

Занятие № 3

Художественная культура как полифункциональная основа воспитания и развития человека.

Процесс интеграции.

Современные подходы к пониманию проблемы эстетического воспитания

Цель-заказ

Предварительный результат

Научная и художественная картины мира в культурном и образовательном пространстве

- **Основные понятия:**

- **Культура как взращивание**, воспитание, образование, развитие (энц.)

В определении высвечивается лишь процессуальная сторона, однако нет целеполагания и сущностного раскрытия феномена.

- **Культура (Культ Ур) - культ «Света».**

В определении просматривается духовная цель и процессуальность, однако не высвечена константа и содержательная сторона. В контексте данного определения земледельческая культура рассматривается как поклонение Земле, ее Свету и Духу, не враждебное использование, а экологический аспект. Приоритет отдается не возделыванию Земли, а ее сохранению и отношению как к живому организму.

- **Культура** как совокупность идей, **норм, ценностей, отношений, эталонов** деятельности, поведения и произведений искусства. (иначе **ТЕКСТОВ** культуры, искусственных продуктов), (современное философское)

- **Культура** - понятие амбивалентное, это не феномен со знаком (+) или (-), а некая целостность

- **Человек культуры:** - имеющий свою Картину мира, целостную концепцию, человек с ярко выраженной «Я – концепцией», нарушающей старые нормы и задающий новые нормы, которым следует Человечество. Это человек-Творец, Личность, живущая в памяти потомков как артефакт, как Слово, как Миф.

Художественная и научная картины Мира имеют разные корни. Научная Картина мира объективная, отстранена от личного субъективного видения.

- **Художественная картина Мира** – результат многих нестереотипных видений мира, целостных, непротиворечивых внутри себя представлений об устройстве мироздания, общества и т.д., это концептуальный образ действительности.

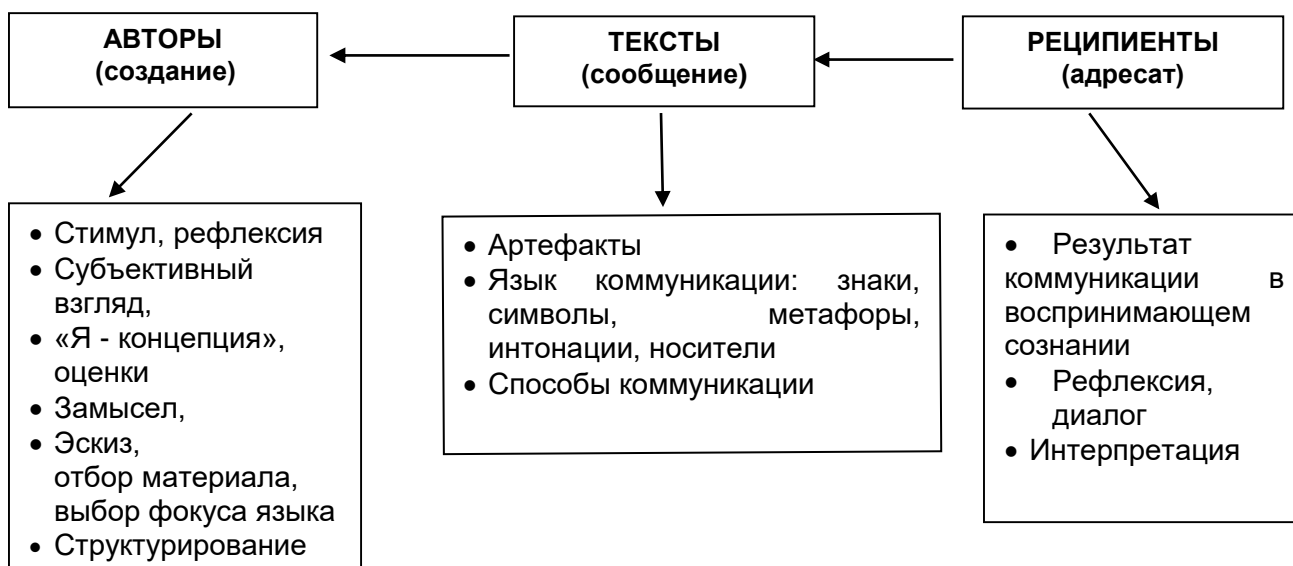
ХКМ состоит из индивидуальных картин мира, это не простое множество или сложение разного, а путь освоения человеком действительности, особая форма познания мира и диалога с ним ХКМ мира есть у каждого поколения и индивидуальная у каждого художника.

