Сова Людмила Анатольевна

МБОУ ДОД ДМШ №9 им.Г.В.Беляева

Опыт внедрения новых педагогических, информационных и здоровьесберегающих технологий обучения в практику преподавания предмета «Мировая художественная культура»

Предлагаю Вам познакомиться с моим личным опытом внедрения новых педагогических, информационных и здоровьесберегающих технологий обучения в практику преподавания предмета «Мировая художественная культура» в детской музыкальной школе.

МХК я начала заниматься с 1996 года в Детской школе искусств №16 города Самары. Мною была разработана авторская образовательная программа «Мировая художественная культура» как один из вариантов работы в ДМШ и ДШИ. Она является логическим продолжением государственных программ Л.М.Предтеченской и Т.А.Пигиловой, рекомендованных ЦТиД ГОУ СИПКРО для работы в Самарском регионе. При создании программы были сохранены основные установки и методические принципы основоположников предметов НК и МХК, современные рекомендации ИХО РАО (г.Москва).

Программа МХК состоит из четырёх частей, продолжительность образовательного процесса составляет четыре учебных года.

Первый год обучения «Русский дом» посвящён декоративно-прикладному искусству и культурным традициям России.

Второй год обучения «Беседы о европейской живописи XIV- XVIII веков».

Третий год обучения «Беседы о русских художниках XIX века».

Четвертый год обучения «Беседы о русских художниках XX века».

Структура всей программы по МХК соответствует периодизации, принятой в настоящее время по программе музыкальной литературы для ДМШ и ДШИ. Оба предмета объединены в единый гуманитарно-эстетический цикл и проходят по 1 часу в неделю. В единстве двух предметов происходит встреча учащихся с произведениями различных искусств, творцы которых жили в одну эпоху.

В своей программе я обращаюсь к лучшим образцам отечественного и мирового искусства с глубоким идейно-художественным содержанием, отражающим проблематику жизни общества и личности в их взаимопроникновении и взаимодействии.

В то же время мне представлялось принципиальным завоевания отечественной культуры не растворять в общем потоке, а выделить в отдельные разделы, решая важные воспитательные и образовательные задачи. Первый, третий и четвёртый годы обучения целиком посвящены русской художественной культуре. Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены чувства и устремления людей своего отечества, ближе, понятнее и воспринимается острее. Это позволяет выявить общее и своеобразное, что существует в каждой национальной культуре, обусловлено исторической судьбой, традициями духовной жизни русского народа.

В целом, в курсе мировой художественной культуры, мною используется один вид искусства – живопись. Она способна наиболее полно и жизнеподобно отражать действительность. Любой предмет может стать предметом её изображения, вызывать различные чувства и ассоциации, ведь образы живописи очень наглядны и убедительны.

Задачи воспитания личности учащегося, формирование ценностных взглядов средствами искусства выдвигаются на первый план на уроке МХК, а задачи управления познавательной деятельностью учащихся – остаются на втором плане.

Урок МХК как целостное педагогическое произведение имеет свои специфические методические особенности, они обеспечивают ведущую роль на уроке организации переживаний, а затем уже получение знаний, умений и навыков. Эти особенности заставляют рассматривать его, как урок искусства, обратиться в создании урока, прежде всего, к законам искусства драматургического.

Метод художественно-педагогической драматургии, который разработан Л.М.Предтеченской, используется мною в практике преподавания предмета «Мировая художественная культура». Мои педагогические устремления:

* создание максимально благоприятных условий для возникновения общения между учителем – искусством – учениками;
* композиционная выстроенность урока искусства, как единого художественно-педагогического целого.

В центре всех уроков – люди той или иной эпохи, их представления о человеке.

В нашем сложном мире потребность духовного выживания заставляет человека оглядываться на прошлое, в том числе на историю культуры, и тут важно осознавать свой внутренний мир как историю, как путь, который человек совершает вместе с человечеством.

Каким же образом излагается данная концепция в аудитории детей 13-16 лет?

Необходимо в материале сделать актуальным тот опыт, который важен подросткам, уловить в размышлениях о достоинстве человека в прошлом такое, что связано с нравственными исканиями наших дней.

