

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт Изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование

(направленность (профиль))

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: «Формирование восприятия и понимания искусства авангарда XX века в 5-м классе художественной школы на занятиях по дисциплине «История искусств»

Студент

Л.А.Кабина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный

Р.Е.Тихонова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

руководитель

Руководитель программы _ профессор С.Н.Кондулуков

(ученая степень, звание, И.О.Ф)

(личная подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г

Допустить к защите

и.о.заведующий кафедрой _ доцент, к.п.н., доцент, Г.М.Землякова

(ученая степень, звание, И.О.Ф)

(личная подпись)

« _____ » _____ 2018 г.

Тольятти 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА	15
1.1. Психолого-педагогические основы формирования восприятия и понимания искусства в научной практике.....	15
1.2. Способы и методы организации образовательного процесса в системе художественного образования, способствующие формированию восприятия и понимания искусства.....	27
Выводы по I главе.....	43
ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КУРСЕ "ИСТОРИЯ ИСКУССТВ" ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА "ЖИВОПИСЬ"	46
2.1. Модель методической системы формирования и понимания искусства авангарда в процессе изучения предмета "История искусств" учащимися 5-х классов художественной школы	46
2.2. Критерии и уровни сформированности восприятия и понимания искусства.....	55
2.3. Опытно-экспериментальная работа по формированию восприятия и понимания искусства в процессе изучения предмета "Истории искусств" учащимися 5-ых классов художественной школы.....	59
2.4. Результаты экспериментальной работы по формированию восприятия и понимания искусства учащимися 5-ых классов на занятиях дисциплины "История искусств".....	86
2.5. Программно-методический комплекс к дисциплине "История искусств" для учащихся 5-ых классов художественной школы, включающий методические материалы, практические задания по теме "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века".....	91
Выводы по II главе	95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	97
Список используемой литературы.....	101
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 Выступления на конференциях, участие в научных конференция. Подготовка докладов, научных статей.....	107
Приложение 2 Проект "Стили и направления в искусстве XX века".....	108

Приложение 3. Проверочные тесты по теме "Стили и направления в искусстве XX века" .....

117

ВВЕДЕНИЕ

*Всегда требуют, чтобы искусство
было понятно, но никогда не требуют
приспособить свою голову к пониманию.*

Казимир Малевич

Актуальность исследования. Проблема восприятия и понимания искусства является актуальной в свете повышающейся роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания в образовании подрастающего поколения.

Развитие познавательных способностей личности в современном мире является одной из приоритетных задач.

Человек, наделенный развитым восприятием и художественным восприятием в том числе, видит и принимает мир в его огромном многообразии проявлений, наполненный широким спектром возможностей.

Усилия многих ученых, психологов и педагогов, искусствоведов направлены на выявление форм и методов развития восприятия и восприятия произведений искусства в том числе. В этом отношении многих исследователей интересует проблема развития познавательных качеств в школьном, подростковом возрасте, в силу неустойчивости у этой аудитории целеполагания на данном этапе. Однако стоит отметить, что не всякое общение с искусством доходит до стадии влияния на личность ребенка. Процесс взаимодействия не может быть автоматическим, здесь необходимо подключить некие формы обучения, которые приведут к формированию необходимых компетенций.

По мнению И.Г.Сапего, рассматривающего восприятие на контрасте с простым созерцанием мира искусства и мира вещей, восприятие включает в себя организованный процесс познания и с точки зрения психологии объединяет различные инструменты в функциональную систему, формирующую познавательную деятельность учащихся.

Индивидуальное познание, с точки зрения философов, является

первыми шагами индивидуального познания. Они отмечают важность накопленного опыта знаний, «насмотренности», для полноценного восприятия. Человеку, свойственно воспринимая предмет или явление, сравнивать с ранее увиденным, познанным.

Восприятие – представляет собой психофизиологический и непрерывный процесс познания, приема и осмысления информации, в результате которых получается полноценное отражение объектов.

Анализ различных исследований, статей позволяет говорить о том, что большая часть научных работ посвящена проблеме восприятия произведений искусства с точки зрения их жанровой идентификации.

Исследования Л.В.Благонадежиной, О.И.Никифоровой, Н.Л.Кульчинской посвящены рассмотрению форм восприятия детьми разных возрастов произведений искусства, музыки, литературы. В.А.Гуружапов очень подробно рассматривает процесс формирования восприятия произведений искусства детьми младшего детского возраста, анализируя возможности и специфику разговора об искусстве и в музее в том числе.

Профессор экспериментальной психологии и педагогики К.Валейнтай, проводя эксперимент с восприятием репродукций произведений живописи, а за ним и П.М.Якобсон, выделил четыре типа восприятия художественного произведения:

Первый – субъективный, характеризующийся наличием живым переживанием различных эмоций (П.М.Якобсон).

Второй – объективный тип восприятия, основанный на первичности восприятия композиции, предметов, оттенков, колорита, взаимодействия света и тени.

Третий тип – ассоциативный, основанный на возникающих ассоциациях после просмотра произведения живописи.

И четвертый тип – экспрессивный, наличие необычных трактовок предметов и деталей, глубоко импульсивных и личностных.