ХКМ - система ценностей, представлений, идей в тот или иной период культуры, в которой **большую долю занимает творческое воображение, авторство и субъективизм**. Это у реципиента Картина мира вторична по отношению к создателям и возникает в результате вступления в диалог с творцом, что требует включения творческого воображения. Научное и художественное познание мира при всей специфике не отделены жесткими гранями. Все

более осознается роль чувственно-образных, метафорических элементов в рациональном мышлении и, наоборот, роль анализа в художественном творчестве.

Схема № 1

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И БЫТОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА.

ФУНКЦИИ ИСКУССТВА: коммуникативная, преобразующая, оценочная, познавательная, терапевтическая.

- Искусство – есть средство для беседы с людьми.

Общение с искусством – род косвенного диалога с его авторами по душам и о душе.

Образовательное пространство.

Образование – восхождение к гуманности (Гердер), возделывание в себе родовых человеческих качеств: социальности, разумности, нравственных начал, деятельностных характеристик, – это складывание человеческого образа, остова, каркаса личности, складывание новых форм жизни, а не предметных деятельностей

Цель образованию не задается извне, она внутри каждого человека и реализуется как самопроектирование.

- Образование происходит всегда и везде, нет начального, среднего, высшего.
- Это обретение естественности и целостности через напряжение всей души, тела, энергии.

Результат – след, отпечаток, артефакт в социуме и культуре.

Содержание школьного художественного образования - это неразрывное единство двух компонентов: ориентирующего в культуре и творчески деятельного. Это своеобразный **«музей» и мастерская**, в которой молодые поколения учатся добывать знания, необходимые им в практической деятельности.

- В художественном воспитании необходим поворот от фрагментарных частичных и частных знаний об искусстве к духовному общению с произведениями и их авторами.

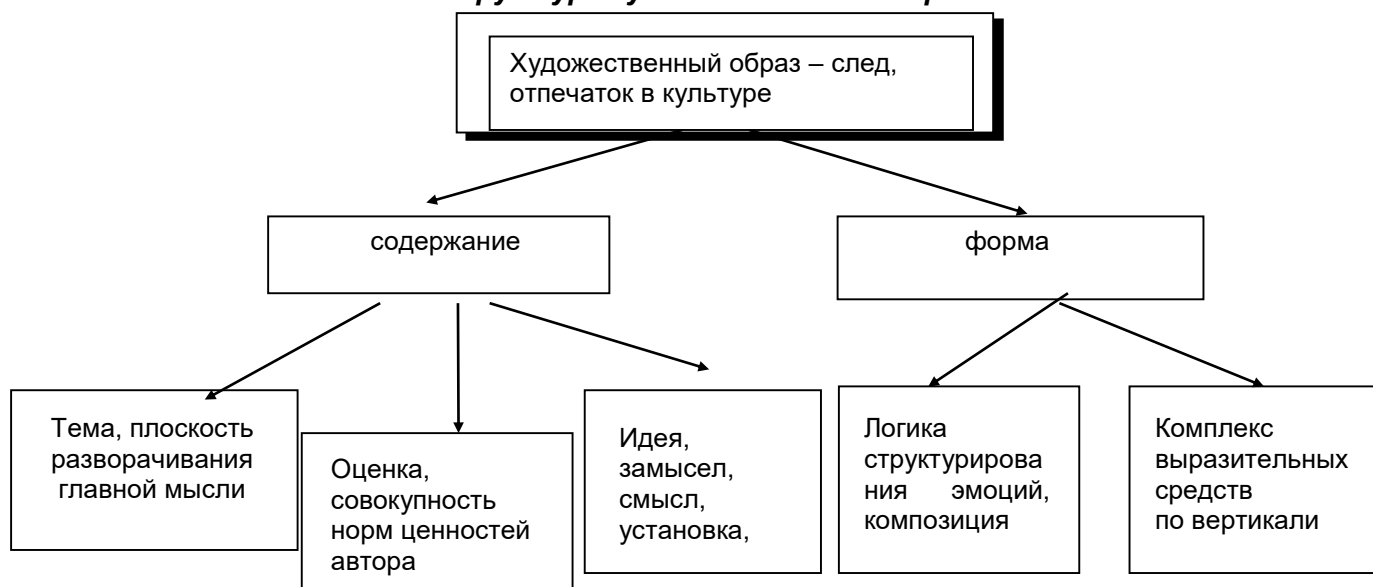
Образование – это не есть освоение имеющихся деятельностных техник или технических операций, накопленных культурой, а самотворчество, произведение себя.

