

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»
институт искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

Н.В. Корчагина

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

учебное пособие для магистров направления подготовки
44.04.01 – Педагогическое образование
профиля
Развитие личности средствами искусства

Саратов 2018

УДК 78 (072.8)
ББК 85.31 я 73
К 70

Учебное пособие рекомендовано к публикации научно-методической комиссией института искусств Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского

Корчагина Н.В. Научно-практические основы непрерывного художественного образования: Учебное пособие. - Саратов, 2018, 64 с.

Настоящее учебное пособие содержит теоретический материал и практические задания для курса «Научно-практические основы непрерывного художественного образования». Данный курс поможет студентам, обучающимся в магистратуре направления «Педагогическое образование» профиля «Развитие личности средствами искусства» понять основные тенденции развития современного образования; узнать общую структуру художественного образования в России; совершенствовать навыки работы с научно-методической литературой и с тематическими электронными и мультимедийными средствами поиска, хранения и обработки информации.

Учебное пособие предназначено для магистров направления 44.04.01 – «Педагогическое образование» профиля «Развитие личности средствами искусства».

УДК 78 (072.8)
ББК 85.31 я 73

© Корчагина Н.В., 2018

Введение

Современный педагог должен уметь самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы профессиональной деятельности. Требования времени, диктуемые постоянно увеличивающимся потоком информации, определяют необходимость использования знаний современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач. Новые условия, в которых развивается и трансформируется современное образование, диктуют необходимость применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам. Все эти компетенции должны развиваться непрерывно, на протяжении всего периода обучения и профессиональной деятельности педагога, иначе они быстро теряют актуальность. Следовательно, осознание непрерывности собственного образования и самообразования становится жизненной константой современного педагога, без которой невозможно его успешное становление в профессии.

Способность к непрерывному получению знаний и актуализации опыта, выработанного в процессе становления и развития художественного образования, в собственной деятельности рассмотрены в трудах современных ученых: В.Л. Аношкиной, Д.Л. Зрелых, С.В. Резванова и др. Данная способность не менее актуальна и в сфере художественного образования, о чём свидетельствуют наблюдения и исследования В.В. Глазкова, Д.К. Кирнарской, Е.П. Красовской, Н.В. Морозовой, Г.М. Цыпина и др.

Магистр направления «Педагогическое образование» профиля «Развитие личности средствами искусства», осуществляющий музыкально-эстетическое развитие учащихся, должен уметь использовать в своей профессиональной деятельности все преимущества постоянно обновляющейся и развивающейся педагогической науки, включаясь в процесс образования и самообразования и осознанно мотивируя себя и своих учащихся на актуализацию имеющихся знаний и навыков.

Понимание актуальности непрерывного процесса художественного образования, требования ФГОС ВО к подготовке магистра направления «Педагогическое образование» обусловили необходимость создания учебного пособия «Научно-практические основы непрерывного художественного образования».

Цель учебного пособия – формирование у студентов компетенций, необходимых для деятельности в области организации и осуществления художественного образования.

Задачи учебного пособия:

- ознакомить бакалавров с материалами курса и возможностями его применения в педагогической практике;

- сформировать готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач;
- воспитать креативную направленность личности магистра.

В результате освоения дисциплины магистр должен:

знать:

- сущность и основы концепции непрерывного образования;
- особенности концепции художественного образования в нашей стране;
- инновационные подходы в современном художественном образовании.

уметь:

- применять в деятельности по организации и осуществлению художественного образования знания об основных положениях концепции непрерывного художественного образования;
- применять в деятельности современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса;
- реализовывать методические модели, методики, технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса их использования в образовательном процессе.

владеть:

- основами организации и реализации образовательного процесса в контексте непрерывного художественного образования;
- навыками отбора методического материала;
- навыками разработки и использования методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, ориентированных в направлении непрерывного художественного образования.

Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Технология саморазвития личности используется при реализации следующих видов учебной работы:

- подбор научно-методического материала к различным заданиям, предусмотренным в рамках курса;
- составление индивидуальных и групповых проектов;

Технология интерактивного обучения используется при реализации следующих видов учебной работы:

- использование информационных технологий при подготовке к семинарам, выполнении практических заданий;
- обсуждение методического материала, элементов проекта и конечного продукта деятельности по проектированию процесса обучения в контексте непрерывного художественного образования.

Тема 1. Концепция непрерывного образования: сущность, история становления, современное состояние

1. Категория непрерывного образования. Становление концепции непрерывного образования.

2. Цели и структура непрерывного образования. Функции, содержание непрерывного образования.

3. Организационные принципы развития непрерывного образования и претворение их в жизнь в едином образовательном пространстве России.

4. Непрерывное образование и Болонский процесс. Россия в Болонском процессе.

1. Категория непрерывного образования. Становление концепции непрерывного образования.

В современных условиях трансформации общества при смене культурных ценностей, культурных норм и отношений возникает необходимость выбора адекватной социокультурной модели образования. Произошла девальвация ценностей классического образования, базировавшегося на триединстве знаний, умений, навыков; возникло противоречие между целостностью культуры и технологией её фрагментарного воспроизводства через знаниевый тип обучения. В этой ситуации обостряются противоречия между непрерывно возрастающим объемом знаний, необходимых человеку, и ограниченными (в рамках традиционных образовательных систем) условиями для овладения ими. Решение этого противоречия возможно лишь на пути перехода к непрерывному образованию, целью которого является постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждой личности *на протяжении всей ее жизни*.

Непрерывное образование - не механическое движение личности от дошкольного к общему среднему, профессиональному (начальному, среднему, высшему), послевузовскому образованию, а гармоничный процесс *циклического обновления личности* на каждом из указанных этапов развития.

По различным источникам, процесс удвоения информационной культуры осуществляется в течение 5-10 лет, соответственно человек за свою жизнь должен осуществить интеллектуальное обновление 6-12 раз. Значит, непрерывное образование - это процесс циклично-качественного изменения личности, адекватный общественным культурно-информационным стадиям, постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни. Этот

процесс допускает временные перерывы в образовании, переход от одной специальности к другой.

Переход к непрерывному образованию должен преодолеть ориентацию традиционных образовательных процессов на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегруженность информационным и фактологическим материалом, не связанным с запросами учащихся или нуждами общества.

Необходимо отметить тот факт, что парадигма непрерывного образования не является для России принципиально новой: уже образовательная реформа начала XIX в. предусматривала создание единой образовательной системы на принципах преемственности всех ее ступеней. Необходимость воплощения в жизнь идеи непрерывного образования отмечалась в 20-е гг. В.И. Лениным, Н.К. Крупской, А.В. Луначарским. Таким образом, идея непрерывного образования напрямую связана с российскими культурно-образовательными традициями.

В своем развитии концепция непрерывного образования прошла ряд этапов, причем переход к каждому из них сопровождался попыткой переосмысления понятия непрерывности образования. Проблеме периодизации истории развития концепции непрерывного образования посвятили свои исследования многие ученые.

Исследование В. Г. Онушкина выделяет четыре этапа его развития: I этап 50-е гг.- начало 60-х гг. В это время непрерывное образование трактовалось как ликвидация недостатков школьного образования взрослых; II этап 60-е годы. В это время непрерывное образование рассматривалось как механизм повышения квалификации; III этап - конец 60-х гг. Непрерывное образование считается необходимостью для получения «job qualification» - квалификации, необходимой для работы в различных отраслях; IV этап - середина 70-х гг. Происходит упор на «life qualification» - образование, призванное адаптировать человека к жизни в современном обществе.

Уже мыслители прошлого рассматривали идею непрерывного образования как средство решения проблемы достижения полноты человеческого развития. Н.И. Пирогов писал о принципе постоянного пополнения знаний следующим образом: «Жизнь, вечно движущаяся, требует полноты и всестороннего развития человеческих способностей». Но это произойдет лишь тогда, когда «учиться, образовываться и просветиться, - делается такой же инстинктивной потребностью, как питаться и кормиться телу». Английским утопистом Р. Оуэном в 1816г. в Нью-Ланарке был создан «Новый институт для образования характера», объединивший в своей структуре детские сады и ясли, предназначенные для воспитания детей от года до шести лет, затем начальную школу для детей 6-10 лет, вечернюю школу для работающих подростков 10-17 лет, школу для взрослых.

К.Д. Ушинский главную задачу видел в том, чтобы развить в учениках способность и желание «учиться всю жизнь». Д.И. Писарев подчеркивал: «Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по выходе из школы, и это второе учение по своим последствиям, по своему влиянию на человека и на общество неизмеримо важнее первого».

Методологические положения непрерывного образования можно найти в трудах основоположников марксизма. Так, исходя из фундаментальной идеи целостного формирования личности, К. Маркс считал, что человек в ходе своего развития «не воспроизводит себя в какой-то одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится остаться чем-то окончательно устоявшимся, а находится в абсолютном движении становления».

Научно-техническая революция определила быстроту морального старения знаний, т.к. темпы обновления средств и методов общественного производства, форм его организации, характера, условий и содержания труда многократно ускорились. Происходит систематическое изменение их на протяжении трудовой деятельности человека. В связи с этим всё более углубляется объективное противоречие между, с одной стороны, неуклонно возрастающим объёмом знаний и умений, представлений и ориентации, необходимых работникам для осуществления компетентной профессиональной деятельности, и, с другой стороны, ограниченными в любых «конечных» образовательных системах возможностями для овладения ими.

Кризис системы образования многих стран в 50-х гг. XX века вызван ее несоответствием новым требованиям эпохи НТР. Консерватизм и авторитаризм традиционной школы стал явным препятствием ее развитию в условиях необходимости творческого подхода к решению проблем, выдвигаемых обществом. Эпоха НТР выявила повышенные требования к кадрам, вследствие этого возникла потребность в образовании взрослых. Тенденция переосмысления роли и возможностей образовательных учреждений порождает проблему повышения квалификации и переподготовки кадров. В этих условиях и начинает складываться концепция непрерывного образования.

Во второй половине 60-х - начала 70-х гг. ЮНЕСКО был окончательно принят термин «непрерывное образование» и внесено решение о начале широкомасштабных исследований в этой области. Чтобы позволить справиться с ускоряющимися темпами перемен, вызванными научно-техническим развитием, непрерывное образование требует: а) распространения образования на весь период жизни человека с использованием уже имеющихся и еще только создаваемых средств и структур; б) мер по непрерывной профессиональной подготовке и переориентации; в) возможности для всех пользоваться благами роста жизненного и культурного уровня, а также активно участвовать в

общественной и культурной деятельности. В 1973г. ЮНЕСКО в Париже был опубликован Доклад комиссии Фора; в том же году в Токио состоялась III Международная конференция по образованию взрослых в контексте непрерывного образования. Классификация характеристик непрерывного образования Р. Дейва:

- образование не заканчивается с получением диплома, но является процессом, длящимся всю жизнь. Непрерывное образование охватывает всю жизнь личности;
- началом непрерывного образования является семейное воспитание;
- непрерывное образование, как система, возникает в ответ на требование и запросы социума;
- непрерывное образование стремится к преемственности в вертикальном измерении, а также к интеграции в горизонтальном измерении на каждой стадии жизни человека;
- непрерывное образование характеризуется гибкостью и многообразием содержания, средств, методов и времени обучения;
- непрерывное образование представляет собой динамический подход к образованию, дающий широкие возможности для варьирования;
- адаптивные и инновационные функции личности и общества реализуются через непрерывное образование;
- непрерывное образование служит организующим принципом всего образования;
- на операциональном уровне непрерывное образование представляет собой совокупность всех образовательных форм.

В 80-х гг. возникла потребность в разработке практических аспектов воплощения непрерывного образования в жизнь. Исследование «Оценка учебных программ с точки зрения непрерывного образования» (под редакцией Р. Скайджера и Р. Дейва) раскрывает принципы построения школьных учебных программ в соответствии с принципами непрерывного образования. Школьные программы, по их мнению, должны строиться с учетом следующих принципов:

1. Процесс обучения непрерывен на протяжении всей жизни человека и, следовательно, необходимо гармонически взаимоувязывать различные стадии процесса обучения, аспекты развития личности в различные периоды ее жизни;
2. Процесс обучения протекает также дома, в обществе, на работе и т.д.
3. Необходимо единство знания и взаимосвязи различных учебных дисциплин;
4. Школа является одним из главных инструментов реализации непрерывного образования, она должна формировать мотивацию и навыки

самообразования, прививать и обновлять систему прогрессивных целостных ориентаций, позволяющих человеку в дальнейшем самостоятельно направлять свое образование и развитие;

5. Обязательно ознакомление с историческими и современными воззрениями на жизнь, помогающее разобраться во множестве различных представлений.

В эти годы появляется ряд исследований ученых нашей страны, посвященных непрерывному образованию. Это, прежде всего, книга А.П. Владиславлева «Непрерывное образование: проблемы и перспективы». В 1978г. состоялись две Всесоюзные конференции: «Проблемы непрерывного образования в современных условиях социального прогресса и научно-технической революции» и «Проблемы непрерывного образования в условиях ускорения научно-технического прогресса», в 1979г. был проведен Всесоюзный симпозиум «Психолого-педагогические проблемы непрерывного образования».

С 80-х гг. идея непрерывного образования воплощается в жизнь.