Психологи А.В.Запорожец и М.И.Лисина в своих исследованиях

писали, что «восприятие человека зависит от его опыта общения с объектами внешнего мира, поэтому оно различно у взрослых и детей, обладающих неодинаковым опытом».

В современной психологии художественное восприятие искусства и его произведений является способностью зрителя вступать в диалог с автором произведения, осмысливать и понимать замысел автора.

Многие психологи подчеркивают, что художественное восприятие является высшей ступенью развития восприятия в целом.

Вопросам целостного восприятия произведений искусства в своих трудах уделяет внимание М.Б.Батюта, которой одной из первых была разработана и апробирована программа, нацеленная на развитие восприятия и понимания произведений изобразительного искусства и в частности, живописи.

М.Б.Батюта соотнесла свою теорию с концепцией планомерного и поэтапного умственных действий П.Я.Гальперина. Успешность данной программы связана с введением активных действий студентов в образовательном процессе по усвоению знаний, в разработке форм контроля и, главное во внедрении педагогических условий для поэтапного процесса производства умственных действий.

Анализ исследований по теме формирования восприятия и понимания произведений искусства и в частности, в трудах М.Б.Батюта, дает возможность сделать выводы о том, что разработанность данной проблемы носит достаточно разрозненный характер, нехватка обобщения и систематизации многообразия методов и приемов в создании целостного образовательного процесса подтверждают актуальность данного выбора темы для исследования.

Федеральные государственные требования (ФГТ) лежащие в основе реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись", ориентированы на формирование у учащихся комплекса знаний, навыков и

умений, позволяющих в дальнейшем изучать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Доминантой в развитии ребенка является выработка качеств, способствующих развитию и формированию умений планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, владея навыками взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.

Особое место в структуре образовательного и воспитательного процессов отводится формированию восприятия и художественного восприятия в том числе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам. Что ставит вопрос об определении наиболее эффективных способов и методов развития и формирования личности обучающего.

Решению этих задач поможет внедрение электронного программно-методического комплекса (ЭПК) по предмету «История искусств», включающего в себя организацию и управление образовательным процессом, направленного на формирование восприятия и понимания искусства авангарда XX века у обучающихся 5 класса.

Данная инновация позволит расширить обучающимся возможности непрерывного познания предмета, не только на занятиях, но и, используя мобильные и иные электронные средства самостоятельно, в свободное время заниматься изучением материала по искусству, собранному в одном, едином ресурсе.

Все вышесказанное подчеркивает необходимость создания ЭПК, как системы, которая структурирует образовательный процесс, определит наиболее действенные методы и формы преподавания, прогрессивные педагогические технологии, способные усовершенствовать процесс формирования понимания и восприятия искусства у учащихся художественных школ.

Психолог Б.Г.Ананьев в своих работах неоднократно обращает

внимание на то, что восприятие через зрительную систему происходит на трех уровнях, подразумевая ощущение, восприятие и представление, а вот через слуховую систему только на одном уровне, представления. Из вышесказанного можно сделать вывод, что чтение информации воспринимается лучше, чем на слух. 20% информации, поступающей посредством слуха, может очень легко утратиться, ведь мысли "бегут" в 8-10 раз быстрее относительно того как течет речь, присутствуют отвлекающие факторы. И еще мозг через каждые 5-10 секунд прерывает на доли секунды процесс приема информации.

Исходя из психофизиологии зрительного восприятия создание электронного учебника по теме «История искусств. Стили и направления в искусстве XX века», поможет сформировать у обучающихся восприятие и понимание искусства через зрительные каналы.

Выявленные противоречия между социальными требованиями, отраженными в Законе РФ «Об образовании», в «Концепции модернизации Российского образования на период до 2025 года», «ФГТ» и реальным положением позволили нам определить проблему исследования: обозначить пути внедрения инновационных и информационных технологий в художественно-образовательное пространство школы с целью оптимизации и модернизации процесса обучения в области «Живопись».

Внедрение в образовательный процесс электронного программно-методического комплекса предлагает возможность обучаемому самостоятельно выбрать время, место для обучения, делает возможным получение образования на основе дистанционных форм лицам, лишенным возможности получить традиционное образование в силу тех или иных причин, использовать в обучении новые информационные технологии, что в определенной степени сокращает расходы на обучение, увеличивая возможность индивидуализации обучения.

Четкая структура и проработанность электронного программно-методического комплекса, насыщенность многообразием педагогических

технологий позволит формирование восприятия искусства поставить на новый, более высокий этап, выбрав за основу составляющую общего восприятия – художественное восприятие.

На основании этого, проблемой данного исследования является поиск путей и методов формирования восприятия и понимания искусства, средствами создания модели методической системы, разработки и внедрения электронного программно-методического комплекса в образовательный процесс школы.

Объект исследования – процесс формирования восприятия и понимания искусства авангарда XX века.

Предмет исследования – технологии, методы и средства, педагогические приемы и условия формирования восприятия и понимания искусства авангарда XX века в образовательном процессе обучения истории искусств обучающимися 5-х классов художественной школы.

