

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КАРТИНЫ МИРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ
ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЕ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

ПЕСТРЯКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. Сегодняшний мир рассматривает «человеческий капитал», который подразумевает высокий уровень знаний, культуру, информационную оснащенность и творческую самореализацию как важнейшую составляющую успешного развития общества. Глобализация, цифровизация, толерантность, экологичность, гендерное равенство, стирание границ между реальным и виртуальным - все эти важнейшие тренды современности позволяют говорить о том, что сегодня важнейшим элементом образования становится интеграция всех имеющихся представлений о мире и задача универсализации знания.

Поэтому для решения комплекса задач по формированию личности школьника через творчество, творческую деятельность, взаимодействие с искусством в разных формах и на разном уровне становится значимой составляющей образовательного процесса, который осуществляется в центрах дополнительного образования и в детских художественных школах и школах искусств. Условия обучения в таких учреждениях несколько отличаются от условий общеобразовательных школ. Главной целью их является творческое развитие подрастающего поколения с помощью специальных педагогических средств с опорой на знания об искусстве, повышая интерес к нему на занятиях. Определяющим в образовательном процессе становится реализация воспитательного потенциала искусства, который состоит в привлечении художественно-образного способа освоения действительности к становлению ценностных основ формирующейся личности.

В этом процессе важную роль играет формирование художественной картины мира, обладающей высоким интегративным потенциалом. Художественная картина мира, являясь частью общего миропредставления, охватывает ту часть действительности, которая в процессе ее освоения детерминируется неповторимыми возможностями искусства. Основанная, главным образом, на важнейших достижениях

мировой художественной культуры, она отличается эмоциональной насыщенностью, необходимой наглядностью, сочетанием знаний и образов в интерпретации мира и человека, а также уникальностью языковых средств, присущих каждому виду искусства. Сегодня востребованность художественной картины мира становится значимой. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Степень научной разработанности проблемы.

В отечественной философии целостного и обстоятельного изучения художественной картины мира до сих пор не проводилось, хотя сам термин «художественная картина мира» введен в ряд работ по философии, искусствоведению, культурологии, педагогике.

В XX веке внимание многих ученых стали привлекать философские составляющие художественного отражения мира, а также идеи изменений художественного мировидения в историко-культурном развитии. Так в работах А.Я. Гуревича исследуются культурологические аспекты мировидения, Ю.М. Лотман представляет художественное произведение как динамическую системную модель и др. К многообразным проявлениям системности в организации картины мира обращены труды Л. Витгенштейна, М. Хайдегера, М.М. Бахтина, Т.Ф. Кузнецовой и др. Мировоззренческие смыслы-концепты и особенности и характерные черты их изучения с опорой на знаково-символические средства художественной картины мира становятся понятными благодаря идеям Ю.С. Степанова, Р.О. Якобсона, А.О. Шубиной и др.

Формирование художественной картины мира и ее взаимодействие с социокультурным пространством все чаще привлекает внимание исследователей. Б.С. Мейлах, Т.Ф. Кузнецова, Н.С. Скурту и другие подчеркивают, что человек является центром и связующим звеном во всех художественных процессах и их изменениях, на которые особенно активно влияют взгляды субъекта и особенности его взаимодействия с

окружающей средой - социальной и природной. В работе Р.П. Мусат рассматриваются особенности формирования и функционирования художественной картины мира в художественно-эстетических и социокультурных процессах, в духовном универсуме современной эпохи. Исследователями в сфере философии культуры и искусства подчеркивается нелинейность процесса становления в сознании личности «образа мира, обретшего в отношении «я» внутренний смысл» (А. Банфи), диалогическая природа восприятия художественного произведения (М. М. Бахтин).

Много внимания исследователи-лингвисты и филологи уделяют в последнее время рассматриваемой нами дефиниции «художественная картина мира». Работы Е.Г. Дорониной, Е.В. Ковиной, А.Н. Михина и других используют модель художественной картины мира для того, чтобы полно и точно изучить те или иные произведения писателей, особенности их творческого мироощущения. Проводя анализ художественного текста, разнообразных сопутствующих документальных материалов, ученые представляют особенности художественного мышления писателя.

Психологи также не остались в стороне от изучения данной проблемы. В работах последователей психологической школы А.Н. Леонтьева появляется такой феномен как «образ мира», а в исследованиях Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна и др. рассматриваются интегральные психологические характеристики человека, которые направлены на процесс становления картины мира у данного субъекта.