Результаты исследований, проведенных в эти годы, легли в основу «Концепции непрерывного образования», где сказано: «Непрерывное образование - принцип формирования личности, который обуславливает создание таких систем образования и воспитания, которые должны быть открыты для людей любого возраста и положения, сопровождать человека в течение всей его жизни, способствовать постоянному его развитию, вовлекать в непрерывный процесс овладения знаниями, а в случае необходимости давать новую подготовку для изменяющихся условий, стимулировать постоянное самообразование». Непрерывное образование представляется как процесс, не имеющий перерывов, и противопоставляется «конечному» типу образования (или традиционному). Формула «образование на всю жизнь» заменена формулой «образование через всю жизнь».

2. Цели и структура непрерывного образования. Функции, содержание непрерывного образования.

Непрерывное образование не является исключительно педагогической проблемой. Она носит комплексный междисциплинарный характер (наличие социальных, философских, психологических аспектов). Система непрерывного образования, являясь гибкой, постоянно развивающейся и открытой, должна обеспечить человеку возможность на любом этапе жизни получить необходимый объем знаний и умений, позволяющий ему включиться в социально-экономическую деятельность общества. Для индивида она служит средством творческого развития сущностных сил человека, удовлетворения его запросов и духовных потребностей.

Решение такой цели требует нахождения новой точки отсчёта в

развитии мыслительной деятельности, интеграции научного знания, **создания новой модели образованного человека–исследователя**. Простое «пассивное обладание» знаниями в разных областях характеризует эрудита, а не исследователя. Система непрерывного образования ориентирована на формирование индивидуального алгоритма познания, целью которого является превращение информации в формирование устойчивого исследовательского навыка оперирования информацией.

Система непрерывного образования включает в себя традиционную систему образования, использует ее опыт, при сохранении приоритета ценности исследовательского навыка по сравнению с ценностями простого накопления и воспроизводства знаний. Исследовательский навык – опыт поиска и использования информации, подготовленной к реализации на практике и воспроизводству в социальном опыте.

Результатом такового взаимодействия традиционной системы образования и системы непрерывного образования служит:

1) на уровне человека – формирование индивидуальной исследовательской ментальности;

2) на уровне педагогической системы – формирование методов и способов моделирования и мотивирования исследовательских навыков и умений у учащегося и педагога;

3) на уровне образовательной системы – формирование дружественной инфраструктуры для развития и саморазвития исследовательских навыков и разработок;

4) на уровне социума в целом – формирование системы непрерывного образования как основной социальной ценности и средства актуализации социальных и индивидуальных потребностей и возможностей через исследовательскую деятельность.

Непрерывность образования осуществляется при наличии обязательной внутренней направленности на процесс обучения, устойчивой познавательной мотивации. Непрерывное образование мотивационно сориентировано на самовыражение человека через творчество, то есть внутреннюю потребность создавать нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью, осуществляет тем самым не только деятельность по преобразованию социальной среды, но и акт сотворения.

3. Организационные принципы развития непрерывного образования и претворение их в жизнь в едином образовательном пространстве России.

Необходимо принять к руководству следующие принципы:

1. Принцип преемственности профессиональных образовательных программ, что предполагает наличие их стыковки и согласования между

собой, для чего необходима стандартизация профессиональных образовательных программ.

2. Принцип интеграции профессиональных образовательных программ. Интеграция подсистем профессионального образования в отношении их организационных структур, способствующая превращению профессиональных образовательных учреждений в многоуровневые, многоступенчатые и многопрофильные учебные заведения. С другой стороны, нельзя исключать и возможность противоположного процесса - одна и та же программа может осуществляться в образовательных учреждениях разных типов.

3. Принцип гибкости организационных форм, обеспечивающий максимальное разнообразие форм обучения. Будет происходить дальнейшее развитие вечернего, заочного, дистанционного и других форм обучения.

Как претворяются в жизнь принципы непрерывного образования в едином образовательном пространстве России? К настоящему времени выстраивается «многопрофильность» общего и многоуровневость профессионального образования:

- «многопрофильная» общеобразовательная школа: «обычная школа», школы с углубленным содержанием отдельных предметов, лицеи, гимназии и т. д. Кроме того, общее образование реализуется профильно в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Значительную долю «профильности» добавляют в содержание общего образования национально-региональные и местные компоненты его содержания;

- начальная профессиональная подготовка, осуществляемая либо в старшей ступени общеобразовательной школы, либо в учебно-курсовых комбинатах, в технических школах, на различного рода курсах, в том числе коммерческих, либо непосредственно на предприятиях и в организациях;

- как минимум три ступени в учреждениях начального профессионального образования: подготовка на уровне начальных первого и второго рабочего разряда квалификации; уровень начального профессионального образования (в традиционном понимании - уровень ПТУ) - 3-4 квалификационные рабочие разряды; так называемый «повышенный уровень начального профессионального образования» - 4-5 рабочие разряды;

- как минимум два уровня в учреждениях среднего профессионального образования: традиционный и повышенный, например, в техникумах и колледжах технического профиля это «техник» и «младший инженер»;

- в учреждениях высшего профессионального образования действовавшая ранее система высшего образования со сроком обучения, как правило, 5 лет и единой квалификацией дополнена 4-летней

программой подготовки бакалавров и 6-летней - магистров.

Для того, чтобы учащийся, студент, специалист мог свободно и уверенно продвигаться в образовательном пространстве по уровням, ступеням и этапам, необходимы согласование, стыковка образовательных программ от базового общего образования до последипломного образования, т.е. «выход» из одной ступени, этапа образования должен естественным образом «стыковаться» со «входом» в последующую ступень, этап. А для этого необходима сквозная стандартизация уровней и ступеней образования, основывающаяся на единых целях всей системы непрерывного образования.

Однако сегодня нередки случаи, когда учащийся не может перейти из одной школы в другую из-за того, что даже при наличии федерального базисного учебного плана различные предметы изучаются в разных школах в разных объемах и в разное время. Многие вузы стали вводить дополнительные вступительные экзамены по предметам, не предусмотренным учебными планами школы. Таким образом, несогласованность основных образовательных программ в общегосударственном масштабе фактически создает для людей «образовательные тупики», порождает многие другие проблемы и, в частности, что немаловажно, создает благоприятные условия для коррупции в образовательной сфере.

Тем не менее, преемственность образовательных программ частично уже выстраивается, что называется «снизу» самими учебными заведениями. Отдельные школы, гимназии, профессиональные лицеи, колледжи заключают прямые договоры с вузами, создают преемственные учебные планы и программы и осуществляют совместное обучение части наиболее способных учащихся и студентов.

4. Непрерывное образование и Болонский процесс. Россия в Болонском процессе.

«Болонским» называют процесс создания единого европейского пространства высшего образования. Он является ярким проявлением интеграционных тенденций, которые интенсивно развиваются в этой части света в последние годы. Идеи создания европейского университетского сообщества и единого европейского пространства высшего образования исходят от старейшего в Италии и во всей Европе Болонского университета.

Болонский процесс представляет собой попытку создания единого европейского образовательного пространства, конкурентоспособного по отношению к аналогичным пространствам иных регионов планеты.

В 1998 году министры образования четырёх европейских стран (Франции, Германии, Великобритании и Италии) подписали Сорбоннскую декларацию. В ней подчеркнуто, что сегментация европейского высшего

образования в Европе мешает развитию науки и образования; выдвинуто пожелание о создании общих положений по стандартизации Европейского пространства высшего образования; обозначена необходимость обеспечения соответствия квалификаций современным требованиям на рынке труда.

Цели Сорбонской декларации были подтверждены в 1999 г. при подписании Болонской декларации. В ней 29 стран выразили готовность взять на себя обязательство повысить конкурентоспособность европейского пространства высшего образования, подчеркивая необходимость сохранения независимости и самостоятельности всех высших учебных учреждений.

Все положения Болонской декларации были установлены как меры добровольного процесса согласования, а не как жесткие юридические обязательства. Страны присоединяются к Болонскому процессу на добровольной основе через подписание соответствующей декларации. При этом они принимают на себя определённые обязательства. Участниками Болонского процесса являются 47 стран (2011 год). В 2009 г. было создано Единое Европейское образовательное пространство высшего образования, обеспечивающее на практике реализацию декларации.

Основные цели Болонского процесса:

- расширение доступа к высшему образованию,
- дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования,
- расширение мобильности студентов и преподавателей,
- обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счет ориентирования академических степеней и квалификаций на рынок труда.

Цель декларации — установление европейской зоны высшего образования, а также активизация европейской системы высшего образования в мировом масштабе.

Декларация содержит семь ключевых положений:

1. Принятие системы сопоставимых степеней для обеспечения трудоустройства европейских граждан.

2. Введение двухциклового обучения: «предварительного» и «выпускного». Первый цикл – «бакалавриат» длится не менее трех лет, его цель – дать широкую проф. подготовку и научить пополнять и обновлять знания и умения по мере необходимости. Второй цикл – «магистратура» - предполагает более узкую и глубокую специализацию, ориентирован на научно-исследовательскую и преподавательскую работу; должен вести к получению степени магистра или степени доктора.

3. Внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемкости для поддержки студенческой мобильности (система кредитов). Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых дисциплин.

4. Развитие мобильности обучающихся, преподавательского и иного персонала. Установление стандартов транснационального образования.

5. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении контроля качества образования, внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей.

7. Совместное развитие учебных планов, межинституционального сотрудничества, совместных программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.

8. Организация обучения в течение всей жизни (long life learning, LLL), т.е. организация условий для постоянного пополнения и обновления знаний, постоянного повышения квалификации.

Образовательные программы «болонского формата».

Следуя логике Болонского процесса, европейские образовательные программы должны стать привлекательными для всех заинтересованных в результатах обучения сторон: преподавателей, абитуриентов и студентов, работодателей.

Работодатель заинтересован в том, чтобы пришедший к нему выпускник умел хорошо выполнять определенные профессиональные действия; имел некий набор способностей и личностных качеств, позволяющих ему плодотворно взаимодействовать с другими работниками и клиентами фирмы, повышать собственную квалификацию, творчески относиться к делу, проявлять инициативу и т.п.

Результаты обучения сочтено целесообразным выражать в форме компетенций.

Компетенции определяют:

- а) необходимый объем теоретических знаний;
- б) методы применения этих знаний в практической деятельности;
- в) самостоятельный опыт подобного применения (в ходе учебных, производственных и иных практик, исследований и т. п.);
- г) комплексные модели профессионального поведения;
- д) социокультурные навыки (сформированную гражданскую позицию, способность к социальной адаптации, продолжению обучения, смене профиля деятельности и т.п.).

Таким образом, компетенции - это динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры.

Исходя из специфики приобретаемых способностей и качеств, компетенции подразделяются на:

- профессиональные (ПК), характеризующие специализацию в определенных областях профессиональной деятельности;

- универсальные (общекультурные, ОК), необходимые любому образованному человеку независимо от сферы профессиональной деятельности.

Итак, в современном образовании постепенно совершается переход от базового понятия «квалификация» к понятиям «результат обучения» и «компетенция».

Данный переход является следствием следующих современных процессов и требований рынка:

- усиление информационного и творческого подхода: однотипность и взаимозаменяемость работников уступает место персонализации задач;

- возрастание роли краткосрочных проектов и коллективов (временный состав работников вместо кадрового);

- исчезновение рабочих мест, на которых работник находится в течение всей жизни; разрушение профессиональной замкнутости, нарастание динамики профессий, их глобализация;

- утрата профессиональным образованием направленности на единственную «пожизненную» специализацию.

Таким образом, происходит существенное изменение профессиональных качеств работника, востребованных рынком труда: ныне ценится не столько сама по себе профессия (специализация), сколько компетентность, обладание определенными способностями.

Образовательные программы должны, прежде всего, четко отвечать на вопрос: что умеет делать освоивший их выпускник?

Программы «болонского» формата предусматривают:

- разнообразие путей и сроков их освоения,

- учет способностей и интересов отдельных студентов,

- включенное обучение, т. е. возможность осваивать образовательные программы по частям, в том числе меняя учебные заведения.

Для обеспечения «прозрачности» учебного процесса и академической мобильности используется модульный принцип построения программ - их составление из блоков-модулей, способных выстраиваться в различном порядке. Модуль – совокупность всех видов учебной работы, необходимых для формирования определенной компетенции или группы родственных компетенций; относительно самостоятельная (логически завершенная) часть образовательной программы, отвечающая за формирование определенной компетенции или группы родственных компетенций.

Соответственно, модульная образовательная программа – совокупность и последовательность модулей, направленная на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения определенной квалификации (бакалавр, магистр и т.п.).

Подлинно «болонскими», т.е. ориентированными на современный рынок труда и привлечение обучающихся из разных стран, делает

образовательные программы лишь совокупность всех трех характеристик:

- ориентация на результаты обучения, описываемые с помощью компетенций;
- «прозрачная» модульная структура;
- учет трудозатрат в кредитных (зачетных) единицах.

Россия в Болонском процессе.

Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 г. в Берлине на саммите европейских министров образования. Подписание Болонской декларации обязало нашу страну к вступлению в европейское образовательное пространство, а для этого – к проведению соответствующей корректировки системы образования. Для российских вузов данная корректировка предполагала:

- разработку образовательных программ «болонского» формата;
- необходимую для их реализации трансформацию вузовских структур и практики преподавания.

Во исполнение данных обязательств в 2004–2011 годах было сделано следующее.

1. Путем принятия соответствующих поправок к Закону РФ «Об образовании», Федеральному Закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» законодательно закреплён обязательный переход российских вузов с 1 января 2011 г. на уровневую образовательную модель (бакалавр – специалист и магистр).