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить модель методической системы, направленную на формирование у обучающихся восприятия и понимания произведений искусства авангарда XX века через электронного программно-методического комплекса «История искусств. Стили и направления в искусстве XX века».

Гипотеза исследования: процесс формирования восприятия и понимания искусства авангарда XX века будет эффективным, если:

- разработана и экспериментально проверена модель методической системы формирования и понимания искусства авангарда XX века у обучающихся 5-х классов, включающая в себя целевой, содержательный и оценочный компоненты;

- разработаны критерии и уровни оценки сформированности восприятия и понимания искусства авангарда XX века;

- разработан и внедрен в образовательный процесс электронный программно-методический комплекс дисциплины "История искусств" для учащихся 5 классов художественной школы;

- разработан и апробирован комплекс учебно-творческих и исследовательских заданий, соединяющих теоретическое изучение материала с практической изобразительной деятельностью, направленных на формирование восприятия и понимания искусства (на примере темы "Стили и направления в искусстве XX века").

Задачи исследования:

- изучить и проанализировать литературу по теме исследования,
- выявить психолого-педагогические основы формирования восприятия и понимания искусства;
- создать модель методической системы формирования восприятия и понимания искусства обучающимися 5-х классов;
- создать электронный программно-методический комплекс «История искусств. Стили и направления в искусстве XX века», разработать его структуру, содержание, определить методы и средства организации образовательного процесса направленные на формирование восприятия и понимания искусства у обучающихся;
- разработать критериальный аппарат и уровни оценки восприятия и понимания искусства;
- внедрить и экспериментально проверить эффективность предлагаемой модели методической системы и применения электронного программно-методического комплекса в системе предпрофессиональной подготовки обучающихся 5-классов на дисциплине «История искусств».

Методологической и теоретической основой исследования являются:

- философские, психологические и педагогические положения, посвященные изучению восприятия, его процессов, структуры и возможностей его формирования;
- основополагающие положения психологии и физиологии восприятия (В.П.Зинченко, Л.С.Выготский, В.С.Кузин, Р.Грегори, И.П.Павлов, Б.Н.Теплов и др.);
- теория художественного восприятия с выраженной спецификой

эстетического восприятия произведений искусства в детском возрасте (П.М.Якобсон, В.П.Гуружапов, Ю.А.Полуянов и др.)

- принцип взаимодействия в обучении двух основных видов деятельности (восприятия и созидания) (И.Е.Берлянд);
- основные параметры формирования понимания произведений искусства в педагогике и психологии (Н.Н.Волков, В.П.Гуружапов, Б.М.Батюта, Л.В.Благонадежина)

Научная новизна исследования:

- проведен анализ содержания понятий «восприятие» и «понимание» изобразительного искусства;
- определены наиболее эффективные методы, формы и средства, способствующие формированию восприятия, художественного восприятия и понимания искусства;
- разработаны уровни и критерии оценки сформированности восприятия и понимания произведений искусства;
- разработана модель методической системы формирования восприятия и понимания искусства;
- разработан и апробирован электронный программно-методический комплекс по истории искусств "Стили и направления в искусстве XX века" для обучающихся 5-го класса художественной школы с комплектом заданий различного уровня и направленности.

Теоретическая значимость исследования:

- обоснование проблемы формирования понимания и восприятия искусства у обучающихся 5-х классов на занятиях Истории искусств, по теме "Стили и направления в искусстве XX века";
- теоретической разработке и экспериментальной апробации модели методической системы, направленной на достижение значимых результатов у обучающихся в формировании восприятия и понимания искусства;
- в разработке содержательной части электронного программно-методического комплекса, включающего в себя все параметры, необходимые

для образовательного процесса, практических заданиях и проверочных работах по теме занятий.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов в образовательном процессе преподавания истории искусств в художественной школе, в качестве усовершенствования системы формирования восприятия и понимания искусства у обучающихся.

Разработанный и внедренный электронный программно-методический комплекс «История искусств. Стили и направления в искусстве XX века», его структурно-содержательная часть значительно облегчает, систематизирует и обеспечивает положительную динамику образовательного процесса направленного на формирование восприятия и понимания искусства обучающимися на уроках истории искусств.

Основные положения, выносимые на защиту:

- психолого-педагогические основы формирования восприятия и понимания искусства;

- модель методической системы формирования восприятия и понимания искусства в процессе изучения предмета история искусства учащимися 5-ых классов художественной школы;

- критерии и уровни сформированности восприятия и понимания искусства;

- электронный программно-методический комплекс дисциплины «История искусств».

Данные положения расширяют возможности педагогического влияния на формирование творческой личности, способной к саморазвитию и осознанному отношению к образовательному процессу, восприятия и понимания искусства; позволяют сформировать систему восприятия и понимания искусства, направленную на осмысление учащимися форм и содержания стилей и направлений искусства XX века.

Достоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечивались четко поставленными задачами, планированием эксперимента, использованием надежных методик и применением комплекса методов теоретического и эмпирического исследования, статистических методов.

Апробация результатов исследования была представлена в виде участия в конференциях и публичных выступлениях:

1. Научно-практическая конференция Дни науки ТГУ-2017, г. Тольятти, 2017г.