На протяжении развития педагогической науки в поле исследовательского интереса ученых попадали различные аспекты изучаемой проблемы: формирование целостной картины мира у ребенка на начальной ступени обучения в педагогической системе К.Д. Ушинского (Н.Г. Медведева); обоснование основ категориального видения картины мира и эволюции мировоззрения детей дошкольного возраста (И.Э.

Куликовская); особенности мировосприятия школьников на интегрированных занятиях искусством (Н.П. Шишлянникова); характеристики и специфика формирования естественнонаучной картины мира (Л.И. Бурова); формирование личностной информационной картины мира школьников с использованием компьютерных технологий (И.А. Кузибецкий) и др.

Работы этих и многих других авторов составили необходимую теоретическую базу нашего исследования, поскольку в них обстоятельно освещаются вопросы истоков становления концепта «художественная картина мира», его смыслового содержания и структурообразующих компонентов. Однако, несмотря на существенный интерес исследователей и значимость полученных результатов, проблема формирования художественной картины мира на занятиях историей искусства в детской художественной школе по-прежнему в достаточной степени не разрешена. В то же время занятия историей искусства в системе подготовки будущего художника обладают значительным потенциалом в процессе формирования художественной картины мира как важной части художественного образования школьников.

Объект исследования - учебно-образовательный процесс в детской художественной школе.

Предмет исследования - формирование художественной картины мира на занятиях историей искусства в детской художественной школе.

Цель исследования – выявить формы и методы работы по формированию художественной картины мира на занятиях историей искусства в детской художественной школе.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть сущность, содержание и общую характеристику понятия «художественная картина мира».

2. Изучить особенности формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства ДХШ.

3. Представить формы и методы изучения художественной картины мира на занятиях по истории искусства в ДХШ.

4. Провести экспериментальную работу по формированию художественной картины мира на занятиях историей искусства в ДХШ.

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование художественной картины мира на занятиях историей искусства в ДХШ будет эффективным, если

- изучен феномен художественной картины мира и конкретизировано понятие,

- выявлены особенности формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства ДХШ,

- разработан диагностический инструментарий, позволяющий изучить уровень сформированности художественной картины мира у школьников.

В качестве теоретической базы исследования выступают:

- философский анализ «художественной картины мира» (В.В. Селиванов, Н.П. Скурту, П.К. Соболев, Т.Ф. Кузнецова);

- психологические характеристики человека, влияющие на процесс становления у него картины мира (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.);

- особенности формирования и взаимодействия художественной картины мира с социокультурным пространством (Б.С. Мейлах, А.М. Мостепаненко, Р.А. Зобов и др.);

- различные аспекты педагогического анализа рассматриваемой проблемы (Н.Г. Седведева, И.Э. Куликовская, Н.П. Шишлянникова и др.).

В процессе работы автором был использован комплекс методов исследования, направленных на решение поставленных задач,

включающий в себя теоретические методы: анализ литературы по рассматриваемой проблеме, анализ, синтез, сравнение, обобщение полученного материала; эмпирические методы: беседа, наблюдение и педагогический эксперимент.

Научная новизна исследования заключается в том, что сделана попытка научного анализа содержания понятия «художественная картина мира»; выявлены особенности формирования художественной картины мира в процессе формирования художественной картины мира на занятиях историей искусств в ДХШ, когда содержание занятий и их эмоционально-когнитивный потенциал становится механизмом формирования заявленного феномена.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение проблем формирования художественной картины мира на занятиях историей искусств в ДХШ открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований фундаментального и прикладного характера в области формирования художественной картины мира у школьников в процессе изучения истории искусства.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов в процессе работы по формированию художественной картины мира школьников на занятиях историей искусства, используя все возможности эмоционального и художественного воздействия искусства на личность обучающегося.

Апробация и внедрение результатов исследования

- на научно-практических конференциях: VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса», тема доклада: «Сценография оперных спектаклей как вид изобразительного искусства» (Саратов, ИИ СГУ, 10–11 декабря 2019 г.); VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное

наследие г. Саратова и Саратовской области» тема доклада: «Предмет «Беседы об искусстве» в предпрофессиональной подготовке учащихся ДХШ» (Саратов, ИИ СГУ, 9-12 октября 2019 г.); VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: «Основные формы работы по формированию художественной картины мира учащихся детской художественной школы» (Саратов, ИИ СГУ, 14-15 мая 2021 г.)