2. Утверждены Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО), разработанные, как предполагается, в соответствии с принципами Болонского процесса.

3. На основе утвержденных ФГОС осуществлена разработка примерных основных образовательных программ (ПООП) и вузовских основных образовательных программ (ООП) по различным направлениям и профилям подготовки.

Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс модернизации российского высшего образования, открывает дополнительные возможности для участия российских вузов в европейских образовательных программах, академических обменах с университетами Европы.

Тема 2. Концепция художественного образования в России

1. Художественное образование как непрерывный процесс

познания объективной реальности человеком. История становления художественного образования в России.

2. Система непрерывного художественного образования. Цели, задачи, компоненты художественного образования. Специфика этапов художественного образования.

3. Особенности образовательного процесса в учебных заведениях художественно-творческой направленности.

1. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком. История становления художественного образования в России.

Художественное образование – это процесс овладения и воспроизведения человеком художественной культуры своего народа и человечества, способ развития и формирования духовности личности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства человека. Важнейшей целью современного художественного образования является воспитание «человека творящего», то есть развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления и неординарного подхода к любой деятельности, опирающегося на совокупность полученных знаний и опыта. Неординарный подход к деятельности – это способность человека выходить за рамки стереотипных способов мышления и поведения, способность обнаруживать новые варианты решения проблем.

Система художественного образования не может находиться вне серьезных и радикальных процессов модернизации образования в России. Формирование новой генерации специалистов в области художественной культуры потенциально возможно обеспечить, если опираться на сложившиеся традиции подготовки кадров в сфере искусства и развивать их в контексте мировой образовательной и социально-культурной практики. Эти вопросы нашли свое отражение в Концепции художественного образования в Российской Федерации, принятой Правительством РФ в 2001 году. В Концепции определены содержание, роль, статус, принципы и структура художественного образования. В 2008 году Правительством РФ был принят новый документ - Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы. Перечисленные концепции стали документами, которые свидетельствуют о проявлении внимания со стороны государства к этому виду образования, признанию социумом за культурой мощного потенциала стратегических ресурсов развития общества.

История художественного образования в России:

1 РОССИЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Современная российская система художественного образования имеет прочные традиции. Интерес к ее прошлому, знакомство с продолжительной и богатой «предысторией», обретениями и потерями помогают точнее оценить и глубже понять стоящие сегодня проблемы. Исторический анализ позволяет не только увидеть сильные и слабые стороны современного художественного образования, но и помогает в поиске актуальных решений, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд.

1.1 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В России развитие художественного образования начинается в XVIII столетии, когда, в духе эпохи Просвещения, образование обретает светский характер, предметы художественного цикла вводятся в общеобразовательные программы, а профессиональная подготовка артистов и художников из мастерских перемещается в специализированные учебные заведения. С этого времени художественное образование движется к системности, институционализации и профессионализации.

Начиная с XVIII столетия в обществе растет престиж культурных досугов и занятий искусством, художественное воспитание и общекультурное образование приобретают сословный, элитарный характер. В.Н.Татищев, предложив систематизацию общеобразовательных предметов (1733), отнес рисование, музыку, танцы и литературу к числу «увеселяющих» наук, которые «по случаю могут полезны и нужны быть». Дворянское образование, как домашнее, так и формальное, включало обучение музицированию и словесности, живописи и рисунку, бальным танцам и др.

Студенты университета, получавшие при поступлении шпагу и дворянское достоинство, обучались рисованию, музыке, танцам и фехтованию; в университетский курс были введены эстетика и теория искусства. Устав подведомственных университетам гимназий (1804) также включил в учебный план начальный курс изящных искусств и рисования, однако, учителя «танцевания» и музыки должны были наниматься гимназиями на свой счет. Возможности преподавания предметов художественно-эстетического цикла в средних учебных заведениях и в дальнейшем находились в зависимости от материальных возможностей самих учреждений, что по сути вело к тому, что преподавание художественных дисциплин (чаще всего это были музыка и изобразительное искусство) еще долго сохраняло частный характер.

Новый этап в развитии профессионального художественного образования также начался в XVIII столетии, и его формальные институты развивались в духе служения искусства практическим потребностям государства и в целях придания русскому двору европейского блеска. Так, печатание книг с гравированными рисунками привело к созданию школы рисования при типографии в Петербурге; преподаватели и выпускники художественного отделения задуманной еще Петром I Санкт-Петербургской академии наук,

в которой впервые было введено преподавание живописи и скульптуры, занимались оформлением придворных празднеств, созданием фейерверков, театральных декораций и т.п.

В 1757 г. была учреждена Императорская Академия художеств, которая, по мнению инициатора ее создания И.И. Шувалова, должна была принести России европейскую славу; ее училище получило статус высшего учебного заведения в области живописи, скульптуры и архитектуры. При императорских театрах в Санкт-Петербурге и Москве были открыты театральные училища с балетным и драматическим отделениями. Тем не менее, профессиональные артисты и художники обычно были либо иностранцами, либо, в силу своего простого происхождения, обладали низким социальным статусом.

Еще в конце XVIII столетия в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзин обратил внимание на эстетику — «науку вкуса», которая «учит наслаждаться изящным».

С этого времени искусство становится значимым общественным явлением, а вопросы воспитательного, нравственного, гуманистического, гражданского воздействия искусства, образовательные возможности предметов художественно-эстетического цикла превращаются в объект общественного внимания. Дискуссии по этим вопросам, приобретающие нередко весьма широкие масштабы, влияли как на развитие образования (включая его домашние формы), так и на возникновение частных и общественных инициатив, новаторских проектов в области художественного образования, воспитания и культурного просвещения.

В 1802 г. было учреждено старейшее в России Петербургское филармоническое общество, члены которого занимались организацией концертной деятельности и просветительством. В 1831 г. был опубликован первый в России проект общедоступного художественного музея, принадлежащий кн. З.А. Волконской, желавшей, чтобы «изящные искусства не ограничивались одними мастерскими художников, но вошли бы непосредственно в круг общественного воспитания и образовали бы в народе чувства эстетические». В 1832 г. было учреждено Московское художественное общество, главной задачей которого стала поддержка училища живописи и ваяния, созданного на основе художественного класса.

Обстановка общественного подъема 1860-х гг., распространение

идеи «народности», утверждение развивающей педагогики и реформа начальной школы прямо повлияли на развитие теории художественного воспитания и образования. К.Д.Ушинский

в качестве ключевой идеи своей педагогической теории предложил «народность воспитания», опирающуюся на использование фольклора, народных игр, хорового пения и рисования, а также «преподавание с помощью искусства», поскольку «во всякой науке более или менее есть эстетический элемент». С 1870-х гг. начинается становление системы дошкольного воспитания, включающего элементы художественного и творческого развития ребенка на основе использования фольклора. С именем Л.Н.Толстого связана теория свободного и доступного каждому эстетического воспитания, обучения «искусству», а не навыкам художественной деятельности. В 1887 г. А.Г.Рубинштейн выступил с проектом всеобщего детского музыкального образования.

В 1860-е гг. под эгидой Русского музыкального общества, были созданы первые учреждения профессионального музыкального образования — консерватории в Санкт-Петербурге и Москве, предполагавшие начинать обучение с детского возраста, а также музыкальные училища в других городах; при Московском филармоническом обществе было учреждено Музыкально-драматическое училище (1883), приравненное к консерватории.

Созданные в эпоху подъема профессиональные общественные организации и объединения художественной направленности — Русское музыкальное общество (1859), Московское архитектурное общество (1867), Товарищество передвижных художественных выставок (1870), Императорское общество поощрения художеств (1875), Русское хоровое общество (1878) и др. — активно занялись массовым художественным просвещением и образованием (создание общедоступных музеев и бесплатных школ, народных консерваторий, вечерних и воскресных художественных классов и т.п.).

Образование взрослых развивалось на основе курсов и кружков самообразования, бесплатных чтений и экскурсий, «народных домов» и самодеятельных народных театров (деревенские, фабричные и т.п.); с этой целью был создан и «разумный кинематограф». Подобного рода начинания частично финансировались государством, их поддерживали земства, общественные организации и меценаты. С 1880-х гг. получают распространение «образовательные путешествия» и учебные экскурсии (Н.А. Гейнике); в 1910-е гг. началась экскурсионная работа в Эрмитаже, основанная на культурно-просветительском движении студенчества Петербургского университета; в 1913 г. были открыты для бесплатного посещения царские дворцы.

Новаторский подход к детскому художественному воспитанию стал частью проекта А.У. Зеленко, получившего известность под названием «Сетлемент» (1905–1908), в эстетическом отношении ориентированного на развитие индивидуального чувственного опыта учащихся и его творческое воплощение. В целом же теория художественного

воспитания и экспериментирование в данной области опережали развитие формального

образования, и именно они подготовили творческий всплеск в сфере художественной педагогики

в 1920-е гг.

1.2 РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Практически сразу после революции 1917 года началась интенсивная работа по обновлению образования, а также широкое, массовое просвещение в области культуры и искусства, которые опирались на опыт предреволюционных десятилетий. В резолюции I Всероссийского съезда по просвещению (1918) говорилось, что задачи «всестороннего развития личности настоятельно выдвигают вопрос о необходимости художественного развития народа»; в Наркомпросе были созданы специальные секции, занимавшиеся художественно-эстетическим воспитанием. Начиная с 1921 г., во всех губерниях создавались «художественные бюро», а позднее «опорные пункты по художественному воспитанию», обеспечивавшие методическое руководство в области музыкальной, художественной, театральной, библиотечной и клубной работы в школе.

С.Т. Шацкий, пропагандировавший эстетически ориентированную организацию образовательного процесса, и другие новаторы создавали «опытные станции» для апробации передовых педагогических идей. Повсюду, включая сферу профессионального художественного образования, возникали новые экспериментальные площадки, разрабатывались новые принципы дидактики, направленные на стимулирование творчества учащихся, на формирование у них установки на эстетическую организацию окружающей жизни. В разработку государственной программы развития художественного образования и системы эстетического воспитания были вовлечены выдающиеся композиторы, художники, режиссеры, музееведы, ученые — Б.В. Асафьев и Р.М. Глиэр, Е.Ф. Гнесина и В.Э. Мейерхольд, А.В. Бакушинский и И.Э. Грабарь и многие другие. С 1927 г. началось издание журнала «Искусство в школе» (издавался до 1932 г.).

С осени 1917 г. начал свою деятельность Пролеткульт, просветительская и образовательная деятельность которого была направленной на создание новой, «пролетарской интеллигенции». Расцвет художественно-образовательной работы Пролеткульта

пришелся на 1919–1922 гг., его клубная работа предполагала обязательные лекции по истории искусства и литературы, студийная работа и обучение велись по четырем главным направлениям — театр, литература, изобразительное искусство, музыка. Доступ в театральные студии был открыт всем желающим; создавались так называемые «соседские театры», организовывавшие массовые представления и празднества.

Вскоре после революции возникли профессиональные учебные заведения нового типа: в области медиаобразования это были Высший институт фотографии и фототехники (1918, ныне — Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения) и первая в мире Государственная киношкола (1919, сегодня это Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова — ВГИК); в области дизайна — Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС, 1920–1926) и Институт художественной культуры (ИНХУК, 1920–1924), превратившиеся в центры теории конструктивизма и «производственного искусства», и др.

В 1920-е гг. просветительская работа, в том числе и в сфере искусства, приобрела особую актуальность, влияя на деятельность учреждений культуры и искусства, а также на формы работы этих учреждений с посетителями и зрителями. Была создана целая сеть учебных и детских музеев, профессионализировалось экскурсионное дело, музейные учреждения активно развивали контакты со школами, было введено право бесплатного посещения музеев. Тогда же возникли первые детские театры, строившие свою работу с учетом «обратной связи» с целевой аудиторией. В рамках «важнейшего из искусств» (кино) сформировалось культурно-просветительное направление, началось «художественное радиовещание», имевшее ярко выраженный образовательный характер.

С конца 1920-х гг. началась переориентация системы образования на профессионализацию, и возможность получения художественного образования получили преимущественно одаренные дети и молодежь. Советская система многоуровневого художественного образования, ориентированная на раннюю профессионализацию, формировалась начиная с 1930-х гг.

Развитие общего художественного образования испытало подъем уже в 1970-х гг., когда было принято решение о развитии программ эстетического воспитания школьников.

Под руководством Д.Б. Кабалецкого была разработана новая программа по музыке для общеобразовательной школы (утверждена в 1981 г.); при поддержке Союза художников СССР Б.М. Неменский создал программу «Изобразительное искусство и художественный труд»; для старшей школы была предложена программа «Мировая

художественная культура» (Л.М. Предтеченская, Ленинград), и подготовка учителей по данному предмету началась в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена (ныне РГПУ).

Временем обсуждения и разработки Общесоюзной комплексной программы эстетического воспитания стали 1980-е гг., тогда же появились новые авторские разработки в сфере общего художественного образования, стали создаваться центры эстетического воспитания и школы искусств.

1.3 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Перестройка российского образования, начавшаяся в начале 1990-х, открыла простор для новых направлений и инициатив в области художественного образования и воспитания, но одновременно привела к падению спроса на традиционные образовательные услуги в данной сфере. Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992), с одной стороны, создал новые возможности: законодательные основания получили создание частных и коммерческих образовательных учреждений, распространение дополнительного образования в области искусства, развитие авторских проектов и программ и т.п. С другой стороны, проявились негативные последствия унификации системы образования, например, профессиональные художественные образовательные учреждения и их выпускники лишились особого статуса.