2. XIII межрегиональная академия новаций в сфере художественного образования "ARTEDU. Открытия XXI века", г. Самара, 2018г

3. Всероссийская конференция (с международным участием) "Художественное образование в XXI веке: Актуальные вопросы обучения и воспитания", г. Тольятти, 2017г.)

4. Тринадцатые Тольяттинские педагогические ассамблеи "Российское художественное образование в XXI веке: актуальные вопросы обучения и воспитания", г. Тольятти, 2017г.)

По теме диссертации опубликованы:

1. Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника «История искусств. Стили и направления искусства XX века» / Л.А.Кабина // Материалы конференции «Художественное образование в XXI веке: Актуальные вопросы обучения и воспитания. 2017. с 45-47

2. Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника / Л.А.Кабина // Сборник студенческих работ Научно-практической конференции "Студенческие дни науки в ТГУ". 2017. с. 268-271.

3. Кабина, Л.А. Проектный метод на уроках истории искусства. / Л.А.Кабина // Всероссийский педагогический журнал «Познание». 2017.

4. Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства

на уроках истории искусств / Л.А.Кабина // Педагогика XXI век. Инновации в действии. 2017.

5. Кабина, Л.А. Внедрение проектного метода на уроках истории искусств. [Электронный ресурс]. / Л.А.Кабина //Международный проект «Мультиурок». март 2017. - Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/proiektnyi-mietod-na-urokakh-istorii-iskusstv.html>.

6. Кабина, Л.А. Методические рекомендации к искусствоведческому проекту "Стили и направления в искусстве XX века". [Электронный ресурс]. / Л.А.Кабина // Образовательный портал infourok.ru. 2017. - Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-iskusstvovedcheskomu-proektu-stili-i-napravleniya-v-iskusstve-hh-veka-1708968.html>.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБУДО художественной школы №1 городского округа Тольятти.

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, выводы по главам, заключение, список используемой литературы, электронный программно-методический комплекс, приложение.

В приложении представлены работы учащихся, выполненные на уроках истории искусств в 5-м классе художественной школы в ходе констатирующего и контрольного экспериментов в виде диаграмм, таблиц периодизации искусства XX века, иллюстрации и наглядный материал к занятиям, задания и упражнения для практической работы, тесты и задания для проверки и диагностики.

Структура и содержание текста соответствуют логике данного исследования.

ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА

1.1. Психолого-педагогические основы формирования восприятия и понимания искусства в научной практике

Вопросы развития и формирования восприятия исследовались учеными с давних времен. Проблема восприятия беспокоит и философов, и психологов, искусствоведов, педагогов, ну и художников, конечно. В понимании процессов восприятия, остается огромное количество вопросов, но накопленный опыт знаний очень ценен. Правильное восприятие и понимание произведения искусства создает благодатную почву для изучения истории, богатства культур разных эпох и стран, для осознания ценности богатства опыта прошлого.

Восприятие является психическим познавательным процессом отражения в сознании человека непосредственно действующих на его органы чувств предметов и явлений в целом. Очень важно отметить значение восприятия, так как оно, во-первых, обеспечивает наше чувственное ориентирование в окружающем мире, во-вторых, представляет собой активный процесс обучения, в-третьих, включает понимание и осмысление информации на основе предшествующего опыта.

В тоже время, нужно отметить, что восприятие очень сложный процесс, требующий значительной аналитико-синтетической работы. Простого раздражения органов чувств информацией и доведения ее до коры мозга от периферических воспринимающих органов недостаточно. В процесс восприятия включаются и двигательные компоненты (осязание, проговаривание, пропевание, нахождение новых точек взгляд). Поэтому восприятие всегда является совместной работой нескольких органов чувств. И для нас это станет направляющей линией, к достижению сформированности восприятия и понимания искусства. Человек живет не в мире изолированных звуков, цветовых пятен, прикосновений, он находится в

мире предметов, форм, в мире сложных ситуаций и знаний, поэтому можно сказать, что человек неизменно имеет дело с целыми образами. Отражение этих образов опирается на синтез в работе органов чувств, на синтез отдельных ощущений. Результатом такого объединения и становится целостное восприятие, переходя к целостному отражению предметов и ситуаций.

Восприятие можно разделить на непреднамеренное или произвольное и преднамеренное, то есть произвольное. В первом случае мы не руководствуемся целями и задачами воспринимать предмет, восприятие регулируется внешними факторами. А вот у преднамеренного, с самого начала есть задача, воспринять предмет или явление. Для преднамеренного восприятия характерно наличие действия для решения поставленной задачи. В редких случаях восприятие выступает и как относительно самостоятельная деятельность. В такой форме восприятие чаще выступает в наблюдении, целью которого является планомерно длительное восприятие в процессе отслеживания течения какого-либо явления и его изменений.

Наблюдение - это активная форма чувственного познания. И здесь изначально предполагается словесная формулировка целей и задач, направляющих процесс. Длительные упражнения в наблюдении формируют наблюдательность, умение подмечать и выделять характерные особенности предметов, малосущественные в том числе. Но чтобы развить наблюдательность нужно выполнять ряд необходимых условий: четко поставленные задачи, этап предварительной подготовки, активность в наблюдении, систематичность, подчинение плану. Наблюдательность важна во многих сферах жизни человека и способствует точности и многогранности восприятия.