Основная мысль всех моих уроков заключается в том, чтобы убедить подростков, что в культуре заключён лучший, высочайший человеческий опыт, что никто не ответит так глубоко на вопросы, мучающие человека, как это могут сделать великие художники и мыслители.

Лекция, беседа, семинар, тестирование, элементы игры (кроссворды, викторины) – вот основные методические приёмы уроков по МХК. Межпредметные связи в учебном процессе помогают сделать курс ещё более интересным.

В старших классах практически невозможно выделить два-три часа в неделю на МХК: учащиеся очень интенсивно загружены в общеобразовательных школах, готовятся к выпуску, занимаются на различных курсах, с репетиторами. Предложив именно данный вариант прочтения курса МХК, мне удалось сделать его необременительным для временного бюджета старшеклассников.

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе сегодня следует считать приоритетным, поскольку именно они соответствуют эволюционной логике развития общего и дополнительного образования в нашей стране. Компьютер и созданные на его основе технологии и ресурсы являются уникальными по своим возможностям средствами обучения, благодаря чему прочно завоёвывают внимание.

Преподавание культурологических дисциплин (прежде всего предмета «Мировая художественная культура») как нельзя лучше подходит для применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Внедрение информационных технологий оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет традиционные формы подачи информации, обеспечивает лёгкость и удобство изложения. Оцифрованные фото и видео материалы создают базу для разработки презентаций для уроков. Компьютерные образовательные программы в игровой форме предлагают виртуальное посещение музеев, картинных галерей, концертных залов, дают возможность проникнуть в тонкости творчества живописцев, композиторов, архитекторов, скульпторов. Ресурсы Интернета позволяют «оказаться» в самых интересных местах на планете и найти ответы на вопросы, возникающие при изучении теоретических дисциплин.

Для проведения урока МХК учителю необходимо иметь достаточную материально-техническую, информационно-иллюстративную базу и современный технически-оборудованный класс. Спецификой предмета «Мировая художественная культура», его синтетической сущностью и всеохватностью, с прямым выходом на творческую деятельность ученика и учителя просто необходимо создание в кабинете целостной предметно-развивающей среды.

Со временем я столкнулась с тем, что в процессе преподавания диапроектор, слайды, бумажные иллюстрации, репродукции, диафильмы, аудио/видеозаписи устарели, имеют низкую иллюстративность и визуализацию. Пришло понимание, что сегодня невозможно построить современный процесс обучения только с использованием устной и письменной речи без привлечения современных средств наглядности, компьютерных программ и технологий.

Осознавая, как меняется восприятие ребёнка, что он живёт в мире технологичных символов и знаков, в мире электронной культуры, чтобы общаться с учеником на одном языке я старалась вооружиться современными методиками и новыми образовательными технологиями.

В своей работе стала использовать ноутбук, специальный проектор, экран, программное обеспечение. Это позволило проводить уроки с демонстрацией электронных копий художественных произведений, качество которых максимально приближено к оригиналу, использовать компьютерные образовательные программы, ресурсы Интернета.

Эти технологии дали возможность:

* создавать уроки в виде компьютерной презентации авторского материала по любой теме для больших групп учащихся;
* увеличить динамику обучения в несколько раз;
* приобрести урокам дополнительное информационное насыщение, содержание и динамику;
* обеспечить процесс детального знакомства с произведениями культуры.

Несколько лет назад я поставила себе задачу ежегодно проводить открытые уроки с использованием ИКТ. В прошлом году был проведён открытый урок с учащимися 5 класса «Смертные Боги», посвящённый трём великим гениям эпохи Возрождения. Цель урока - через сопоставление познакомить учащихся с личностью Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, охарактеризовать творчество каждого из них. В уроке-презентации было использовано 120 слайдов, проведено тестирование и викторина для всех учащихся класса, показано слайд-шоу по Флоренции, звучала музыка эпохи Возрождения, в исполнении воспитанников прозвучали стихи Микеланджело и Рафаэля. Открытый урок по МХК «Смертные Боги» с учащимися 5-го класса был удостоен Диплома лауреата II место на XIX межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект-2012», в номинации «Открытый урок» (видеопрезентация).