Усилиями творческой интеллигенции и Министерства культуры Российской Федерации удалось сохранить принципиальные основы уникальной отечественной системы высшего профессионального художественного образования, система которого обеспечивает высокое качество подготовки выпускников творческих вузов. В «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы» (2008) были определены магистральные направления государственной политики в данной области, включая сохранение многоуровневого образования в области отдельных искусств, усиление практической направленности профессиональной подготовки специалистов, выявление художественно одаренных детей и молодежи в качестве необходимого условия развития сферы культуры и искусства в целом.

2. Система непрерывного художественного образования. Цели, задачи, компоненты художественного образования. Специфика этапов художественного образования.

Художественное образование является фундаментом российской культуры. Оно транслирует свойственные нашей культуре ценности, нормы, этические и эстетические идеалы, способствует сохранению и воспроизводству культурных традиций. Система художественного образования формирует у подрастающего поколения национальное самосознание, чувство ответственности за будущее своей страны, формирует навыки межкультурного взаимодействия и толерантности.

Именно художественное образование дает растущему человеку знания о многообразии культурных традиций, непохожести людей и явлений, религий и укладов жизни. Открывая двери в мир иной культуры, искусство учит пониманию и принятию другого человека, бережному и уважительному отношению к другой культуре, спокойному восприятию всего непохожего и непривычного, что для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны имеет важнейшее значение.

Приобщаясь к специализированным языкам музыки, рисунка, танца, учащиеся приобретают возможность универсального общения, получения и передачи информации, базу для многомерного восприятия мира. В процессе художественного образования человек учится выражать не просто действия и намерения, но и оттенки смыслов, обогащая и расширяя свои возможности социализации в обществе.

Художественное образование выполняет ничем не заменимую роль в процессе этнической самоидентификации и интеграции личности в духовную культуру: национальную, общероссийскую и мировую. Художественное образование формирует чувство эмпатии: эмоциональное сопереживание и проживание эмоциональных состояний своего внутреннего мира, внутреннего мира других людей, а кроме того, эстетическую отзывчивость и эстетические чувства, находящие проявления в творческих работах. Художественное образование является важнейшим фактором в процессе социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Задачи российской системы художественного образования:

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у всех социальных и возрастных групп населения;
- подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного профессионального образования в области искусства;
- широкое внедрение художественного образования как важного фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества;
- выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;
- приобретение начальной компетентности слушателя, зрителя, юного художника;
- обучение умению различать позитивные и негативные влияния в

культуре;

- обучение умению организовать свой культурный досуг.

Выделяют следующие области художественного образования:

1. Литература (поэзия, проза, драма)
2. Пластическое и изобразительное искусство (скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство)
3. Музыка (вокальная, инструментальная)
4. Театр (музыкальный, драматический, кукольный)
5. Фотоискусство
6. Кино (художественное, документальное, научно-популярное, анимационное)
7. Народное искусство (музыкальный и поэтический фольклор, художественные ремесла)
8. Новые формы художественного творчества, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий: компьютерная анимация, компьютерный дизайн, электронная музыка (сочинение, аранжировка, импровизация).

В сложившейся системе художественного образования растущий человек выступает не только как созерцатель объектов искусства, но и как творец, активно развивающий сложившиеся традиции и участвующий в создании художественной культуры России. То есть, основой всего художественного образования в России является деятельностный подход, утверждающий приоритетность **процесса** освоения искусства над его результатом. При таком подходе основой развития детей выступает живое искусство (звук, краски, движение) и непосредственное творчество (собственными руками, слухом, движениями), а техника (материалы, компьютер, аудио- и видеозаписи) является лишь одним из его средств.

Важнейшую роль в системном и результативном протекании процесса художественного образования играет его **непрерывность**. Программы художественного образования реализуются в разнообразных образовательных учреждениях, начиная с детских садов и заканчивая послевузовским профессиональным образованием.

В дошкольном возрасте важнейшую роль играет формирование эстетического отношения к окружающему миру, которое, в основном, реализуется через художественные проявления личности ребенка, органически вписанные в его собственную жизнедеятельность. В начальной школе, в рамках учебных дисциплин эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура) формируются базовые навыки художественного творчества, приобретаются первичные сведения, на основе которых в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные

художественно-практические навыки ребенка. В средней школе подростки овладевают языком различных видов пластических и временных искусств, что дает им возможность самостоятельно воспринимать и анализировать художественные произведения, а также создает предпосылки для совершенствования собственной художественной деятельности. Предметы эстетического цикла в общеобразовательной школе направлены на развитие гармонически развитой личности школьника, ядро которой – стремление к пониманию целостной картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих поколений, приобщение к духовному наследию прошлого и познанию настоящего.

Художественное образование школьников осуществляется в основном в трех формах.

1. Общеобразовательная школа, урок изобразительного искусства, обязательный для каждого школьника, приблизительно охватывающий 100% учащихся. Задача художественного развития – искусство как опыт отношений. Форма приобщения к искусству – зона общей культуры.

2. Кружки, студии, клубы – формы дополнительного образования, существующие и в школе, и вне ее стен, охватывающие только желающих или мотивируемых. Задача художественного развития – искусство как опыт творчества. Форма приобщения к искусству – зона свободного поиска интересов.

3. Детские художественные школы (вечерние без отрыва от общеобразовательной школы и с отрывом от нее). В эти профильные школы искусства попадают школьники, выдержавшие конкурс. Задача художественного развития – искусство как языковой опыт. Форма приобщения к искусству – зона профессиональной культуры.

Художественное образование в высшей школе имеет целью вооружить бакалавра и магистра теорией художественной педагогики, искусства, знаниями о различных художественных направлениях, стилях, концепциях и методиках исследовательской деятельности, направленных на формирование духовной культуры будущего специалиста.

Роль учителя в сфере художественного воспитания и образования, вне зависимости от его уровня и направленности, является ведущей в процессе приобщения учащихся к искусству. Именно педагог создает на уроке эмоционально-образную атмосферу познания, ставит цели и организует живое общение между школьниками и художественными произведениями так, чтобы искусство служило развитию духовного мира учеников. Любая тема урока по искусству должна быть не просто «пройдена», или изучена, а прожита, т. е. глубоко прочувствована и пережита учениками. Только когда знания, умения и навыки становятся личностно значимыми, связываются неразрывной нитью с реальной жизнью на уровне миропонимания школьника и эмоционально окрашиваются, выражая эстетическую отзывчивость, происходит развитие

гармоничной и развитой личности, продуктивно формируется ценностное отношение к миру. На этом этапе познания процессов объективной реальности, ребенку просто необходим творческий опыт и учитель, владеющий элементами педагогической драматургии (мимика, пантомимика и вокальная мимика), как никто другой может создать ему эти условия познания внешнего мира.

Работа учителя должна быть направлена на:

- формирование творческой личности, раскрытие своеобразия индивидуального развития каждого школьника, с учетом его жизненных устремлений, как свободного субъекта школьной жизни, учебно-воспитательного процесса, всех видов деятельности (художественной, трудовой, общественно-организационной);

- творческое начало образовательного процесса, деятельное и обстоятельное ознакомление школьника с красотой внешнего мира, формирование художественного вкуса ребенка.

3. Особенности образовательного процесса в учебных заведениях художественно-творческой направленности.

Только в художественной среде появляются и формируются люди, способные широко и свободно мыслить, создавать культурные ценности, остающиеся в веках.

Трудовая деятельность педагогов в сфере художественного образования заключается в индивидуальном подходе к обучению студента, и высокие результаты педагогического мастерства учащиеся демонстрируют на престижных международных и всероссийских конкурсах. В силу многообразия методик, приемов, навыков, умений невозможно вести речь о единой профессии педагога в области художественного образования. Она внутренне раздроблена в соответствии с направлениями подготовки специалистов в профильном учебном заведении, каждое из которых выдвигает свою совокупность требований к личностным качествам педагога, его профессиональной квалификации и профессиональному статусу. Но при всем многообразии задач в сфере художественного образования, их решение невозможно без высокого уровня профессорско-преподавательского состава.

В специальных учебных заведениях художественно-творческого профиля применяется способ развития творческой индивидуальности, формирования целостной, гармоничной личности, результатом которого является подготовка кадров для дальнейшей профессиональной деятельности в области культуры и искусств.

В средних специальных учебных заведениях художественно-творческого профиля молодые люди приходят к полноценной социально-культурной самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному «культурному слою» с его особыми художественно-

эстетическими представлениями и вкусами, на основе которых складываются определенные приоритеты и в собственном художественном творчестве независимо от его профессиональной или любительской направленности.

В высшей школе художественного профиля градация подготовки кадров носит многоуровневый и дифференцированный характер. Готовятся специалисты высшей категории, ассистенты-стажеры; существует практика получения второго высшего образования на базе специального первого – композиторы, симфонические дирижеры. Эта практика зарекомендовала себя положительно и сохраняется до сих пор.

Отличительной характеристикой профессионального художественного образования является раннее выявление одаренности обучающихся. Художественное образование, ряд его специальностей и специализаций, зависят от психофизических качеств человека (генетической предрасположенности, темперамента, слуха, зрения, конституции тела, артистичности и пр.). Природные данные играют большую роль и являются существенным фактором в художественном образовании, они учитываются при отборе поступающих и при работе со студентами. Именно поэтому достаточно сложен набор в художественно-образовательное учреждение, сопряжённый с поисками абитуриентов с ярко выраженной творческой индивидуальностью в какой-либо сфере художественного творчества. Наличие природной одаренности выявляется на вступительных экзаменах по специальности, и это выделяет учебные заведения художественного профиля из общего контекста образовательных учреждений. В широком смысле слова проблема одарённых, творческих людей в современной философии образования коррелирует с проблемами индивидуального и дифференцированного обучения вообще, нацеленностью на раскрытие самобытности, неповторимости личности (о специфике художественного творчества-Д.Б. Богоявленская, Ю.Д. Бабаева, А.Б. Брушлинский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, П.М. Якобсон).

Важнейший педагогический метод - «погружение аудитории» представляет собой в учебных заведениях искусств своеобразный процесс сочетания теоретических и практических занятий, параллельное закрепление полученных знаний студента происходит на собственном опыте создания им конкретного произведения искусства. Обучение предусматривает методику проведения занятий, основанную на широком спектре проблемных, эвристических, игровых, креативных и других методов и форм. Такие продуктивные формы стимулируют творческие способности студентов через непосредственное вовлечение в художественно-творческую деятельность, восприятие, интерпретацию, анализ структуры произведения искусства, через усвоение художественных знаний, воспитание эстетического вкуса. В обобщённом

виде весь цикл занятий в художественном образовательном учреждении можно представить как: выявление уровня художественного развития и восприятия студента; передача теоретических и практических художественных знаний; развитие креативных умений на художественном материале; авторская методика обучения; создание фундамента для профессиональной коммуникации. Весь цикл занятий направлен на формирование эстетического сознания, индивидуального, творческого мышления, отвечающих показателям художественного развития личности. Все формы и методы обучения направлены на развитие личности студента до самого высокого уровня эстетического восприятия, показателями которого считаются эмоциональная активность суждений, эмоциональная включенность, образное мышление, оценочный подход к произведению и создание им художественного образа.

В учебных заведениях искусств имеется особая кадровая специфика педагогического состава, которая заключается в широком привлечении к учебному процессу действующих практиков - народных и заслуженных артистов, художников, заслуженных деятелей искусств, членов творческих союзов, лауреатов исполнительских конкурсов, художественных выставок. Установлено, что привлечение мастерами своих учеников к совместной работе в оркестрах, театрах, хореографических коллективах, кино, концертной деятельности является положительным фактором (метод сотворчества). Безусловно, метод сотворчества включает в себя такие педагогические методы, как проблемно-поисковый, обобщения, импровизационный, проектный и т.д. Он благоприятно сказывается на педагогическом мастерстве и на воспитании будущих профессионалов, позволяет формироваться исполнительским и творческим школам, что обеспечивает преемственность поколений в преподавании.

Особенностью работы с педагогическими кадрами в сфере художественного образования является обязательное условие повышения их творческой квалификации путём участия в профессиональных конкурсах, осуществлении концертной, театральной, кинематографической, выставочной деятельности, способствующих совершенствованию собственного исполнительского мастерства. Выявлено, что особое место в учебном процессе последних лет занимает проведение маститыми исполнителями «мастер-классов». Подобная творческая форма выполняет двуединую задачу – передача исполнительского опыта студенту и знакомство педагогического состава учебного заведения с авторской методикой преподавания. Этот творческий метод стал устойчивой тенденцией педагогики искусства.

Особенности организации учебного процесса в учебных заведениях художественно-творческой направленности:

- индивидуальная подготовка, лежащая в основе профессии, позволяет преподавателям формировать и оттачивать творческие способности студента на каждом занятии;

- просмотр педагогом цикла домашних заданий, таких, например, как разбор и репетиция роли у актеров, зарисовки, эскизы, рисунки у художников и дизайнеров, закрепление техники исполнения у музыкантов и хореографов сопровождается разбором, правильностью подачи и исполнения материала;

- занятия по специальным дисциплинам базируются на знаниях, умениях и навыках, полученных по теоретическим и гуманитарным предметам и профильным практическим дисциплинам;

- особенность обучения заключается в создании художественного образа на каждом этапе обучения;

- семестровые кафедральные и межкафедральные просмотры и показы позволяют коллегиально оценить практическую степень овладения студентами профессиональными умениями. В учебных заведениях художественного профиля процесс обучения построен так, что студенты обязаны постоянно демонстрировать собственные достижения во владении профессиональными навыками. Они совершенствуют их за счет репетиций, просмотров, показов, выставок. Это позволяет им готовиться к будущей художественной публичной деятельности, продуктивным методом которой является самоконтроль и самоорганизация, налагающий определенную ответственность за предлагаемый публике творческий продукт, с одной стороны, а с другой – за качество образования, полученного в учебном заведении. От этих основополагающих принципов специфики художественного образования и зависит зрелость творческой индивидуальности в искусстве.