Немаловажную роль в восприятии играет желание воспринимать предмет или явление, осознание необходимости или обязательств его воспринимать, усилий воли, настойчивости, проявляемой нами, то есть в

восприятию чего-либо должны быть задействованы внимание и направленность (желание).

Если обобщить все выше сказанное, то можно сказать, что восприятие - наглядно - образное отражение действующих в данной ситуации на органы чувств явлений и предметов в совокупность их структуры.

Нужно отметить, что различные психолого-педагогические источники трактуют восприятие с разных позиций. Например, в теории Т.Алиевой восприятие может выражаться в творческом характере, в субъективно-пристрастном и активно-преобразующем отношении ребенка к художественному произведению, а вот в трудах Ю.С.Шапошникова мы находим, что своеобразие художественного восприятия состоит в специфическом и неповторимом сочетании различных по своей направленности интенсивности, значении эмоций.

У восприятия существует ряд основных свойств, к которым можно отнести: предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность, апперцепцию и активность.

Предметность восприятия выражается в способности отражать объекты и явления в форме отдельных предметов, а не набором не связанных ощущений.

Целостность восприятия проявляется в том, что даже при неполном отражении всех свойств явления или предмета, происходит мысленное достраивание до полноценного образа рассматриваемого объекта. В современной педагогике развитие целостного художественного восприятия является одной из ведущих задач. Ю.А.Полуянов говорил об этой задаче, как о способности к содержательному обобщению.

Структурность заключается в том, что восприятие не является результатом наших мгновенных ощущений и наблюдений, а складывается из ощущений за длительный период в обобщенную структуру.

Константность - это относительное постоянство свойств предметов при изменении условий их восприятия. Например, самолет, летящий далеко

от нас в небе, будет нами все равно восприниматься как большой объект. То есть мы воспринимаем предметы, окружающие нас как относительно постоянные. Наиболее ярко выражается константность при восприятии цвета, величины и формы объекта. Константность восприятия - это свойство, необходимое человеку для быстрого ориентирования в постоянно изменяющемся мире.

Осмысленность. Восприятие теснейшим образом связано с мышлением. Сознательно воспринимая предмет, мы пытаемся его отнести к определенным группам, классам, найти в нем сходства со знакомыми предметами. Процесс осмысления - это степень интеллектуальности процесса восприятия. Неразрывная связь восприятия и мышления явилась одним из важнейших пунктов исследования Р.Арнхейма. В своих работах он обращает внимание на том, что активное восприятие включает в себя аспекты мышления. Особенность осмысленности художественного восприятия, прежде всего, видна в предмете самого осмысления. Это наши чувства, переживания и отношения к объекту восприятия; структура формы самого восприятия и конечно же сам процесс восприятия. По мнению М.М.Бахтина осмысленность процесса художественного восприятия является способностью к деавтоматизации процесса восприятия, как бы деления сознания на две составляющие и вести диалог между "сознанием героя" и "сознанием автора-зрителя". Наличие этих двух составляющих является необходимой составляющей процесса, в котором происходит единение эмоционального и рационального момента.

Апперцепция - зависимость восприятия от накопленного опыта, знаний, прошлых наблюдений, от общего содержания нашей психической жизни. Воспринимают не столько части тела, органы зрения, слуха, а все-таки конкретный человек, с характерными ему свойствами личности и накопленным опытом.

Активность или избирательность - еще одно свойство восприятия. В конкретный момент мы воспринимаем только один предмет или явления, все

остальное являются фоном нашего восприятия и не отражаются в сознании.

Восприятие и осмысление произведений искусства - вопрос, которым ученые планомерно занимаются с конца XIX века, хотя еще в трудах Аристотеля есть определение художественного восприятия, как процесса очищения души зрителя с помощью аффектов сострадания и страха. Анализ различных исследований, статей позволяет говорить о том, что большая часть научных работ посвящена проблеме восприятия произведений искусства с точки зрения их жанровой идентификации, содержания и структуры.

Исследования Л.В.Благонадежиной, О.И.Никифоровой, Н.Л.Кульчинской посвящены рассмотрению форм восприятия детьми разных возрастов произведений искусства, музыки, литературы. В.А.Гуружапов очень подробно рассматривает процесс формирования восприятия произведений искусства детьми младшего детского возраста, анализируя возможности и специфику разговора об искусстве и в музее в том числе.

В своих исследованиях В.А.Гуружапов выявляет подтверждение теории Д.Б.Эльконина о периодизации детского психологического развития. В младшем школьном возрасте, с которым работает В.А.Гуружапов, ведущей деятельностью являются способы действия. Выраженные в картинах настроение и характер человека понимаются детьми как направление его действий. В подростковом возрасте ведущей деятельностью становятся взаимоотношения между людьми. Образ человека в такой трактовке предстает перед детьми в соответствии с его деятельностью, совокупностью черт характера, эмоций и положения в обществе. Из его исследований можно сделать вывод, что произведение, портрет, с искусствоведческой точки зрения являющийся психологическим портретом, с позиции восприятия ребенка может быть портретом возможных действий героя. А вот подростки в таких же работах воспринимают в основном индивидуально-личностную характеристику персонажа.