- публикацией статей: Предмет «Беседы об искусстве» в предпрофессиональной подготовке учащихся ДХШ / Е. С Пестрякова, И.Э. Рахимбаева // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области, Материалы VIII Международной научно-практической конференции (9-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. - С. 400–405; Архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга первой трети XIX столетия /Е.С. Пестрякова, Л.С. Пестрякова // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып.17. Ч.2 - Саратов: ИЦ «Наука», 2019. - С. 133–139; Театрально-декорационное искусство А.Н. Бенуа / Е.С. Пестрякова, Л.С. Пестрякова // Человек в мире искусства: векторы развития и образования: Сборник научно-методических трудов. Выпуск II. - Саратов: Издательство «Научная книга», 2020. - С. 64–68; Жанр натюрморта на занятиях по истории искусства в ДХШ / Е. С. Пестрякова //Современные технологии обучения и воспитания в современном образовании. - Вып. 18. Ч.2.- Саратов: «Издательский центр «Наука», 2020. – С.131-135; Основные формы работы по формированию художественной картины мира учащихся детской художественной школы / Е. С. Пестрякова, И.Э. Рахимбаева. // Развитие личности средствами искусства, Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов,

бакалавров, магистрантов и молодых ученых (14-15 мая 2021 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2021. - С. 94-100.

Основное содержание работы.

Первая глава посвящена теоретическим основам формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства в ДХШ и содержит в себе два параграфа: сущность, содержание и общая характеристика понятия «художественная картина мира» и особенности формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства в ДХШ.

Проведенный анализ философской и частнонаучной литературы, а также близких по содержанию понятий, показывает отсутствие в настоящее время единого непротиворечивого понятия «художественной картины мира». В тоже время сформировалось несколько подходов к определению этого понятия и спецификации художественной картины мира: мировоззренческий подход, гносеологический подход, образно-семантический подход.

Специфическими, отличительными признаками художественной картины мира являются образность, гносеологическая возможность, эмоционально-чувственная напряженность и, наконец, обобщенность, позволяющая осуществить логический переход от отдельной личностной художественной картины мира к обобщенной. Отсюда, художественную картину мира как философское понятие можно определить в качестве эмоционально-чувственного целостного образа действительности, обладающего значительными личностно-ориентирующими и гносеологическими возможностями.

Детская художественная школа является важной составляющей системы дополнительного образования учащихся школьного возраста,

которая осуществляет развитие личности через творческую деятельность, связанную с искусством. Искусство, обладая большим познавательным потенциалом, способным проникнуть в сложные процессы духовной жизни человека, обогатить его эмоционально-чувственный опыт, дает возможность обучаемому получить общее представление о мире, а символически-образная форма позволяет реализовать его нравственный потенциал, выступает средством формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества. Специфика организации обучения состоит в сочетании традиционных и инновационных форм учебных занятий, применении современных методов и активного включения детей в практическую деятельность с показом достижений воспитанников (проведение выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов мастерства, олимпиад, презентаций и т.п.).

Вторая глава - практические основы формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства в ДХШ также состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются формы и методы формирования художественной картины мира на занятиях по истории искусства в ДХШ и описывается экспериментальная работа по формированию художественной картины мира на занятиях историей искусства в ДХШ.

Занятия по истории искусства занимают важное место в учебном плане художественной школы. Содержание данного предмета основывается на принципах научности, последовательности, логичности, системности и интегративности. Это дает возможность, опираясь на анализ программ ряда художественных школ России, применять и адаптировать собственный педагогический опыт, формировать инновационные подходы и методы.

Среди основных форм работы были выделены следующие: беседа, адаптированная к возрасту ребенка, метод малых групп, анализ

проблемной ситуации, позволяющий раскрыть творческие возможности обучающегося, составление конспекта сообщения преподавателя, контрольная работа, подготовка реферата, устный ответ, занятия в творческой мастерской, самостоятельная поисковая работа.

Наряду с традиционными методами обучения (словесные, наглядные, практические, методы проблемного обучения) были отмечены методы, которые за долгое время зарекомендовали себя, как наиболее продуктивные при преподавании истории искусства (беседа, рассказ, диалог, дискуссия и пр.), а также рассмотрены методы, имеющие инновационный характер и только в последнее время привлечшие внимание исследователей и учителей-практиков (метод постановки эмоционально-отношенческих задач в восприятии произведений изобразительного искусства, методы творческой интерпретации, коллективных и групповых работ).