Тема 3. Инновационные подходы в современном художественном образовании

1. Инновационность в обучении.

2. Интерактивное обучение в процессе художественного образования. Понятие «интерактивное обучение». Виды интеракции. Формы интерактивного обучения. Организация интерактивного обучения.

3. Принципы и техника формирования групп. Организация учебной деятельности учащихся в группе. Подведение итогов работы групп. Рефлексия прошедшего занятия. Оценивание результатов деятельности.

1. Инновационность в обучении.

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в контексте глобальных образовательных тенденций:

- массовый характер образования, его *непрерывность* как новое качество,
- *значимость* как для индивида, так и для общественных ожиданий и норм,
- ориентация на *активное* освоение человеком способов познавательной деятельности,
- адаптация образовательного процесса к запросам и *потребностям* личности,
- ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей его *самораскрытия*.

Инновационность в обучении имеет и социально-философский аспект, который в последние годы привлек к себе специальное внимание социологов и социальных философов. В конце 70-х гг. было сформулировано представление об обучении как процессе приращения опыта, как индивидуального, так и социокультурного. К типам обучения относятся: «поддерживающее обучение» и «инновационное обучение». *Поддерживающее обучение* - процесс и результат такой учебной (а в результате и образовательной) деятельности, которая направлена на поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального опыта, социальной системы. Такой тип обучения (и образования) обеспечивает преемственность социокультурного опыта, и именно он традиционно присущ как школьному, так и вузовскому обучению. Он связан с ретрансляцией, воспроизводством социального опыта,

Инновационное обучение - процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную среду. Такой тип обучения (и образования) помимо поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации. Связан с творческим поиском на основе имеющегося опыта и, тем самым, с его обогащением.

В современной дидактике все большее распространение получает ориентация именно на инновационный тип обучения, в то же время в практике учебных заведений преобладает иной, «поддерживающий» тип обучения. Этот разрыв, это несоответствие, по мнению социологов и педагогов, во многом объясняет неподготовленность общества к столкновению с новыми ситуациями социальной жизни, неготовность своевременно отозваться на возникающие проблемы - политические, экологические, экономические и т.д. Таким образом, инновационность как характеристика обучения относится не только к дидактическому его

построению, но и к его социально значимым результатам. Важнейшая черта современного обучения - его направленность на подготовку учащихся к активному освоению социальных перемен.

Инновация - это новое, призванное обеспечить постепенное развитие, усовершенствование системы, переход её в качественно новое состояние в существующих условиях. Инновации осуществляются *за счет ресурсов самой системы* и направлены на её *полное изменение*.

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Категория новизны относится к качественным чертам изменений. Инновационными рассматриваются лишь те модели, которые преобразуют характер обучения в отношении таких его сущностных и инструментально значимых свойств, как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и учащихся, их позиции в ходе обучения.

Под педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, определённое изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств с целью совершенствования содержания обучения, воспитания, управления; способов работы, организационных форм и пр. Соответственно развитие инновационных процессов – это способ обеспечения модернизации образования, повышения его качества, эффективности и доступности.

Внутрипредметные инновации: реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его преподавания. Примером может служить переход на новые учебно-методические комплексы и освоение авторских методических технологий. *Общеметодические инновации:* внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой предметной области. Например, разработка творческих заданий для учащихся, проектная деятельность и т.д. *Административные инновации* - это решения, принимаемые руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности. *Идеологические инновации* вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как без осознаний необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению.

В настоящее время инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления

профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников.

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - таковыми должны быть **результаты** инновационной деятельности.

Основными направлениями педагогических инноваций в мире стали: непрерывное образование, создание для учащегося возможностей занимать не просто активную, но и инициативную позицию в учебном процессе, не просто «усваивать» предлагаемый учителем (программой, учебником) материал, но познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы и не останавливаться на найденном как на окончательной истине. Эти направления и стали современными тенденциями в образовании.

Инновации трансформируют традиционный учебный процесс на основе продуктивной деятельности учащихся, обеспечивают его исследовательский характер, организуют поисковую учебно-познавательную деятельность. Соответствующий *поисковый подход* к обучению направлен, прежде всего, на формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их применения в новых условиях, формирование нового опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентации. В рамках этого подхода ориентиром деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, способов действий, личностных смыслов.

Поисковый подход обуславливает *модель обучения как творческого поиска*: от видения и постановки проблемы - к выдвижению предположений, гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. Основными вариантами этой базовой модели являются модель обучения на основе систематического исследования (по типу естественнонаучного), модель обучения на основе игрового моделирования, модель обучения на основе дискуссии, совместной выработки позиций, принятия решений.

В русле поискового подхода *позиция учащегося*: проживание учебного процесса в роли активного его участника - участника исследования, игры, дискуссии. Учебная деятельность должна быть основана на активном, эмоционально окрашенном общении учащихся друг с другом и с учителем. *Позиция педагога* - партнер по учебному исследованию, что предполагает личностную включенность, высокую личностно-профессиональную готовность педагога к гибкому, тактичному

взаимодействию с учащимся.

Современные активные формы и методы обучения требуют от учителя:

- умения быстро ориентироваться в меняющейся обстановке учебного процесса в зависимости от текущих задач побуждать, участников к оживленному обмену мнениями, лаконичному подведению итогов. Иначе говоря, *гибкость*;

- терпеливого выслушивания ученика, заинтересованного внимания; стремления узнать его точку зрения. Иначе говоря - *искренний интерес к ребенку*;

- умения в обстановке обсуждения выражать свое мнение, не подавляя при этом окружающих; убеждать других участников, не стараясь во что бы то ни стало настоять на своей точке зрения.

- спокойного восприятия возможных ошибок в фактах, логике рассуждений. Умение побуждать учащихся к прояснению и уточнению мысли без стремления одернуть, оборвать проявление инициативы. Иначе говоря – *терпимости*;

- умения увидеть за нескладным выражением своих идей собственную живую работу мысли, поддержать её, деликатно направлять к поиску результатов, которые, быть может, неизвестны вам самому. Иначе говоря, *конструктивность*, творческое отношение к ходу обсуждения, проявлениям активности учащихся;

- положительного отношения к личности ребенка, безоценочное восприятие его мыслей, пристрастий, склонностей, чувств. Иначе говоря, *доброжелательность*, принятие личности ребенка.

Главная **трудность** на пути освоения педагогом дидактических инноваций - стереотипные личностные установки и реакции в рабочей обстановке, "откат" к привычным шаблонам работы авторитарного склада. Пути преодоления: «пристройка» личности педагога к новым моделям обучения, а их - к себе; их переработка и принятие как непреложной профессионально-личностной ценности. Учителю необходимо развивать в себе позицию исследователя, расширять привычные рамки учебного познания, включаться в полноценное насыщенное общение.

Одной из самых прогрессивных педагогических идей в последние десятилетия стала концепция, получившей название **педагогика сотрудничества**. Педагоги-новаторы сформулировали, в частности, следующие идеи:

- *Отношения с учениками*. Сотрудничество с детьми нельзя объявить или ввести с новой четверти, его приходится годами добиваться, выработать методику, при которой учитель идет «не с предметом к детям, а с детьми к предмету».

- *Учение без принуждений.* Дать ребенку уверенность в том, что он добьется успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы он отстал и заметил свое отставание.

- *Идея трудной цели.* Для поддержания духа сотрудничества нужно ставить перед детьми как можно более сложную цель, указывать на ее исключительную трудность и внушать уверенность в том, что цель будет достигнута, тема хорошо изучена (как у В. Ф. Шаталова). Учеников в этом случае объединяет не просто цель - цель сама по себе может быть и не такой уж интересной, - а именно вера в возможность преодоления трудности. Без общего воодушевления сотрудничества с детьми добиться трудно.

- *Идея опоры.* Формы опор самые разные, но общий принцип просматривается четко: чтобы даже слабый ученик мог отвечать у доски достаточно свободно, не задерживать класс и не сбивать темп урока, перед ним должна быть опора. Это не наглядное пособие в виде таблиц, а путеводная нить рассказа, правила, способа решения задачи.

- *Идея свободного выбора.* Чтобы дети чувствовали себя сотрудниками педагога в учении, надо, где только можно, предоставлять им свободный выбор. Свобода выбора - самый простой шаг к развитию творческой мысли. Многие дети не способны к изобретению, выдумке, но даже самые нетворческие из них способны сделать выбор.

- *Идея опережения.* Опережение программы доставляет ученикам удовольствие, вызывает гордость; учитель перестает зависеть от программы, он свободнее распоряжается временем на уроках.

- *Идея крупных блоков.* Когда материал сводится в крупные блоки, то появляется возможность значительно увеличить объем изучаемого при резком снижении нагрузки на ученика. В крупном блоке легче устанавливаются логические связи, легче выделить ведущую мысль и показать ее ученикам.

- *Идея соответствующей формы.* Урок должен по форме отвечать изучаемому предмету. На уроках математики В. Ф. Шаталов, доказывая теорему, не допускает ни одного лишнего слова - рассказ учителя-математика должен быть абсолютно точным. На уроках творчества И. П. Волкова дети шумят, теребят учителя, обращаются к нему с тысячей вопросов. Е.Н. Ильин, анализируя художественное произведение, добивается, чтобы и анализ имел художественную форму; для этого он использует те же приемы, с помощью которых писатель создает свое произведение: получается художественный анализ художественного произведения.

- *Идея самоанализа.* Трудность школьного учения состоит, в частности, в том, что это единственный вид работы, которую человек сам не может оценить - он нуждается в оценке учителя. Между тем лишь того можно назвать самостоятельным, независимым человеком, кто может сам

вынести точную оценку своей работе, не завышенную и не заниженную, кто научен и приучен анализировать свою деятельность.

- *Интеллектуальный фон класса.* Известно, что на конечный результат учения и воспитания ученика больше всего влияет семья; но из школьных факторов, как показывают исследования, важнее всего не образование учителя, не материальные затраты на обучение, даже не количество учеников в классе, а жизненные цели, которые ставят перед собой одноклассники ученика. На общие цели и ценности класса сильно влияет его «интеллектуальный фон» (термин В.А. Сухомлинского).

Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями также является тенденцией установления гуманитарной атмосферы в школьном образовании. Интеграция детей с ограниченными возможностями в обычный класс означает предоставление им реальных возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни (включая образование) наравне и вместе с остальными членами общества.

Сегодня мы наблюдаем активно ведущиеся поиски новых образовательных технологий в сфере художественного образования. Таким инновационным проектом, к примеру, можно считать трансцендентальную педагогику Ю.П. Азарова, которая основывается на синтезе наук, культур и искусств, соединенном с психотерапевтическими духовными практиками (-арт, - музыка, - драма, - танец, - библио, - сказкотерапия, воспитание творчеством, искусство развития интуиции, подсознательных сил), и ориентирована на то, что каждый человек талантлив, лишь мера талантливости разная. Трансцендентальная педагогика нацелена на ускоренное развитие дарований, талантов и высших способностей взрослых и детей путем раскрепощения, их мышления включением в самодеятельные процессы коллективного и индивидуального сочинительства, лепки и валяния, рисования, актерской игры, что неожиданно дает результат в сфере профессиональной подготовки. Подобная методика, осуществляемая в коллективе, позволяет добиться так называемого спонтанного резонанса, который рассматривается как синергетический фактор социального развития, усиливающий энергетику любого воздействия.

Одним из приоритетных направлений развития художественного образования становится компьютеризация учебного процесса в вузе. Современные информационные технологии и Интернет предоставляют новые возможности использования информационных ресурсов сферы искусства в профессиональном и общехудожественном образовании. Создаваемые сайты, базы данных, мультимедиа-издания, сочетающие видео, аудио, текст и графику, обеспечивают доступ к всемирной отраслевой информации и значительно облегчают учебный процесс. Сегодня реализуется значительное количество информационно-

образовательных проектов в области художественной культуры и искусства, в сфере художественного обучения.

Инновационные методы - методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов. Освоение инновационных моделей обучения неизбежно связано с работой самого учителя над изменением собственной личности, работой, которую ему предстоит вести, ориентируясь не столько на реальные, сколько на «идеальные» образцы.

Метод портфолио (См. Приложение 1) - современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио - систематический и специально организованный сбор и анализ информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности, который служит способом системной рефлексии на собственную деятельность и представления её результатов на рынок труда. «Портфолио» – комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения студента по различным направлениям деятельности. Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время обучения в вузе. Основная цель формирования «портфолио» - накопить и сохранить документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его обучения в университете. Портфолио является современной эффективной формой самооценивания результатов образовательной деятельности студента, способствует:

- мотивации к образовательным достижениям;
- приобретению опыта в деловой конкуренции;
- обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных компетентностей;
- выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных компетентностей;
- повышению конкурентоспособности будущего специалиста.