- **Образованный человек** – это предприимчивый, работающий в режиме риска и неполных знаний, в ситуации неполного знания. У него поисковый режим мышления и деятельности и доведение замыслов до реализации, до социокультурных проектов.
- **Стандарты образования** надо понимать не как уровни развития мышления, сенсорики, прироста специальных знаний, а как культурные нормы, образцы, ценности, которые

необходимо освоить новым поколениям, без которых горизонт культуры размывается и становится идеологической фразой.

- **Учебные планы и программы**, это содержание предметных областей. Они не затрагивают план личности человека, а значит, **не есть «содержание образования»** и являются лишь только МАТЕРИАЛОМ, для развертывания потенциалов учащегося. Программы и планы **могут стать** содержательными в образовании человека, если они находятся в зоне актуального сознания ребенка, **Образование должно строиться не по линии профессионализации, а по линии увеличения универсальности и целостности, по линии увеличения гуманности.**

 Структура художественного образа

Вопросы:

- Можно ли разновидности культуры раскрыть через одно определение?
- Рассмотрите в контексте данных определений феномены: «Мировая художественная культура», «педагогическая культура», «секс культура», «поп культура» и т.д. Какое из этих определений, на ваш взгляд, самое емкое, полное?

Предложите план для выступления на конференции по теме «Педагогическая культура», выскажите свою позицию.

 Задание:

- Схематизируйте «содержание образования», используя компоненты, и сравните полученную схему со структурой «художественный образ». Что общего в полученных схемах, какие выводы вы сделаете?
- Какую роль индивидуальная ХКМ играет в образовательном пространстве.?
- Сравните структурные элементы в следующей таблице:

Культура	Художественная культура как часть духовной культуры
Совокупность идей, норм, ценностей, отношений	Пристрастия, интересы. Кругозор, ценности, потребности
Эталонов деятельности, поведения	Художественная грамотность. (характер и уровень восприятия произведений искусства).
Произведений искусства (текстов, продуктов).	Художественно-творческий опыт.

Литература

1. Барсова И.А. Специфика языка музыки в создании ХКМ //Художественное творчество, Л-д, Наука, 1986.
2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук. //«Эстетика словесного творчества. М., 1979.
3. Гачев. Г.Д. Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке. М.: Педагоги, 1991. – 272 с ISBN 5-7155-0348-5
4. Гумбольдт Язык и философия культуры. М., Прогресс, 1988.
5. Иванов В.В. Ассиметрия мозга и знаковых систем М., Наука 1978.
6. Каган М.С. О культурологическом подходе к изучению искусства. //«Социология культуры». Л., 1982.
7. Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души. Вопросы философии, 1990, №7.
8. Лотман Ю.М. Искусство в ряду моделирующих систем //«Труды по знаковым системам. Тарту. 1967. Вып.3.
9. Маслов С.Ю. Ассиметрия познавательных механизмов и ее следствия /Семиотика и информатика.Вып.20. - М., 1983, М., 2002г
10. Медушевский В.В. ХКМ в музыке (к анализу понятия) //Художественное творчество, Л-д, Наука, 1986.
11. Медушевский В.В. Двойственность музыкальной формы и восприятия музыки. О содержании понятия "Адекватное восприятие". /Восприятие музыки, М., 1980.
12. Мейлах Б.С. Пути комплексного изучения художественного творчества в книге «Содружество наук и тайны творчества». М., 1968, с.5 -34.
13. Сохор А. О методологии научного познания искусства в книге «Методологические проблемы современного искусствознания. Л., 1975., вып.1, с.7-19.
- 15.Сапаров М. Художественное произведение как структура // «Содружество наук и тайны творчества», с.152-173.
- 16.. В. Тарасова Онтогенез музыкальных способностей» М., 1988

Интеграция в учебном процессе на занятиях искусства.

Учебный проект школьника как интегральная основа учебного курса.