В.А.Гуружапов отмечает, что было бы неверным опираться только на те формы понимания искусства, которые он обнаруживает в своих

экспериментах. Вместе с тем, желательно дать детям каждого возраста возможность наиболее полно освоить в художественном наследии то, что им действительно доступно в понимании, и выстраивать процесс взаимодействия с искусством с опорой на перспективу их развития. Особенностью метода В.А.Гуружапова является то, что он выдвигает первостепенным вопрос о полноте интерпретации учащимися содержания произведений искусства. Акцент ставится на границах интерпретации содержания произведений искусства, которые напрямую связаны с возрастным и жизненным опытом осмысления и переживания детьми окружающей действительности.

В психологической литературе выделяют два подхода в формулировании сущности восприятия искусства:

- деятельностный (П.Я.Гальперин, Л.С.Выгодский)
- личностный (Б.Г.Ананьев).

Основополагающими в деятельностном подходе являются идеи Л.С.Выгодского, который в изучении художественного восприятия выдвигает на первые роли переход от функционального анализа структуры и форм произведения к воссозданию эстетического переживания. Автор говорил о том, что художественное восприятие - это сложная и трудная умственная работа, которая тоже может быть представлена как творческая деятельность. Художественное произведение, по мнению Л.С.Выгодского, воспринимается через сложнейшую деятельность, в которой смотрение и слушание только первые ступени процесса.

Личностный подход в вопросах взаимодействия искусства и личности концентрируется на сочетании средств и видов искусства, на роли мотивационных характеристик человека. Личностное, индивидуальное развитие, с точки зрения этого подхода, зависит от многих факторов, в том числе и от наследственности, среды обитания, уровня воспитания, собственного практического опыта.

Эти два подхода, деятельностный и личностный, развиваются не

зависимо друг от друга и у каждого есть свои достижения.

Во многих исследованиях большое внимание уделяется самой механике художественного восприятия, состоящего из нескольких этапов:

1. первичное осмысление произведения искусства;
2. восприятие художественного образа. Зритель начинает видеть и воспринимать содержание;
3. восприятие произведения искусства как некоторое значительное явление.

М.А.Козловская же при изучении проблемы формирования художественного восприятия подросткового возраста разработала уровни сформированности восприятия:

- *низкий уровень* (нецелостное художественное восприятие). На данном уровне произведения искусства не вызывают эмоций, не выявлена способность к анализу произведений искусства, наблюдается не заинтересованность искусством в целом;

- *средний уровень* ("эстетский" вид восприятия). Выявляется эмоционально ярко выраженный отклик на предметы искусства, умение остро видеть прекрасное и художественное;

- *высокий уровень* (целостный вид восприятия). Воспринимается центральная идея произведения, проявляется способность к анализу взаимосвязей и причин, взаимоотношений героев, эмоционального фона произведения, связи окружения и деталей. Учащийся способен сделать глубокий анализ произведения, рассуждать о сути замысла и возможном развитии сюжета.

П.М.Якобсон заостряет внимание на том, что при завершении прохождения этих этапов должно сформироваться умение понимать идею художника, замысел произведения, видеть художественный смысл, заложенный автором.

Профессор экспериментальной психологии и педагогики К.Валейнтай, проводя эксперимент с восприятием репродукций произведений живописи, а за ним и П.М.Якобсон, выделил четыре типа восприятия художественного

произведения:

Первый – субъективный, характеризующийся наличием живым переживанием различных эмоций (П.М.Якобсон).

Второй – объективный тип восприятия, основанный на первичности восприятия композиции, предметов, оттенков, колорита, взаимодействия света и тени.

Третий тип – ассоциативный, основанный на возникающих ассоциациях после просмотра произведения живописи.

И четвертый тип – экспрессивный, наличие необычных трактовок предметов и деталей, глубоко импульсивных и личностных.

Психологи А.В.Запорожец и М.И.Лисина в своих исследованиях писали, что «восприятие человека зависит от его опыта общения с объектами внешнего мира, поэтому оно различно у взрослых и детей, обладающих неодинаковым опытом».

В современной психологии художественное восприятие искусства и его произведений является способностью зрителя вступать в диалог с автором произведения, осмысливать и понимать замысел автора.

Многие психологи подчеркивают, что художественное восприятие является высшей ступенью развития восприятия в целом.

Вопросам целостного восприятия произведений искусства в своих трудах уделяет внимание М.Б.Батюта. Одной из первых ей была спроектирована и реализована программа, нацеленная на развитие и формирование понимания произведений изобразительного искусства и в частности, живописи. Она неоднократно отмечает то, что большинство образовательных программ делает упор на словесные формы управления процессом восприятия искусства, что не способствует у учащихся формированию глубокого понимания основных средств искусства, умения рассматривать картины, делать анализ произведений живописи, понимать стилистические особенности произведений разных эпох.