Метод проблемного изложения - метод, при котором педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска в ходе совместной деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной самостоятельности студентов и под общим направляющим руководством преподавателя.

Педагог организует поисковую деятельность обучающихся, ставит вопрос, при этом учащиеся самостоятельно намечают этапы поиска, высказывая различные предположения, выдвигая варианты решения проблемы.

В качестве психологической основы проблемного обучения обычно называют сформулированный С.Л. Рубинштейном тезис: «Мышление начинается с проблемной ситуации». Постановка проблемных вопросов собеседнику и его затруднение в поисках ответов на них были характерны для дискуссий Сократа, этот же прием был известен в пифагорейской школе. В новой истории стремление к активному обучению восходит к философским взглядам Ф. Бэкона. Современная теория проблемного обучения разработана М.И. Махмутовым.

Способы создания проблемной ситуации могут быть самыми разнообразными:

1. Демонстрация или сообщение некоторых фактов, которые учащимся неизвестны и требуют для объяснения дополнительной информации. Они побуждают к поиску новых знаний.

2. Использование противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми фактами, когда на основании известных знаний учащиеся высказывают неправильные суждения. Учащиеся на основании предшествующего опыта отвечают отрицательно, а учитель показывает опыт с противоположным результатом.

3. Объяснение фактов на основании известной теории.

4. Построение гипотезы на основе известной теории, а затем ее проверку. Учащиеся высказывают предположение, учитель ставит эксперимент, а затем дается теоретическое объяснение.

5. Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и дается конечная цель. Например, учитель предлагает экспериментальную задачу.

6. Нахождение самостоятельного решения при заданных условиях. Это уже творческая задача, для решения которой недостаточно урока, поэтому для решения проблемы необходимо вне урока использовать дополнительную литературу, справочники.

7. Принцип историзма. Например, поиск путей систематизации химических элементов, приведший, в конечном счете Д.И. Менделеева, к открытию периодического закона.

При использовании проблемного обучения нужно понимать, что только тогда можно говорить о развитии мышления, когда проблемные ситуации используются *регулярно*, сменяя одна другую.

Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера один из самых эффективных способов организации проблемного обучения, обеспечивающий наиболее высокий уровень познавательной самостоятельности учащихся. Самостоятельная деятельность возможна лишь тогда, когда учащиеся обладают

достаточными знаниями, необходимыми для построения научных предположений, а также умением выдвигать гипотезы. Познавательная деятельность учащихся по своей структуре приближается к исследовательской деятельности ученого, открывающего новые научные истины.

Одним из путей осуществления данного способа организации проблемного обучения является постановка исследовательских заданий. Особенностью исследовательских заданий является то, что сначала, как правило, выполняется практическая работа по сбору фактов (опыты, эксперимент, наблюдение, работа над книгой, сбор материала), а затем их теоретический анализ и обобщение. При этом проблема очень часто возникает не сразу, а в ходе обнаружения несоответствия, противоречия между выявленными фактами.

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов.

Практико-ориентированные проекты - предварительная постановка чёткого, значимого для студента, имеющего практическое значение результата, выраженного в материальной форме: подготовка журнала, газеты, хрестоматии, видеофильма, компьютерной программы, мультимедиа продуктов и т.д. Разработка и проведение данного типа проектов требует детальности в проработке структуры, в определении функций участников, промежуточных и конечных результатов. Для данного типа проектов характерен жёсткий контроль со стороны координатора и автора проекта.

Творческие проекты не имеют заранее определённой и детально проработанной структуры. В творческом проекте преподаватель (координатор) определяет лишь общие параметры и указывает оптимальные пути решения задач. Необходимым условием творческих проектов является чёткая постановка планируемого результата, значимого для студентов. Специфика такого проекта предполагает интенсивную работу студентов с первоисточниками, с документами и материалами, зачастую противоречивыми, не содержащими готовых ответов. Творческие проекты стимулируют максимальную активизацию познавательной активности обучаемых, способствуют эффективной выработке навыков и умений работы с документами и материалами, умений анализировать их, делать выводы и обобщения.

Лекция-визуализация представляет собой информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Видеоряд должен не только иллюстрировать устную информацию, но и сам быть носителем содержательной информации. Наглядность может быть выражена в разных формах: натуральные

материалы, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические (схемы, таблицы). Важно соблюдать: визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку, стиль общения.

Творческая лаборатория - коллективные занятия со студентами по вопросам методики преподавания с использованием учебно-методической литературы, справочников, методических разработок, дидактических пособий и наглядных материалов, изготовленных самими студентами. Цель творческой лаборатории - выявить в опыте выдающихся педагогов прошлого методы, актуальные и в современной педагогике, и возможности их применения в повседневной педагогической практике. Творческая лаборатория служит «банком педагогических идей», где студенты собирают интересные и эффективные с их точки зрения методические приемы преподавания. Тематику научно-практических занятий лаборатории определяют сами студенты по мере возникновения затруднений в практической деятельности. Занятия проводятся в форме дискуссий, бесед, обсуждения педагогических статей, анализа практического опыта, докладов, сообщений, обзоров литературы. Каждый студент готовит презентацию, посвященную деятельности того или иного прославленного педагога или исполнителя или целой школы, рассказывает об опыте применения педагогических идей в практике.

2. Интерактивное обучение в процессе художественного образования. Понятие «интерактивное обучение». Виды интеракции. Формы интерактивного обучения. Организация интерактивного обучения.

Современное общество на разных этапах жизни человека предъявляет к нему требования быть активным социальным субъектом, осмысливающим свою жизнь, интенсивно познающим мир, самосовершенствующимся и передающим свой опыт другим. Следовательно, в настоящее время возросла потребность в активном педагоге, решающем тактические задачи, выступающем на уроке в роли организатора, помощника, корректора, консультанта, побуждающего к самостоятельному поиску знаний. Учитель из транслятора знаний превращается в организатора, руководителя и соучастника учебного процесса, построенного как диалог учащегося с познаваемой действительностью. Такая форма педагогического взаимодействия возможна при использовании интерактивных методов обучения (interact (англ), где inter – взаимный, act – действовать). Интерактивность – это способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога.

Учебный процесс в интерактивном обучении предусматривает вовлечение практически всех учащихся в совместную деятельность, в процесс познания, освоения учебного материала, в обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная деятельность на уроках

предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению *общих*, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, изучение документов и различных источников информации, используются творческие задания. Всё это происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Таким образом, интерактивное обучение требует от учителя необходимых методических и психологических знаний и умений: использовать техники, позволяющие включить всех участников учебного занятия в процесс обсуждения, осуществлять психологическую подготовку участников и правильно организовывать пространство для занятия, регламентировать этапы работы и визуализировать ключевые понятия и т. д.

К методам интерактивного обучения относят: кейс-метод, тренинг, дискуссии, ролевые игры, метод проектов, «мозговой штурм», «круг идей», «микрофон», «большой круг», «аквариум». Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, умение делать дело в коллективе, товарищескую взаимопомощь, стремление к творческому поиску; они способствуют становлению собственной точки зрения, развитию умений аргументировать свои слова и быть тактичным, дипломатичным. Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач: развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, приучает работать в команде, прислушиваться к мнению окружающих. Использование интерактивных методов в процессе урока позволяет менять формы деятельности, переключать внимание на основные вопросы тем занятий. Ученик, выполняя творческие задания, вступает в диалог с преподавателем, расширяет свою познавательную активность и выступает субъектом обучения, что позволяет ему осуществлять саморазвитие, самопознание, самореализацию в учебном процессе.

Дискуссия – последовательная серия высказываний ее участников относительно одного и того же предмета. Эффективность дискуссии во многом зависит от владения искусством аргументации. Умение доказывать

свою точку зрения – необходимое условие культуры дискуссии. Одним из важных требований культуры дискуссии является взаимное уважение оппонентов.

Использование дискуссионного метода в обучении – эффективное средство для формирования основных навыков публичного выступления и развития коммуникативной компетенции в целом, основ ораторского мастерства, рефлексивного мышления.

В дискуссионном занятии можно выделить следующие этапы:

I. Подготовка к дискуссии. Определение темы (предмета) обсуждения, цели, которую преследуют его участники; выборы ведущего, распределение ролей (секретаря, счётной комиссии, экспертов и т.д.). Желательно, чтобы тема была связана с актуальными проблемами современности или с научными интересами студентов, с их курсовыми и дипломными работами и находилась в сфере компетентности участников. Для выбора темы в группе может использоваться метод «мозговой атаки», при котором участникам обсуждения предлагается высказывать как можно больше вариантов, в том числе самых необычных. Затем из общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные для последующего обсуждения.

II. Проведение дискуссии. Выступления участников, прения. Обсуждение проекта решения, принятие итогового документа.

III. Подведение итогов. Обсуждение и оценка проведённой дискуссии. Замечания по ведению собрания, оценка роли ведущего, определение вклада каждого участника в ход дискуссии. Планирование дальнейших дискуссий.

Роль преподавателя в дискуссии: как правило, он не вступает в прямой диалог со студентами, а больше наблюдает и при возможности направляет ход дискуссии. Функции дискуссии как элемента учебного курса:

- обучающая (приобрести определённые навыки, опыт, применить и закрепить уже имеющиеся знания и умения в ходе обсуждения)

- стимулирование творческой активности учащихся, развитие их логических способностей, умения мыслить самостоятельно, аргументировать и доказывать свою точку зрения, а также формирование общей культуры речи, культуры дискуссии и полемического мастерства.

- воспитательная (формирование социальной компетенции учащихся). Дискуссия способствует укреплению межличностных отношений, учит взаимодействовать друг с другом, находить точки соприкосновения, приходить к согласию по каким-то вопросам, вырабатывать общую стратегию и тактику, иногда уступать и идти на компромисс, ориентирует на внимательное, непредвзятое отношение к мнениям, фактам; формирует опыт конструктивного участия в обмене мнениями.

Тренинги (обучающие игры) являются методом, сочетающим в себе учебную и игровую деятельность; проходящие в условиях моделирования различных игровых ситуаций, они имеют основную задачу – подготовку профессионалов высокого класса, обладающих широким спектром профессиональных умений и профессионально важных личностных качеств. Тренинг предусматривает столкновение студентов с ситуациями, подобными возникающим в процессе их самостоятельной музыкально-педагогической деятельности, но не могущими быть разрешенными на основании применения обычно используемых способов деятельности. Участие в тренинге формирует нестандартный подход к разрешению предложенных ситуаций, переосмыслению имеющихся в арсенале студентов и формированию новых способов действия. Путем разрешения сложных ситуаций участники совершенствуют психологические предпосылки своих будущих действий, заранее прорабатывая и оценивая возможные варианты своего поведения.

Игро моделирование представляет собой игровой метод обучения, основывающийся на создании условной ситуации и позволяющий решать проблемы усвоения нового профессионального поведения, мыслительных установок, связанные, главным образом, с необходимостью устранения консервативного влияния уже сложившихся установок субъекта. Основная задача игро моделирования – это искусственное воссоздание основных черт контекста реальной деятельности профессионалов с целью их анализа и выработки новых, оптимальных методов решения для конкретных возникающих на практике нестандартных ситуаций.

3. Принципы и техника формирования групп. Организация учебной деятельности учащихся в группе. Подведение итогов работы групп. Рефлексия прошедшего занятия. Оценивание результатов деятельности.

Малая группа — это небольшое по размеру объединение людей, связанных непосредственным взаимодействием. Психологические механизмы формирования (возникновения, образования) малых групп могут существенно различаться в зависимости от того, о каком классе групп идет речь. Работа в малых группах – одна из самых популярных и эффективных стратегий организации интерактивного обучения, так как она дает всем учащимся (в том числе и имеющим внутренние барьеры общения, такие как тревожность, стеснительность и т.п.) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества и межличностного общения. Работа в малой группе позволяет тренировать такие ценные навыки, как умение активно слушать, точно отражать информацию говорящего, понимать друг друга, аргументировать свою точку зрения, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия. В большой группе выработка таких навыков оказывается

затрудненной из-за большого числа участников и невозможности прямых непосредственных контактов между всеми присутствующими.

Образование *формальных групп*, выступающих структурными элементами социальных организаций и институтов, происходит, как правило, вне прямой связи с потребностями и желаниями людей объединиться именно в рамках данной конкретной группы. В этом случае более правильно говорить о механизмах вхождения или включения индивидов в формирующуюся или уже существующую группу.

К числу таких механизмов относится, в первую очередь, *привлекательность данной конкретной группы для индивида*. Вхождение индивида в ту или иную формальную группу, как правило, *определяется интересами и потребностями, не связанными непосредственно с потребностью в общении и объединении именно с данными людьми*. Именно этим объясняется известный феномен расхождения между группой членства и *референтной группой* (или значимым кругом общения), исследованный американским психологом, и существование неформальных групп внутри формальных организаций.

Неформальные группы, напротив, образуются преимущественно на основе потребностей индивидов в общении, участии, принадлежности и т.д. Поэтому в их возникновении большую роль играют психологические механизмы эмоциональной привлекательности, психологической совместимости индивидов. К числу более универсальных психологических механизмов, способствующих объединению людей в малые группы и формированию психологической общности, относятся *механизмы взаимного влияния в процессе общения: подражание, внушение, эмпатия, идентификация*.

