); деятели науки и искусства (Б.А. Бегак, Б. Лукьянов и др.); педагоги-практики (Д.В. Ревякин, Б.П. Юсов и др.)

В последнее десятилетие XX в. наметились предпосылки развития личности через комплексное взаимодействие искусств. Опыт предшественников в этом направлении (В.В. Давыдова, Б.М. Неменского, Г.П. Шевченко и др.) нашел преломление в научных разработках сотрудников лаборатории комплексного взаимодействия искусств под руководством Б.П. Юсова при институте художественного образования РАО. Разработанная концепция предлагает полихудожественное развитие личности на основе взаимодействия и интеграции искусств.

В психолого-педагогическом аспекте взаимодействие искусств открывает новые возможности духовного, художественно-творческого развития личности. Б.П. Юсов [92;7-49]. разработал экологическую и экзистенциальную систему видов художественного проявления, систему освоения пространства различных искусств. Б.П. Юсов, разрабатывая педагогический аспект проблемы взаимодействия искусств, ввел в научный оборот термин «полихудожественный подход». Суть предложенного подхода заключается в организации такой системы художественного образования детей, которая позволяла бы ребенку освоить внутреннее родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого процесса. В работах ученых, педагогов, продолживших разработку понятия «полихудожественный подход», оно позиционировалось как взаимосвязь методов, которые способствуют усвоению ребенком искусства, как целостный процесс художественного воспитания, Д.Л. Зрелых видит в полихудожественном подходе гармоничную систему вхождения ребенка в процесс обучения и постепенного освоения им культурного наследия, возможность раскрытия

собственного творческого потенциала и самореализации в творчестве. Полихудожественный подход, по мнению Е. Трацевской, представляет собой сложный структурный процесс, который возникает на основе взаимосвязи искусств и требует научения детей рассматривать любые явления с разнообразных точек зрения.

Одним из средств полихудожественного подхода несомненно является искусство французского кино, имеющего в своем арсенале эстетические возможности формирования эстетического вкуса подростка. Работ, посвященных эстетике французского кино немного. Изучением данного аспекта занимались такие авторы, как Бегалинов А. С., Варшавский Я., Лотман Ю.М., в исследованиях которых разработаны первая модель репрезентации пространства в кинематографе, семиотика кино и проблемы киноэстетики.

Объектом исследования магистерской работы выступает процесс формирования эстетического вкуса подростка.

Предмет изучения – французское кино как средство формирования эстетического вкуса подростка в контексте полихудожественного подхода.

Цель магистерской работы - теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить сформированность эстетического вкуса подростков средствами французского кино в условиях полихудожественного подхода.

Цель и гипотеза позволили определить **основные задачи исследования**:

- рассмотреть эстетический вкус как необходимый компонент современного образования;
- определить специфику французского кино;
- проанализировать французское кино как средство полихудожественного подхода в формировании эстетического вкуса;
- представить педагогическую практику формирования эстетического вкуса подростков посредством использования французского кино в контексте полихудожественного подхода.

Гипотеза исследования – если разработать и внедрить проект с использованием французского кинематографического искусства в контексте полихудожественного подхода во внеучебную деятельность, то это будет способствовать формированию эстетического вкуса подростков, так как данный проект направлен на развитие основных компонентов эстетического вкуса: познавательного (интеллектуального: восприятие), эмоционально-оценочного (оценка художественно-образного отражения действительности) и деятельностного (осмысление и формирование ценностных ориентаций).

База исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Саратова.

Для решения указанных задач использовался комплекс **научных методов**. Анализ научных источников по эстетике (в частности эстетике французского кино), теории и педагогике искусства, культурологии, психологии, педагогики позволил определить научно-теоретические основы исследования. Эффективность педагогических условий формирования эстетического вкуса подростка устанавливалась при помощи педагогического эксперимента, анкетирования, бесед, наблюдений, тестовых проверок и др.

Научная новизна исследования: охарактеризованы теоретические основы организации процесса формирования эстетического вкуса подростков; выделен комплекс методов формирования эстетического вкуса подростков в условиях средних общеобразовательных учреждений; теоретически обоснованы цель, содержание, формы и методы, необходимые и достаточные для успешного формирования эстетического вкуса у подростков в условиях современного образования; разработана диагностика оценки сформированности эстетического вкуса подростка.

Теоретическое значение исследования заключается в обосновании реализации эстетики французского кино в рамках полихудожественного подхода в процесс формирования эстетического вкуса подростков.

Практическая значимость исследования: разработанный в ходе исследования и внедренный в практику внеклассных занятий проект

«Киноклуб: эстетика французского кино» способствует успешному формированию эстетического вкуса подростков. Результаты исследования могут быть использованы при проведении комплексных занятий в направлении дальнейшего совершенствования процесса формирования эстетического вкуса подростков в условиях образовательных учреждений разного уровня.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической и теоретической обоснованностью его исходных позиций, применением комплекса взаимообусловленных методов исследования; поэтапным качественным и количественным (статистическим) анализом экспериментальных данных, подтвердивших положительные результаты в формировании эстетического вкуса подростков.