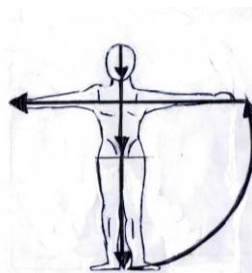
Анализ содержательной формы произведения искусства представляется

с точки зрения М.Б.Батюты, наиболее важным путем формирования восприятия и понимания произведений живописи. Первым шагом анализа произведения живописи становится заполнение, разработанной автором карточки-сетки, представленной в рисунке. Каждый шаг анализа сопровождается разъяснениями преподавателя и проговариванием ответов учеником (Таблица 1).

Таблица 1. Пошаговый анализ произведений.

Шаги	Содержание	
Первичное осматривание картины		
Поиск информации	Кто? Что?	Какая? Какой? Какие? Что делает? С кем взаимодействует?
Главные персонажи		
Второстепенные персонажи		
О чем хотел сказать художник		
Завершение анализа картины		

Хочется отметить еще один шаг этого процесса. При сборе информации о героях картины, у зрителя очень часто наблюдается избыточное гуляние взгляда по объекту. Учащиеся, как, впрочем, и взрослые, не обладают достаточным опытом разглядывания неподвижных объектов. М.Б.Батютой предложена схема по упорядочиванию сбора визуальной информации. Движение взгляда идет по телесным зонам, начиная с головы (Рисунок 1). Обязательным условием такого анализа является проговаривание вслух.

Рис.1 Оперативная карточка

Автор соотносит свою теорию с концепцией планомерного и поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Основными критериями осмысленного и содержательного восприятия она выделяет: осмысление категорий содержательной формы, эмоционально-смысловых; нахождение в произведении множества ссылок автора, способствующих пониманию содержания картины; понимание базовых смыслов, заложенных автором.

Успешность программы, предложенной М.Б.Батютой, связана с введением активных действий, учащихся в образовательном процессе по усвоению знаний, в разработке форм контроля и, главное, в организации условий для поэтапного процесса производства умственных действий.

Анализ исследований по теме формирования восприятия и понимания произведений искусства и в частности, в трудах М.Б.Батюта, приводят к выводу о том, что разработанность данной проблемы носит достаточно разрозненный характер, нехватка обобщения и систематизации многообразия методов и приемов в создании целостного образовательного процесса подтверждают актуальность данного выбора темы для исследования.

Психолог Б.Г.Ананьев в своих работах неоднократно обращает внимание на то, что восприятие на основе зрительных каналов происходит по трем показателям: ощущение, восприятие и представление, а через слуховые каналы только на одной ступени, представления. Из этого делаем вывод, что чтение информации воспринимается лучше, чем на слух. 20% информации, поступающей посредством слуха, может очень легко утратиться, ведь мысли "бегут" в 8-10 раз быстрее относительно того как течет речь, присутствуют отвлекающие факторы. И еще мозг через каждые 5-10 секунд прерывает на доли секунды процесс приема информации. Есть еще одна сторона развития художественного восприятия путем расширения опыта общения с произведениями искусства путем непосредственного участия в художественно-практической деятельности.

Само понимание художественного восприятия как возможности

понимать и воссоздавать смысл произведения наталкивает на необходимость собственного творческого опыта, собственного творческого действия. Говоря о важности собственной практической деятельности, А.А.Мелик-Пашаев писал о том, что для вступления в диалог с автором, ребенку следует попробовать себя в роли автора и окунуться с головой в художественное творчество. Благодаря "быванию" (Бахтин) на месте творца, изнутри увидев и прочувствовав процесс, он поймет, из каких задач и трудностей строится авторство и как они преодолеваются. А также собственная художественная практика приоткроет ученику важность роли художника как первооткрывателя в огромном мире искусства.

Взаимосвязь восприятия и созидания является одним из условий успешной сформированности художественного восприятия искусства. Но нужно учитывать, что практическая деятельность - это только средство в достижении цели и закреплении опыта, полученного в комплексе методов развития и формирования восприятия.

Б.М.Неменским в программе "Изобразительное искусство" предложена следующая последовательность уроков:

- просмотр визуальной информации;
- обсуждение увиденного, с расстановкой акцентов на том, что хотел выразить в произведении искусства автор;
- осознание необходимости всех средств, примененных художником;
- создание собственной работы учащимися, используя средства эмоционального воздействия, выявленные у художника.

Существует еще одна методически выстроенная модель формирования восприятия и понимания искусства. Это диалог. Есть множество форм и подходов в его построении. Проанализируем методику "Образ и мысль" из программы, предложенной сотрудниками Института развития регионального образования Свердловской области Санкт-Петербургского государственного университета педагогического мастерства на основе программы, созданной педагогами Музея современного искусства в Нью-Йорке "стратегии

визуального мышления". В задачах осмысления произведения искусства здесь присутствует набор компонентов, в том числе, осознание авторского замысла, художественные средства, настроение картины, и собственное понимание произведения. Занятия построены на коллективном рассматривании и обсуждении и базируются на двух простых вопросах:

- Что вы видите на картине?
- Что из увиденного вам позволяет так сказать?