Учет социально-психологических факторов при формировании первичных коллективов является важной практической задачей. Результаты исследования В.П. Позняка (1991) показали, что в условиях изменения формы собственности на предприятиях взаимоотношения в малых группах, выступающих структурными подразделениями производственных организаций, могут складываться принципиально по-разному в зависимости оттого, формировались ли эти группы добровольно, с учетом желания работников вместе работать и хозяйствовать, или по формальному признаку. Если в первом случае совместная хозяйственная деятельность сопровождалась усилением групповой сплоченности и приверженности к своей группе, то во втором — наблюдалось усиление дезинтегративных тенденций вплоть до распада группы.

Отличительными *признаками (параметрами) развития группы* выступают:

- *направленность (содержание групповых целей, мотивов и ценностей);*
- *организованность;*

- *подготовленность к выполнению совместной деятельности;*
- *интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность;*
- *стрессоустойчивость.*

Целостными характеристиками группы выступают также:

- *сплоченность*
- *микроклимат*
- *референтность*
- *лидерство*
- *интрагрупповая и интергрупповая активность.*

Развитие группы происходит в континууме, высшую точку которого занимает коллектив — реальная контактная группа, отличающаяся интегративным единством направленности, организованности, подготовленности и психологической коммуникативности, а крайнюю низшую точку этого развития представляет *группа-конгломерат*, только что сформированная или собравшаяся группа людей, у которых отсутствуют все эти параметры.

Отличительной особенностью *коллектива* является его интеграция с другими группами на основе направленности на более широкие социально значимые цели.

В западной социальной психологии существует большое количество моделей развития группы. Для большинства из них характерно выделение трех основных этапов или стадий:

- ориентировки в ситуации
- конфликта
- достижения согласия или равновесия.

Модель развития малой группы, предложенная американским психологом Б. Такменом, основана на выделении двух основных сфер или измерений групповой жизнедеятельности: *деловой*, связанной с решением групповой задачи, и *межличностной*, связанной с развитием групповой структуры.

В сфере деловой активности Б. Такмен выделяет следующие стадии:

- ориентировка в задаче и поиск оптимального способа ее решения,
- эмоциональные реакции на требования задачи, противодействие членов группы требованиям, предъявляемым к ним в связи с решением задачи и противоречащим их собственным намерениям,
- открытый обмен информацией с целью достижения более глубокого понимания намерений друг друга и поиска альтернатив,
- принятие решения и активные совместные действия по его реализации.

В сфере межличностной активности Б. Такмен выделяет стадии:

- «проверка и зависимость», ориентировка членов группы в характере действий друг друга и поиск взаимоприемлемого поведения,

- «внутренний конфликт», связанный с нарушением взаимодействия и отсутствием единства в группе,
- «развитие групповой сплочённости», преодоление разногласий и разрешение конфликтов,
- «функционально-ролевая согласованность», связанная с образованием ролевой структуры группы, соответствующей содержанию групповой задачи.

Изменения в выделенных сферах протекают взаимосвязанно, а противоречия между ними могут рассматриваться как механизмы группового развития.

К числу основных психологических механизмов развития малой группы относятся:

- *Разрешение внутригрупповых противоречий:* между растущими потенциальными возможностями и реально выполняемой деятельностью, между растущим стремлением индивидов к самореализации и усиливающейся тенденцией интеграции с группой, между поведением лидера группы и ожиданиями его последователей.

- «*Психологический обмен*» — предоставление группой более высокого психологического статуса индивидам в ответ на более высокий их вклад в ее жизнедеятельность.

- «*Идиосинкразический кредит*» — предоставление группой высокостатусным ее членам возможности отклоняться от групповых норм, вносить изменения в жизнедеятельность группы при условии, что они будут способствовать более полному достижению ее целей.

Рассматривая закономерности развития малой группы как определенное сочетание процессов групповой дифференциации и интеграции, в качестве одного из основных параметров развития малой группы большинство психологов выделяют *групповую сплоченность или единство группы*.

Понятие «*сплоченность*» используется для обозначения таких социально-психологических характеристик малой группы, как *степень психологической общности, единства членов группы, теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, степень эмоциональной привлекательности группы для ее членов*.

Механизм обратной связи – один из главенствующих в работе группы. Он способствует лучшему осознанию участниками самих себя, укреплению уверенности в своих силах, а также служит эффективным подкрепляющим фактором для желаемых изменений и выработки нужных навыков.

Чтобы обратная связь вызывала наименьшее психологическое сопротивление, она должна:

- быть желательной;
- носить максимально описательный характер (оценки в группе не

даются);

– ориентироваться преимущественно на фиксацию положительных изменений;

– относиться к обсуждаемому в группе событию.

Обратной связи мешает оценочное взаимодействие. Поэтому ведущий стремится к тому, чтобы в группе предупреждать и корректировать все оценки.

• Примеры оценочных высказываний: «Ты бездельник!»; «Ты совершенно не умеешь разговаривать с людьми!» **(не рекомендуется к использованию в пед. процессе).**

• Примеры безоценочных высказываний описательного характера: «Опять ты не выполнил задание, и это меня огорчает»; «Ты сейчас не скрываешь своего недовольства, бурно его проявляешь, мне это неприятно и отбивает всю охоту слушать тебя».

Выделяют три уровня обратной связи: 1) описание событий, 2) разъяснение эмоциональной реакции, 3) объяснение мотивов поведения.

Обратная связь эффективна, если она:

– содержит намерение помочь,
– осуществляется с полным вниманием,
– выражается конкретно, прямо, а не косвенно,
– поощряет человека к формированию собственной оценки, а не к восприятию чужих выводов,

– своевременна,
– содержит предложения об альтернативных способах поведения,
– проверена и отрегулирована (проверка: насколько полученная информация совпадает с ощущениями других).

• В ходе обратной связи в групповой работе должна установиться связь между эмоциональной отдачей и эмоциональным получением. В самом начале групповой работы, когда еще участники не достигли определенной степени доверия и испытывают трудности самораскрытия в группе, можно использовать прямые или косвенные наводящие вопросы для эмоционального реагирования по завершении работы. Например, ведущий может предложить ответить на следующие вопросы:

– *Каким цветом вы бы нарисовали свое настоящее состояние?*

– *Как вы себя чувствуете сейчас?*

– *Как менялось ваше состояние в течение занятия?*

– *Возникали ли трудности в ходе занятия?*

– *Что показалось вам наиболее позитивным важным опытом?*

Поскольку все учащиеся обладают только им присущими индивидуальными особенностями, преподаватель должен тщательно

продумать, каким образом сформировать группы, чтобы учебный процесс был максимально эффективным. Для этого можно воспользоваться одним из четырех общепринятых принципов:

1. Формирование групп по способностям.

Каждая группа формируется из учащихся, обладающих одинаковыми способностями или мастерством.

2. Перегруппировка.

Учащиеся объединяются в группы по возрастному принципу и одинаковым способностям в какой-либо дисциплине.

3. План Джоплина.

Группу образуют учащиеся одного уровня подготовки независимо от возраста.

4. Разделение на подгруппы.

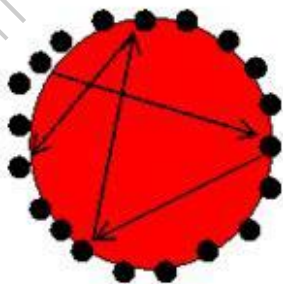
Группа делится на более мелкие подгруппы в соответствии со способностями учащихся.

План Джоплина и разделение на подгруппы зарекомендовали себя как наиболее целесообразные принципы формирования групп, поскольку в этих случаях критериями для объединения являются их способности, а различия в возрасте только помогают проявлению индивидуальных качеств.

Групповые занятия в художественном образовании уникальны в том смысле, что они позволяют успешно взаимодействовать учащимся различных возрастов и образовательных уровней. И опытный преподаватель может воспользоваться этим в интересах всей группы, предложив старшим по возрасту и более образованным учащимся помочь тем, способности которых ниже среднего уровня.

Способы пространственного расположения группы:

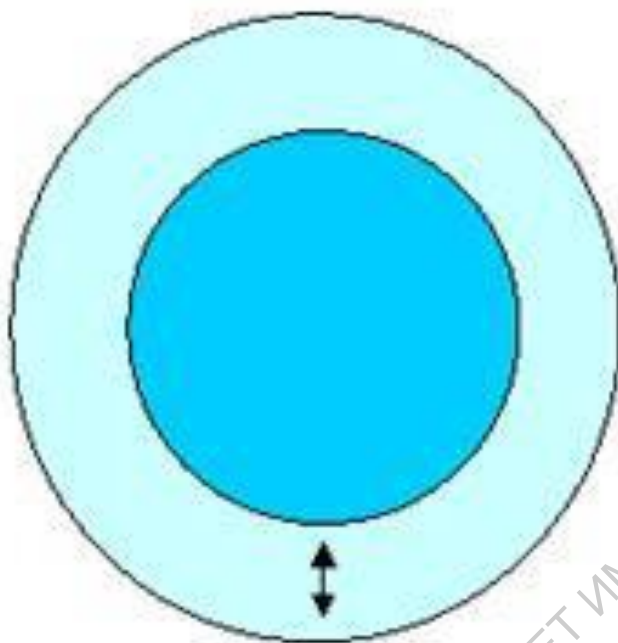
Круг. Форма расположения участников по кругу удобна для активизации творческого познавательного процесса при помощи задаваемых участниками друг другу вопросов.

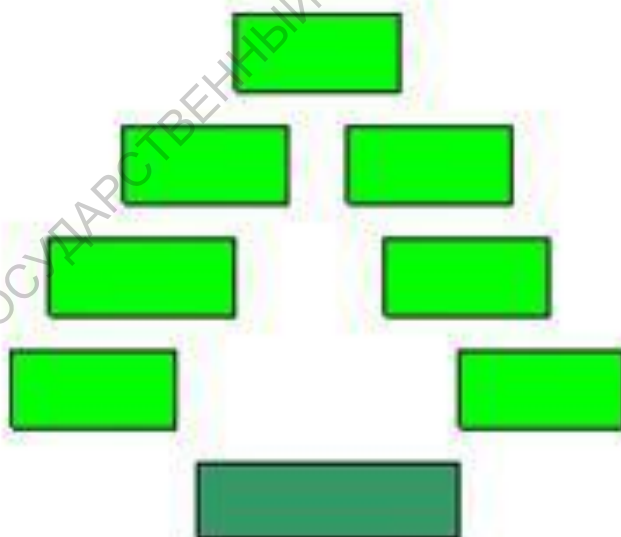
Большой и малый круг. Такой способ пространственного расположения группы может быть рекомендован для дифференцированного подхода к участникам с учетом их уровня

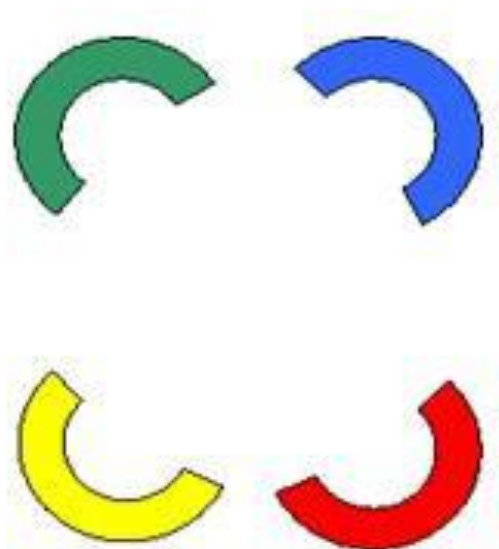
подготовки: большой круг организуется для менее подготовленных на данном этапе обучающихся, малый круг – для экспертов, более подготовленных.

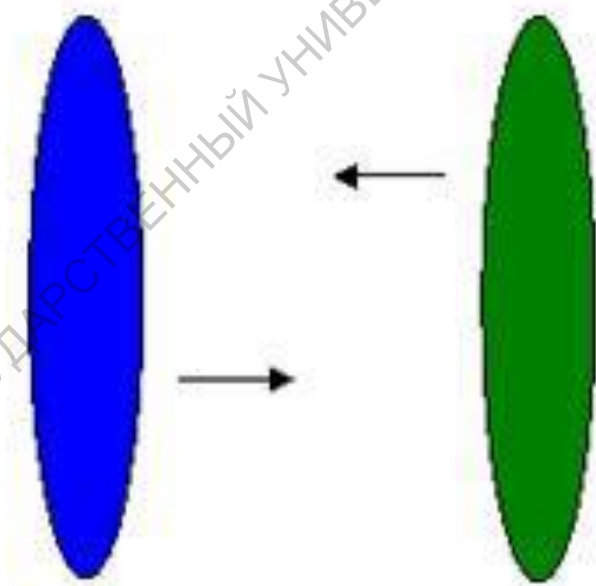
«Елочка». Столы располагаются в форме елочки. Такое расположение участников удобно для совместной работы в группе.

Работа в подгруппах. Для работы в подгруппах наиболее удобным является равномерное распределение рабочего пространства между подгруппами с условным обозначением их физических границ.

«Дебаты». Для организации соревновательных интеллектуальных игр удобным является расположение подгрупп напротив друг друга.

Темы индивидуальных письменных проектов

Тема 1: Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком.

Содержание

Введение

I. Возникновение и роль художественного образования в становлении личности.

1.1 Происхождение и развитие художественного образования в мировом образовательном пространстве.

1.2 Роль художественного образования в становлении личности учащегося и развитии общества.

II. Художественное образование в системе непрерывного познания человеком окружающего мира.

2.1 Особенности познания человеком окружающего мира через искусство в системе художественного образования.

2.2 Художественное образование в «образовании через всю жизнь».