Апробация результатов исследования. Результаты докладывались и обсуждались на Международных научно-практических конференциях и отображены в двух публикациях.

Основное содержание работы. В первой главе проанализированы теоретические аспекты использования эстетики французского кино в формировании эстетического вкуса подростка. Эстетический вкус рассматривается как необходимый компонент современного образования, представлена структура эстетического вкуса и специфика французского кино.

Во второй главе рассмотрены этапы научно-исследовательской работы: теоретико-методический, содержательный, технологический и оценочный. В центре внимания находится вопрос организации внеклассных занятий в рамках проекта «Киноклуб: эстетика французского кино». Интересен подход к формированию эстетического вкуса подростка, который заключается в полихудожественном направлении работы. Автор представляет специфический метод работы с учащимися (метод одновременного интегративного воздействия средствами искусства на подростков в подаче материала), авторскую разработку организационной формы занятия (просмотр фильма - рефлексия). Дан анализ опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова.

Заключение. Итак, приобщение к эстетической культуре, к искусству является важной педагогической задачей. Особого внимания в силу большой эмоциональной восприимчивости требует в эстетическом воспитании старший подростковый возраст. Именно в этот период складывается система оценочных суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении. Поэтому очень важно своевременно обеспечить педагогическое руководство формированием эстетических взглядов, оценок. У старших подростков наблюдается особая потребность в авторитете взрослых, в наставничестве, в формировании представлений об эстетическом идеале, приобщении к эстетической культуре.

Восприятие красоты и творений человека, интерес к эстетике общения, к искусству - важные факторы духовной жизни подростка. Эмоционально окрашенный, внутренне принятый подростком художественный образ, сливаясь с эстетическим идеалом, становится эталоном в оценке и критерием в собственном поведении и поведении окружающих.

Вместе с тем, при организации работы с подростками, учитывая их активность и стремление к самостоятельности, целесообразно освобождать их от мелочной опеки, назойливого контроля. Тем более, что усиливаются противоречия между возрастающей потребностью в самостоятельности и возможностями ее осуществления, значительно развиваются воображение и фантазия. Интересы подростков становятся не только более широкими и разнообразными, но и более содержательными.

В условиях правильно организованного учебно-воспитательного процесса в старшем подростковом возрасте происходят существенные сдвиги в мыслительной деятельности, что позволяет подростку успешно и систематически приобретать знания с опорой на самостоятельное мышление. Появляется способность абстрагировать и обобщать, сравнивать, рассуждать, делать выводы и доказательства. Иначе говоря, подросток начинает успешно усваивать отвлеченные понятия, в своей деятельности постепенно переходить

на иной, более высокий уровень, связанный с новым отношением в настоящем, глубоким знаниям, которые приобретают личностный смысл.

Старшие подростки, имеющие в своем психолого-физиологическом и социальном развитии много общего, обладают достаточным внутренним потенциалом для того, чтобы успешно формировались их эстетические взгляды и убеждения. Отметим, что несмотря на безусловные трудности, возникающие в условиях работы в системе образования, основываясь на том положительном, чем она объективно располагает, учитывая растущие познавательные и эстетические возможности ее воспитанников, можно организовать эффективно воспитательный процесс, в частности, формировать эстетическую сознательность, культуру, эстетическую воспитанность, под которой мы понимаем сложившееся стремление и умение воспринимать прекрасное в искусстве и окружающей жизни, вносить красоту в жизнь и труд общества, что невозможно без развитого эстетического вкуса. Формирование эстетического вкуса - процесс длительный, происходящий в течение всей жизни человека, по мере обогащения его социального, политического и эстетического опыта.

Представить эстетический вкус подростка можно в виде органического единства таких качеств, как знание и эмоциональное восприятие искусства, умение видеть и понимать художественный смысл произведений различных эпох и жанров, потребность (умения и желания) систематически пополнять свои эстетические знания, формировать ценностные ориентиры. Все это возможно и эффективно на базе комплексной взаимосвязи искусств в процессе специального образования обучающихся. Это не замена традиционных занятий по искусству, а создание новых условий их организации в интеграционном пространстве: полихудожественный подход, в центре внимания которого находится французское кино, как искусство, синтезирующее и интегрирующее многие и разнообразные виды искусств.

Понятие «полихудожественный подход» в отечественной педагогике сформировался достаточно недавно. Популярность его использования постоянно растет, что связано с особенностями современной культуры,

необходимостью использования интегрированного подхода и взаимодействия разных видов искусств, полихудожественных технологий в педагогическом процессе.

Полихудожественность, как многоуровневое явление, заключается в том, что принципы обучения и воспитания выходят за рамки «одного искусства», что приводит к другому видению и передаче художественных образов средствами пластики, слова, движения, ритма, знака, символа, звука, цвета.