Рассмотрев работы Л.В. Яркиной и Ю.А. Савицкой, Н.В. Очировой Е.М. Чебыкина, Н.И. Дигтярь, Т.А. Бреусовой и др. , тем или иным образом связанных с изучаемой нами проблемой – формированием художественной картины мира на занятиях историей искусства в ДХШ, был выделен критериально-диагностический инструментарий, анализ и изучение которого позволило нам разработать и необходимый нам для работы аппарат.

Опираясь на определение художественной картины мира как результата особого способа отражения действительности, призванного не только подчеркнуть относительную самостоятельность и самоценность художественного мира, но и раскрыть познавательные возможности искусства, свойственный ему уровень и глубину постижения объективной реальности, нами были выделены такие критерии, как когнитивный (знаниевый), аксиологический (ценностный) и деятельностный (практический).

Для выявления уровня сформированности художественной картины мира у школьников и проведения констатирующей диагностики используют: метод наблюдения для диагностирования невербальной составляющей аксиологического критерия; метод беседы для сбора вербальных представлений школьников о художественной картине мира; метод тестирования; метод творческих работ (написание эссе, рефератов, подготовка самостоятельно презентаций по изучаемым темам).

Для получения более объективной информации о сформированности художественной картины мира в процессе занятий по истории искусства были включены: методика «Продолжи ряд» (автор Шипицына Л.М.); методика «Незаконченного предложения»; методика рисунка.

В процессе опытной работы нами были также определены принципы построения обучения на этапе формирующего эксперимента: принцип доступности; принцип биологичности; принцип интегративности; принцип перспективы.

Сформированность художественной картины мира оценивалась по трехуровневой системе. Нами были выявлены такие уровни как пассивный (низкий), созерцательный (средний) и интеллектуальный (высокий).

Заключение.

Среди отличительных признаков художественной картины мира следует выделить образность, гносеологическую возможность, эмоционально-чувственную напряженность и, наконец, обобщенность, позволяющую осуществить логический переход от отдельной личностной художественной картины мира к обобщенной. Отсюда, художественную картину мира как философское понятие можно определить в качестве эмоционально-чувственного целостного образа действительности, обладающего значительными личностно-ориентирующими и гносеологическими возможностями.

Изучив особенности формирования художественной картины мира в детской художественной школе на занятиях историей искусства, можно отметить, что именно занятия предметами художественно-гуманитарного блока, к которым мы относим и занятия историей искусства, позволяют эффективно формировать художественную картину мира, как основу будущей профессиональной деятельности. Ведь искусство обладает большим познавательным потенциалом, способным проникнуть в сложные процессы духовной жизни человека, обогатить его эмоционально-чувственный опыт, что и дает возможность обучаемому получить общее представление о мире, основанное на многовековом опыте человечества. Символически-образная форма искусства позволяет реализовать его нравственный потенциал, выступает средством формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества.

Содержание предмета «История искусства» в ДХШ основывается на принципах научности, последовательности, логичности, системности и интегративности, которые дают возможность применять и адаптировать собственный педагогический опыт, формировать инновационные формы и методы работы. Основными формами являются беседа, адаптированная к возрасту ребенка, метод малых групп, анализ проблемной ситуации, позволяющие раскрыть творческие возможности обучающегося, составление конспекта сообщения преподавателя, контрольная работа, подготовка реферата, устный ответ, занятия в творческой мастерской, самостоятельная поисковая работа. Среди методов обучения выделяются такие, как метод постановки эмоционально-отношенческих задач в восприятии произведений изобразительного искусства, творческой интерпретации, коллективных и групповых работ и др.

В процессе опытной работы нами были определены критерии, показатели и уровни сформированности художественной картины мира.

Опираясь на определение художественной картины мира как результата особого способа отражения действительности, призванного не только подчеркнуть относительную самостоятельность и самоценность художественного мира, но и раскрыть познавательные возможности искусства, свойственный ему уровень и глубину постижения объективной реальности, нами были выделены такие критерии, как когнитивный (знаниевый), аксиологический (ценностный) и деятельностный (практический). Сформированность художественной картины мира оценивалась по трехуровневой системе. Нами были выявлены такие уровни как пассивный (низкий), созерцательный (средний) и интеллектуальный (высокий).