В этом учебном году был провёден открытый обобщающий интегрированный урок-презентация «Недаром помнит вся Россия», который объединил три учебных предмета «Мировая художественная культура», «Музыкальная литература» и «Хоровой класс». Урок посвящен событиям Отечественной войны 1812 года и 200-летию Бородинского сражения. В уроке использовались цифровые копии работ русских художников XIX – XX веков, музыкальные фрагменты русских народных песен и произведений отечественных композиторов, в которых отразилась эпоха войны 1812 года. Активными участниками урока стали учащиеся выпускных классов по МХК и учащиеся старшего школьного хора «Вдохновение». В финале урока учащиеся познакомились с видеозаписью песни-марша «Бородино» на стихи М.Ю.Лермонтова в исполнении старшего хора, специально сделанной для урока.

Применение цифровых технологий делает учебный процесс интерактивным. Это позволяет учителю успешно работать с детьми разного уровня развития и разной степени заинтересованности в предмете. Чаще всего я не задаю домашних заданий. Но творчески активные дети обращаются к преподавателю с просьбами записать файл, воспользоваться диском и т.д. Они самостоятельно составляют презентации, выступают с докладами в общеобразовательных школах или конференциях.

Опыт показывает, что внедрение в образовательный процесс мультимедийных презентаций открывает значительные возможности для повышения качества обучения. Создание и использование презентаций, электронных фотоальбомов, виртуальных экскурсий – весьма интересное и творческое дело. Интерес к представленным материалам и эффективность восприятия предлагаемой ими информации намного превосходят возможности любых традиционных наглядных пособий. Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий позволяет:

* Организовать урок на качественно более высоком уровне.
* Активизировать работу учащихся на уроке.
* Учесть психологические и возрастные особенности детей разного возраста.
* Понизить физическую и эмоциональную утомляемость, что способствует сохранению здоровья детей.

Средний показатель качества в ДМШ №9 по МХК в 2011-2012 учебном году составил 93%, а 100% родителей поддерживают введение в учебный план предметов МХК и региональная культура.

Коротко остановлюсь на этапах становления и развития предмета.

Работа по разработке авторской образовательной программе была начала в 1998 году с создания методического пособия «Беседы о русских художниках», занявшее третье место на областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года–98».

Затем был создан программно-методический комплекс по предмету «Мировая художественная культура» для ДМШ и ДШИ и показан творческий отчёт класса «Русская живопись XIX-XX столетий», занявшие второе и третье место в региональном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года. Самара–2003».

В 2005 году образовательная программа «Мировая художественная культура» прошла экспертизу в СИПКРО и решением педагогического совета предмет был включён в учебный план ДМШ №9.

В этом же году был разработан авторский учебно-методический комплекс «Культура Самарского края» для учащихся ДМШ и ДШИ, который прошёл экспертизу в СИПКРО.

В 2006 году учебно-методический комплекс «Культура Самарского края» был удостоен Сертификата на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский проспект».

В 2006 году была разработана Вторая редакция образовательной программы «Мировая художественная культура».

В 2007 году составлено пособие по региональной программе для преподавателей и учащихся «Самарские композиторы в контексте музыкальной культуры XX века».

В 2007 году разработан справочник учащегося по МХК для 2 года обучения «Великие художники».

В 2007 году создан урок-презентация и методические рекомендации по использованию видео пособия «Нерукотворные образы. Утёвский иконописец Григорий Журавлёв» по региональной программе «Культура Самарского края». Работа удостоена Сертификата на Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Хранители - 2007» Конкурс педагогического мастерства; Диплома Лауреата 1 место на Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский проспект».

В 2010 году был осуществлён внутришкольный проект «Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

При реализации проекта была осуществлена запись музыкально-литературной и театрализованной композиции для участия в Областном марафоне-презентации фронтовых концертных бригад ДМШ и ДШИ «Artзавод» Красноглинской детско-юношеской ассамблеи искусств.

Сложный для постановки, но интересный сценарий о творчестве фронтовых поэтов в годы Великой Отечественной войны был осуществлён многими учащимися школы, но прежде всего силами выпускников. В проекте была использована компьютерная звуковая фонограмма: звуки войны, музыка и песни периода Великой Отечественной войны, записи симфонической и фортепианной музыкиС.В.Рахманинова.

Для проекта был создан слайд-фильм с фотографий военных корреспондентов. В презентации показаны лица молодых поэтов-фронтовиков и фотографии военных действий. Конкурсная программа награждена Дипломом лауреата.