Важной особенностью полихудожественного подхода является то, что из объекта культурогенных процессов ученик становится субъектом, в то время, как раньше субъектом выступало окружающее ребенка профессиональное пространство, художественная среда, потребление чужого искусства и приобщение к нему. Кино, или киноискусство - это вид современного искусства, произведения которого создаются при помощи движущихся изображений. Так, фильмы делятся на художественные и документальные. В первых показаны события, сыгранные актерами, во-вторых - заснятые в реальной жизни. Однако существуют документальные фильмы, в которых реальные события реконструируются актерами. Исследования показывают, что учебный материал, преподнесенный в виде фильма, усваивается гораздо лучше, чем тот же материал, излагаемый преподавателем устно. Соприкасаясь с произведениями художественного творчества, постигая их смысл, подросток накапливает опыт художественного освоения действительности, что позволяет ему формировать ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, рождает чувство эмпатии и сочувствия.

Произведения киноискусства являются прекрасным средством развития чувств подростков, поэтому воспитательная роль кинематографа больше, чем может показаться, когда о целесообразности использования картин судят лишь по их тематике. Так, моральному воспитанию подростков способствуют не только ленты, про которые принято говорить, что они посвящены этическим проблемам. Любой талантливый фильм развивает эмоциональный аппарат молодого зрителя. Если картина о современности, она еще и подготавливает

юношей и девушек к той системе отношений, которая является характерной для нашего общества, частично включает их в эти отношения.

Существенно важно для практики формирования эстетического вкуса учащейся молодежи определить шкалу трудностей, которые они встречают в освоении киноискусства. Одним из таких показателей может быть субъективная оценка трудностей, которые они встречают в понимании отдельных жанров кино: не все понятно, не хватает знаний, опыта, навыков.

В рамках нашего исследования разработана и внедрена развивающая программа «Киноклуб: эстетика французского кино», в которой учтены специфические особенности французского кино как вида искусства, а также некоторые общие закономерности идейно-эстетического воспитания средствами кино. Прежде всего, нельзя забывать о том, что художественное богатство произведения «переходит» с экрана в сознание зрителя-подростка. Кинофильмы осваиваются воспринимающими, постигаются ими с той или иной степенью глубины и интерпретируется в процессе активной внутренней работы.

Ожидаемый эффект мы рассматривали в двух направлениях. На личностном уровне: для учащихся: заинтересованность и внимание, вызванные применением новых форм обучения; для учителей: чувство удовлетворения от включения в активное совместное творчество с учащимися.

На системном уровне:

1. Повышение эффективности обучения: мотивирование участников проекта «Киноклуб» на достижение успеха;

2. Оптимизация образовательной среды: интеграция различных областей знаний; сплочение учеников и родителей при работе через совместную творческую деятельность; организация образовательного пространства для проекта «Киноклуб: эстетика французского кино» – конференц-зала как главного места просмотра фильмов и заседаний киноклуба, которая не требует дополнительных финансовых инвестиций; создание особой атмосферы

поощрения деятельности учащихся; новая возможность привлечения к участию в проекте партнёров из других школ.

3. Оптимизация воспитательного процесса: более полное приобщение учащихся к духовно-нравственным базовым ценностям; развитие эстетического вкуса у учащихся; возрастание культурного уровня учащихся за счет приобщения к шедеврам французского кинематографа.

Создание «Киноклуба: эстетика французского кино» позволяет выстроить целостную систему организации образовательной среды, в которой найдут гармоничное сочетание педагогически значимое содержание, эффективность мультимедийной формы, возможности организовать «диалог поколений» и творческую самореализацию учащихся.

Просмотр фильмов в группе и совместное обсуждение позволяет решать множество задач формирования эстетического вкуса подростка:

- развитие психологической компетентности: знакомство с различными социальными типажам (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и обучение взаимодействию с ними.

- развитие эмоциональной сферы. Обучение участников навыкам эмпатии, определения собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя).

- развитие навыков решения проблем. Работа с фильмом позволяет увидеть, что существует большое количество способов решения какой-либо проблемы, расширить поведенческий репертуар участников группы.

- снятие стресса. Фильм и его анализ позволяет снять эмоциональное напряжение, а также обучает навыкам релаксации и спонтанности в поведении.

Использование разнообразных методов, форм организации учебного процесса «Киноклуба: эстетика французского кино» не только разнообразило работу, но и способствовало количественному и качественному улучшению результатов формирования эстетического вкуса подростков.

Проведенная работа, результаты экспериментальной проверки результативности программы подтверждают правильность выбранного

направления. Исследование условий и методики формирования эстетического вкуса в процессе творческой деятельности старшеклассников в «Киноклубе: эстетика французского кино» можно считать состоявшимся, так как цель работы достигнута через решение поставленных задач.

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы. Перспективы дальнейшего исследования представляются нам в поисках путей обеспечения содержания и методического обеспечения проекта «Киноклуб: эстетика французского кино» для детей разного возраста.