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 2: Концепция художественного образования: возникновение, развитие, отражение в государственных документах.

Содержание

Введение

I. Исторический аспект развития художественного образования.

1.1 Возникновение художественного образования в Европе, его особенности, этапы развития.

1.2 Художественное образование в России, его особенности, этапы развития.

II. Особенности современного художественного образования.

2.1 Современное художественное образование в свете возникновения единого европейского образовательного пространства.

2.2 Современное российское художественное образование в теории, практике, государственных документах, в системе интеграции в Болонский процесс.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 3: Система непрерывного образования: Россия и мир.

Содержание

Введение

I. Непрерывное образование как социальный и педагогический феномен.

1.1 Возникновение и развитие идеи непрерывного образования.

1.2 Социальная роль непрерывного образования в современном обществе.

II. Особенности системы непрерывного образования в России.

2.1 Возникновение и специфика российской системы непрерывного образования.

2.2 Достижения, проблемы и перспективы развития системы непрерывного образования в России.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 4: Современное художественное образование в Европе.

Содержание

Введение

I. Исторический аспект художественного образования в Европе

1.1 Происхождение европейского художественного образования и его особенности.

1.2 Этапы развития художественного образования в Европе.

II. Особенности художественного образования в современной Европе.

2.1 Инновационные тенденции в европейском художественном образовании.

2.2 Авторские методики, школы, направления европейского художественного образования начала 21 в.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 5: Специфика художественного образования в России.

Содержание

Введение

I. Исторический аспект художественного образования в России.

1.1 Происхождение российского художественного образования и его особенности.

1.2 Этапы развития художественного образования в России.

II. Особенности художественного образования в современной России.

2.1 Инновационные тенденции в российском художественном образовании.

2.2 Авторские методики, школы, направления российского художественного образования начала 21 в.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 6: Российское художественное образование и Болонский процесс: проблемы, перспективы, инновации.

Содержание

Введение

I. Исторический аспект возникновения единого европейского образовательного пространства.

1.1 История Болонского процесса.

1.2 Проблемы и достижения российского образования после интеграции в Болонский процесс.

II. Российское художественное образование в Болонском процессе.

2.1 Специфика современного российского художественного образования.

2.2 Направления и проблемы развития российского художественного образования в Болонском процессе.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 7: Образовательные технологии в вузе.

Содержание

Введение

I. Возникновение и развитие вузовских образовательных технологий.

1.1 Происхождение и развитие образовательных технологий в европейских университетах.

1.2 Этапы развития российских вузовских образовательных технологий.

II. Особенности современных образовательных технологий в вузе.

2.1 Структура и функции образовательных технологий в современных вузах.

2.2 Направления развития и проблемы новых образовательных технологий в высшей школе.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 8: Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования: история создания, структуры,

функции.

Содержание

Введение

I. Возникновение и развитие вузовских образовательных стандартов.

1.1 Государственные образовательные стандарты: история становления и развития.

1.2 Влияние Болонского процесса на образовательные стандарты нового поколения.

II. Особенности современных российских образовательных стандартов высшего образования.

2.1 ФГОС третьего поколения: особенности идеологии и структуры.

2.2 Проблемы российской практики перехода на новую вузовскую образовательную парадигму.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Тема 9: Педагогическая инноватика.

Содержание

Введение

I. Феномен инноваций в образовательном пространстве.

1.1 Понятие об инновации и особенности его применения в сфере образования.

1.2 Выдающиеся педагоги-новаторы и влияние их идей на развитие педагогики как науки.

II. Особенности современной российской образовательной инноватики.

2.1 Выдающиеся российские педагоги-новаторы и их идеи в свете современных тенденций в образовании.

2.2 Проблемы и достижения вузовской инноватики в современной России.

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Вопросы к экзамену

1. Категория непрерывного образования.
2. Функции, содержание непрерывного образования.
3. Показатели образованности.
4. Становление концепции непрерывного образования.
5. Цели и структура непрерывного образования.
6. Организационные принципы развития непрерывного образования и претворение их в жизнь в едином образовательном пространстве России.
7. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком.
8. Концепция художественного образования в государственных документах.
9. Система непрерывного художественного образования.
10. Цели, задачи, компоненты художественного образования.
11. Специфика этапов художественного образования.
12. Роль художественного образования в становлении личности и развитии общества.
13. Интерактивное обучение в процессе художественного образования.
14. Понятие «интерактивное обучение».
15. Виды интеракции.
16. Формы интерактивного обучения.
17. Организация интерактивного обучения.
18. Принципы и техника формирования групп.
19. Организация учебной деятельности учащихся в группе.
20. Подведение итогов работы групп.
21. Рефлексия прошедшего занятия.
22. Оценивание результатов деятельности.

Рекомендуемая литература и Интернет-источники

а) *основная литература:*

1. Гагаев, А. А. Педагогика Махабхараты [Электронный ресурс]: Монография / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. - Москва: Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 246 с. Режим доступа <http://znanium.com/go.php?id=497602>

2. Кудряшева, Л. А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Л. А. Кудряшева. - Москва: Вузовский учебник; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 160 с. Режим доступа <http://znanium.com/go.php?id=511071>

3. Мажар, Н.Е. Подготовка слушателей вуза к художественно-образовательной деятельности [Электронный ресурс] / Ю.А. Межевова, Н.Е. Мажар. - Смоленск: Универсум, 2014. Режим доступа <http://rucont.ru/efd/224024?cldren=0>

4. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы [Электронный ресурс] / Е. Б. Попов. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 323 с. Режим доступа <http://znanium.com/go.php?id=515328>

б) *дополнительная литература:*

1. Гагаев, А.А. Педагогика русской богословской мысли [Электронный ресурс]: Монография / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. - 2. - Нальчик: Издательский Центр РИОР; Нальчик: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 191 с. Режим доступа <http://znanium.com/go.php?id=522010>

2. Иванов, Г. П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Г.П. Иванов, П.К. Огурчиков, В.И. Под ред. Сидоренко. - Москва: Юнити, 2012. - 719 с. Режим доступа <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=5-238-00479-6>

3. Кадырова, С. В. Self-management в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс] / С. В. Кадырова. - Москва: Планета музыки, 2013. Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13241

4. Сидоренко, В. И. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы: учебник [Электронный ресурс] / В. И. Сидоренко, П. К. Огурчиков. - Москва: Юнити, 2012. - 711 с. Режим доступа <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-238-01810-2>

5. Темплар, Р. Правила родителей [Электронный ресурс] / Р. Темплар. - Москва: ООО "Альпина нон-фикшн", 2014. - 271 с. Режим доступа <http://znanium.com/go.php?id=519152>

6. Цыпин, Г. М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин.

- Москва: Прометей, 2012. - 28 с. Режим доступа
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-7042-2285-9>

Заключение

Современное художественное образование находится в постоянном процессе модернизации, следуя тенденциям развития образования и общества в целом. Образованию необходимо опережать, предвидеть основные направления движения социума и быть «на шаг впереди» развития общества, чтобы готовить подрастающее поколение к социализации в информационном пространстве. Понимая это, педагог должен осознавать необходимость постоянного, непрерывного образования, в том числе – и в художественной сфере. Научно-практические основы для этого закладываются в процессе обучения в магистратуре и непрерывного мотивированного самообучения. Материалы учебного пособия «Научно-практические основы непрерывного художественного образования» смогут послужить для этого содержательной основой.

Список использованной литературы

1. Аношкина, В.Л., Резванов, С.В. Образование. Инновация. Будущее (Методологические и социокультурные проблемы). - Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2001.-176 с.

2. Инновационные методы в образовании: сборник материалов международной научно-практической конференции 3–10 мая 2008 года. – М.: РИПО ИГУМО, 2008.

3. Зрелых, Д.Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком // Педагогика искусства. 2007. - № 5.

4. Инновации и современные технологии в системе образования: материалы международной научно-практической конференции 20–21 февраля 2011 года 2011 года. – Пенза – Ереван – Шадринск: Научно-издательский центр Социосфера, 2011. – 317 с.

«Портфолио» студента

(возможный вариант оформления)

«Портфолио» – комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения студента по различным направлениям деятельности. Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время обучения в вузе. Функции по формированию «портфолио» возлагаются на студента.

Основная цель формирования «портфолио» - накопить и сохранить документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его обучения в университете. «Портфолио» является не только современной эффективной формой самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и способствует:

- мотивации к образовательным достижениям;
- приобретению опыта в деловой конкуренции;
- обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных компетентностей;
- выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных компетентностей;
- повышению конкурентоспособности будущего специалиста.

Образец оформления Портфолио студента

ФИО студента _____
 Год рождения _____
 Группа _____

Успеваемость студента

Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана
 _____ (проставляется зам. декана)

Производственная практика

№ п/п	Наименование практики	Место и срок прохождения практики	Если на рабочем месте, то в качестве кого проходил практику (должность, разряд)
1.			

2.			
3.			

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность студента
Участие в предметных олимпиадах

№ п/п	Название олимпиады	Место и время проведения	Примечание (факты общественного признания деятельности – грамоты, благ. письма, дипломы)
1.			
2.			
3.			

Участие в научных конференциях

№ п/п	Название конференции	Место проведения и дата конференции	Тема выступления, наличие публикации (название, выходные данные), дипломы
1.			
2.			
3.			

Участие в конкурсах проектов

№ п/п	Название конкурса	Место проведения и дата конкурса	Тема проекта (отметка о наличии сертификата, грамоты и т.п.)
1.			
2.			
3.			

Публикации в журналах, сборниках, патенты

№ п/п	Название	Издательство, журнал (номер, год) или номер авторского свидетельства	Кол-во страниц	Фамилии соавторов работ
1.				
2.				
3.				

2. Внеучебная активность студента

Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных общественных объединениях

№ п/п	Орган студенческого самоуправления, название объединения	Виды деятельности (поручения)	Период деятельности	Примечание (факты общественного признания деятельности – грамоты, благ. письма, дипломы)
1.				
2.				
3.				

Спортивные достижения студентов

№ п/п	Вид спорта	Участие в соревнованиях	Дата соревнований	Примечание (отметка о наличии разряда или звания, сертификата, грамоты, диплома)
1.				
2.				
3.				

Творческие достижения студентов

№ п/п	Вид деятельности	Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах	Дата	Примечание (отметка о наличии сертификата, грамоты, диплома)

1.				
2.				
3.				

Студент _____ / _____
подпись *Ф.И.О.*

Дата заполнения:

Куратор группы _____ / _____

Порядок заполнения портфолио

1. Портфолио оформляется по желанию обучающегося в вузе.
2. Портфолио заполняется студентами в печатном и электронном вариантах с приложением сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и передается на проверку куратору, старосте и профоргу группы, которые осуществляют проверку предоставленной информации. Староста группы передает портфолио на согласование заместителю декана.
3. Зам. декана осуществляет проверку портфолио и передает его на утверждение стипендиальной комиссии.

Приложение 2

Примерный план и содержание научной статьи

Тема

Актуальность: про то, *насколько* актуальна Ваша тема, *почему* она актуальна. Почему *Вы* пишете на эту тему.

Официальные документы: что по теме статьи сказано в официальных документах - гос. образовательный стандарт, программы и т.д.

Цель работы: для чего Вы проводите это исследование, какая конечная его цель.

Задачи: исходя из названия статьи, из формулировки ее темы. Обычно бывает три задачи:

- 1) Теоретическая: дать характеристику... , дать определение
- 2) Аналитическая: проанализировать..., описать..., выявить особенности...
- 3) Практическая: изучить способы применения..., описать практический опыт.

Теоретическая часть статьи (по первой задаче): кто работал над этой проблемой, какие ученые и к каким выводам они пришли. «В рамках решения первой задачи мы изучили труды ученых, литературу, периодические издания, Интернет-источники...», «Данная группа ученых придерживается следующих взглядов...».

Аналитическая часть статьи (по второй задаче): анализ состояния проблемы (как обстоит дело с заявленной проблемой сейчас). «Решая вторую задачу, мы проанализировали практический опыт работы...»

Практическая часть статьи (по третьей задаче): решение проблемы, заявленной в статье. Что по теме статьи думаете Вы, Ваш личный практический опыт, можно привести целиком Вашу разработку урока, где основой будет формирование тех или иных навыков, умений, о которых говорилось в теоретической части, на материале музыки выбранного направления. Могут быть приведены результаты эксперимента, анкетирования, т.е. любого практического исследования по основной теме. «Решая третью задачу, мы провели анкетирование...»

Вывод: должен быть согласован с проблемой, заявленной в названии темы статьи. Если в начале статьи были сформулированы задачи, то вывод должен содержать краткое содержание решения первой, второй и третьей задач.

Список использованных источников – по ГОСТу 2008 г.

Объем статьи обычно 6-10 стр. формата А4, но это зависит от требований каждой конкретной конференции к полям, шрифту, интервалам и т.п. В конце всей статьи составляется Список использованных источников, где в алфавитном порядке по фамилиям авторов размещаются источники.

Содержание

Введение.....	3
Тема 1. Концепция непрерывного образования: сущность, история становления, современное состояние.....	5
Тема 2. Концепция художественного образования в России.....	16
Тема 3. Инновационные подходы в современном художественном образовании.....	30
Темы индивидуальных письменных проектов.....	51
Вопросы к экзамену.....	55
Рекомендуемая литература и Интернет-источники.....	56
Заключение.....	57
Список использованной литературы.....	58
Приложения.....	59

учебное пособие

Наталия Викторовна Корчагина

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

издается в авторской редакции