Цель-заказ

Предварительный результат

Процесс интеграции

Основные понятия:

Монохудожественное воспитание школьников - форма приобщения школьников к искусству на основе изолированной профессиональной системы одного какого-то вида художественной деятельности.

Полихудожественное воспитание школьников — форма приобщения школьников к искусству, которая позволит им понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области каждого искусства.

Экосистема художественного и прикладного проявления (от понятия «экология») – это новая, вводимая нами составляющая системы полихудожественного развития школьников. Она учитывает в содержании формируемой нами гипотезы те факты и обстоятельства духовной жизни людей, которые возникли в поле зрения человечества как актуальная и жизненно важная проблема глобального уровня, поставившая, на наш взгляд, всю систему современной педагогики и психологии на грань кризиса, перед необходимостью пересмотра всей системы воспитательных и развивающих представлений, и в зависимости от которой находится социальная оценка экзистенциальной, практически утвердившейся системы

искусств и художественных занятий с детьми в их общественной и общечеловеческой перспективе.

Экзистенциальная система художественного проявления (от англ. «экзист» - существовать) – это «сущностная», практически сложившаяся система видов художественной деятельности, включая учреждения и средства художественной пропаганды, например, театры, музеи, концертные залы, детские художественные и музыкальные школы, т.е. традиционное искусство в его профессиональном смысле.

Воображение – ведущее качество внутреннего, духовного проявления ребенка. Иерархическая многоуровневая система вербальных, двигательных, кинестетических, зрительных, обонятельных, звуковых и цветовых модальностей образа (генетическая преемственность и последовательность). По мере формирования этой системы развивается способность полифонического, многостороннего целостного отображения явлений окружающего мира и перевода их в художественные образы высокого духовного содержания (полифоническая интеллектуальная и нравственная эйдетика).

Творчество – это деятельность по созданию артефакта, уровня его внешнего совершенства; процесс и качество деятельности.

Взаимодействие – (кфэ)- категория отношения, которое порождает единство вещей и процессов чувственного мира.

Взаимодействие (сэс) – философская категория, отражающая процессы взаимодействия объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого, объект и универсальная форма движения, развития, определяет существование и структурную организацию любой материальной системы.

Взаимосвязь (филос.) – взаимная обусловленность объектов друг другом.

Интегративность – заложенный потенциал – качество

Интеграция (лат.) – полный, целый, ненарушенный – процесс или действие, имеющее своим результатом целостность, объединение, соединение, восстановление единства.

Интеграция (лат.) – восстановление, восполнение, целый.

а/понятие, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию;

б/процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации.

Образ — (фил.) результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека.

Образ

на **чувственной ступени** познания - ощущения, восприятия, представления,

на уровне **мышления** - понятия, суждения, умозаключения.

а/материальной формой воплощения образа выступают практические действия, язык, различные знаковые модели.

б/по содержанию образ объективен в той мере, в какой он адекватно отражает объект.

Образ - это философская категория, отражения в сознании окружающего мира.

Художественный образ - способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством чувств и смыслов моментов.

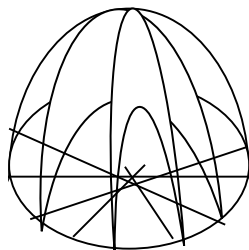
Художественный образ отличается от **образа** нераздельным слиянием смысловых понятий и чувств.

Цель эстетического воспитания - формирование у школьников нравственно-эстетического, гуманистического идеала всестороннего развития личности, умение видеть, чувствовать, понимать и творить красоту. Ее достижение обеспечивает художественно - эстетическое развитие детей, становление их подлинно художественного вкуса продуктивного образного мышления

Концепция полихудожественного образования

Концепция разработана в НИИ художественного воспитания АПН академиком, доктором педагогических наук профессором Б.П. Юсовым, является наглядным образом процесса интеграции

Пространство Экосистема (воображение)

Экзистенциальная система (творчество)

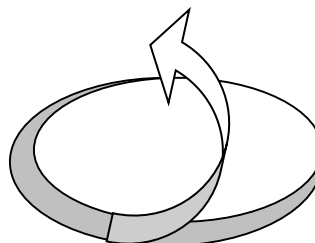

Рисунок 3. Экологическая и экзистенциальная системы видов художественного проявления

Экологическая и экзистенциальная системы видов художественного проявления

Таблица 2.