В 2011-2012 учебном году были переработаны и созданы заново с учётом внедрённых новых информационных технологий Третья редакция программы по МХК, методические разработки и презентации уроков по первому году обучения «Русский дом». Работа награждена Дипломом лауреата II место на межрегиональном конкурсе «Волжский проспект-2012» в номинации «Научно-методическая, исследовательская и педагогическая деятельность».

Одной из форм мобильного выявления уровня знаний является проведение итоговой аттестации по МХК и музыкальной литературе в выпускном классе школы. Данный вид контроля был апробирован в конце 2004-2005 учебного года и успешно реализуется, развивается в настоящее время, постоянно обновляясь.

Без напряжённости и нервозности выпускники, начиная с 2008-2009 учебного года, используя технические компьютерные средства, создают экзаменационные ответы в форме презентации авторского материала.

В 2008 году было разработано методическое пособие «Методика проведения объединённой итоговой аттестации в выпускном классе по МХК и музыкальной литературе в ДМШ и ДШИ». Работа удостоена Сертификата на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский проспект». По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Учитель искусств – 2010» в номинации «Лучший методический материал» методическое пособие удостоено Диплома Лауреата 2 место.

Данная Методика имеет следующее содержание:

1. Пояснительная записка

1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой Методики проведения объединённой итоговой аттестации в выпускном классе по мировой художественной культуре и музыкальной литературе в образовательный процесс.

1.2. Цель и задачи объединённой итоговой аттестации.

1.3. Отличительные особенности Методики проведения объединённой итоговой аттестации.

1.4. Особенности возрастной группы детей, которым адресованы программы.

1.5. Режим проведения итоговой аттестации.

1.6. Прогнозируемые результаты итоговой аттестации и способы их проверки.

2. Учебно-тематический план (по годам обучения), определяющий базовый уровень знаний учащихся необходимых для успешной защиты творческих работ на итоговой аттестации

3. Содержание итоговой аттестации.

4. Методическое обеспечение итоговой аттестации.

5. Список литературы.

6. Примеры творческих работ выпускников на итоговых аттестациях.

Основной, отличительной особенностью итоговой аттестации является подготовка к устной защите выпускником единой научно-творческой работы по МХК и музыкальной литературе. Тема творческой работы выбирается учеником самостоятельно. Каждой теме по МХК имеется соответствующая идейному содержанию тема по музыкальной литературе и соответствующее идейному содержанию поэтическое произведение.

Выпускники работают над научно-творческой работой под руководством преподавателей в течение полугодия. Это работа исследовательского характера, предполагающая изучение искусствоведческой литературы по выбранной теме, составление научного высказывания и создание авторской презентации. При подготовке проводятся индивидуальные консультации, что позволяет преподавателю детально проработать все моменты, обратить внимание на необходимую литературу, музыкальные фрагменты произведений, выработать план и выстроить композицию ответа. Такая форма работы с каждым выпускником делает выступление продуманным, чётким организационно и эмоционально убедительным.

Все темы творческих работ связанны с отечественной художественной культурой XIX - XX веков. Их объявляет преподаватель, учащиеся выбирают одну из них. Любой ученик может предложить свою тему, согласовав её формулировку с учителем.

Аттестация проводится в конце третьей-начале четвёртой четверти, в течение одного-двух дней, в зависимости от количества групп. Выпускник защищает научно-творческую работу перед преподавателями по МХК и музыкальной литературе, в присутствии учащихся своей группы. Время выступления 10-15 минут. На основании ответа выставляется дифференцированная оценка, которая доводится до сведения с кратким анализом - обоснованием.

Каждый выпускник в конце защиты оставляет перед преподавателями свой экзаменационный материал в напечатанном виде и на диске презентацию.

Организовывая живое общение с произведениями искусства, вовлекая ребят в мир художественных образов, я стараюсь выбирать для занятий наиболее целесообразную форму. Важно, что программа курса открывает большие возможности для творчества учителя. Важно, чтобы само произведение искусства, которое всегда является главной частью урока, было близко самому учителю. Только тогда оно сможет взволновать ученика и заставить его задуматься над проблемами собственной жизни.