5.	Эйдетический слой	Воображение полифоническое	
4.	Резонансный слой	Цвет – радуга	Музыка – звук
3.	Сенсорный слой	Аромат	Изобразительное искусство – цвет и форма
		Танец – движение	Театр – мимика и жест
2.	Речевой слой	Наглядный символ – пиктографический язык, иконика	
б.	Эзотерический	Поэтика – выразительный голос Эзотерическая проза (легенда, сказка, миф)	
а.	Прозаический	Слово – быль, рассказ	
1.	Слой представлений	Картина - наглядный образ динамический образ - кино, видео, ТВ	
	Танец Музыка.	Театр Литература Изобразительное искусство	Кино Архитектура
	Слово (поэзия)	Слово (печатное слово)	Среда
	Телесные искусства	Продуктивные искусства	Продуктивно-технические

Языки искусства

Уровни интеграции: моно-, поли-, мета-

Уровни взаимодействия:

1 уровень

межпредметные связи в пределах традиционного учебного плана

2 уровень

предметы обязательного цикла с занятиями другими видами деятельности во внеурочное время

3 уровень

отдельные предметы на поли основе – с привлечением аналогов и стимулов из других знаковых систем (синтез)

4 уровень

комплексный подход к поли воспитанию школьников (определенная мера взаимодействия в рамках содержания и продолжительности занятий на каждом возрастном этапе)

Урок по характеру построения может быть:

Интегративный – склонный к интеграции, имеющий интегративное поле – условия, предпосылки (не зависит от воли человека).

Интеграционный – подход, механизм, опорная точка – мышление, осмысление.

Интегрирующий процесс, технология – выстроенное действие. Интегратор – проявление деятельностного уровня.

Тип мышления – интегративный,

Тип человека – интегративный

Интегративные технологии

1. Технология организации восприятия объектов рукотворной деятельности.
2. Технология интеграции технологической и ремесленной деятельности с выходом на полифункциональную деятельность.
3. Технология игры на занятиях технологии.
4. Технология гармонизации сенсорно-чувственной сферы ребенка.
5. Технология эстетического осмысления ремесленной и технологической деятельности обучающегося.
6. Технология организации рефлексии в процессе рукотворной деятельности.
7. Диагностика уровней технологической и ремесленной деятельности школьника.
8. Технология оздоровления детей средствами искусства и рукотворчества в процессе обучения.
9. Технология развития авторского и проектного мышления школьников в процессе рукотворной деятельности.

Таблица 3. Взаимодействие содержания образования предметных областей «Искусство» и «Технология»

Сравнительный анализ		
«Искусство» «я чувствую» (модули)	Область знаний по БУП	«Технология» «я делаю» (модули)

Вопросы:

1. Интеграция как педагогическое явление. Что является интеграционным полем в педагогической практике учителя технологии?
2. Интеграция, межпредметные связи – синонимы?
3. Перечислите, виды процесса интеграции в контексте поли подхода (в предметах технологической подготовки и других предметных областей знаний).
4. Перечислите интеграционные подходы при технологической подготовке школьников
5. Чем определены границы применения интегративных методов и педагогических технологий?
6. Как осуществляется реализация интегративного подхода в образовательном процессе?
7. Интегративные технологии как инновационная деятельность в реализации концепции полихудожественного развития школьников в рамках общеобразовательной организации.

Литература:

1. Зверев И. Д., Максимова В. Н. Межпредметные связи в современной школе. М., Педагогика, 1981.
2. Интегрированные уроки - одно из средств привития интереса к учебным предметам // Нач. школа, 1995.
3. Интеграция учебных занятий в начальной школе // Нач. школа. - 1994. № 11 - с. 45-46.
4. Кулагин П. Г. Межпредметные связи в процессе обучения. М., Просвещение, 1981.
5. Максимова М. В. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе в современной школе. - М., Просвещение, 1982.
6. Максимова М. В. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения. Книга для учителя. М.; Просвещение, 1984.
7. Назаретян В. П. Гуманитарный интегрированный курс для младших школьников. Педагогика, 1994. № 2.
8. Плеханов А. В. Концепция интегративного образования П. А. Кропоткина. // Педагогика, 1993. № 3.
9. Фоминых Ю. Ф. Интегративный подход к формированию мировоззрения школьников. // Педагогика, 1993. № 4.
10. Юсов Б. П., Шевченко Т. Г. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников. Луганск, 1990.