При кажущейся простоте поставленных вопросов, отвечая на них, у детей происходит эмоционально-непосредственное восприятие картины и тут же прямой отсыл к художественным средствам. Очень важно, что дети самостоятельно обнаруживают и осмысливают все смыслы.

Данная методика выстраивается на диалоге между учеником и произведением путем прямого общения о рассматриваемом произведении искусства. Подобный прием построения диалога в 20-х годах XX века предлагался А.В.Бакушинским в его теории "Невмешательства в детское творчество".

Первая ступень анализа произведения без предварительного углубления в историю написания картины, в биографию автора и историческую обстановку того времени, является очень важным этапом в формировании художественного восприятия. Такие диалоги строятся на исследовании своих переживаний, открытии новых явлений и теорий.

Тема формирования восприятия искусства раскрыта в трудах педагогов, психологов, искусствоведов, существуют различные методики проектирования этого процесса.

1.2. Способы и методы организации образовательного процесса в системе художественного образования, способствующие формированию восприятия и понимания искусства.

Художественное образование в современном мире при постановке

вопроса о всестороннем развитии нового подрастающего поколения является одним из важнейших способов формирования целостной личности. Развитие духовности, интеллектуального и эмоционального богатства, творческой индивидуальности- все это становится первостепенными задачами воспитательно-образовательного процесса. Цели и задачи художественного образования на современном этапе определены в концепции художественного образования, где в основных целях указано, что необходимо формировать навыки самообразования и самореализации личности; повышать общий уровень значимости культуры и искусства.

Поиски ответов на вопрос «как учить результативно?» привели теоретиков и практиков к попытке «технологизировать» учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось направление - педагогические технологии.

Для современного преподавателя безмерно важен процесс проектирования образовательного процесса и своей педагогической деятельности, которое помогает планировать последовательность и этапность педагогических действий предвидеть необходимые результаты, создавать систему. На данном этапе становления педагогики проектирование образовательного процесса и проектирование программного обеспечения уже жизненно необходимы для достижения образовательных и воспитательных задач.

В настоящее время огромное количество преподавателей истории искусств применяет в своей каждодневной практике нетрадиционные (инновационные, необычные, творческие, нестандартные) формы обучения учащихся. Это может быть связано как со становлением нового стиля мышления преподавателей, так и с современными требованиями к ученику, выходящему из стен учебного заведения. Очень важен ориентир на результативное решение образовательно-воспитательных задач в условиях малого количества предметных часов и усиление самостоятельной поисковой

и творческой, исследовательской деятельности школьников.

При традиционных формах обучения основные усилия возлагаются на плечи преподавателя (написание лекций, создание наглядного и раздаточного материала и т.п.), а вот во втором варианте происходит активное введение в образовательный процесс и учащихся, которые могут делиться на группы, действовать самостоятельно, выполняя те или иные задания для подготовки к уроку (Рисунок 2).

Рис.2 Образовательные технологии и методики, применяемые в образовательном процессе на предмете "История искусств" в МБУДО ХШ№1 г.о.Тольятти

Введение в учебно-воспитательный процесс заданий творческого характера становится одним из методов формирования понимания искусства учащимися на уроках истории и истории искусств. Задания дивергентного типа, в которых допускается множество правильных ответов, являются особенно актуальными, так как на задачи подобной формы чаще всего

человек и наталкивается в своей жизни, творческой и исследовательской деятельности, в руководящей работе, работе с детьми. И в этих случаях подобные проблемы имеют вариативные способы решения со множеством правильных ответов. В подобных заданиях от учащихся требуется проявить самостоятельность мышления. Познавательные и исследовательские задачи, экспериментальные и конструкторские задачи; задания с изюминкой, требующие нестандартного подхода.

Изучение истории искусств – процесс сложный и в тоже время увлекательный, удивительный и захватывающий. В современном мире большую роль в передаче и распространении искусства играют СМИ, Интернет, продукция книжных издательств. Ежедневно мы встречаемся с культурными обычаями и традициями разных государств, с их современной культурой. На занятиях в художественных школах учащиеся знакомятся с творчеством, архитекторов, скульпторов, художников прошлых веков. И каждому ученику предоставляется возможность испытать себя в творчестве, постигая таким образом мировую культуру.

Информационные технологии в современном образовании являются необходимым компонентом, позволяющим изменить характер организации учебно-воспитательного процесса, повысить качественный уровень образования, мотивировать процессы восприятия новой информации. Информационные технологии в обучении - это педтехнология, использующая специально предназначенные способы и формы, программные и технические средства. Информационные технологии обеспечивают хранение необходимой информации в четко структурированной системе, в которую могут входить банки и базы данных и знаний, видеотексты, телетексты, интернет-ресурсы. Самым главным форматом данной технологии является гипертекстовый электронный учебник, который можно отнести к различным типам, связанным с заложенными в него возможностями.

Особо хочется отметить уникальные возможности электронных учебников. Их применение может значительно интенсифицировать

образовательный процесс. Архивное хранение больших объемов информации с возможностью ее передачи и дополнения; достаточно легкий доступ и обращение пользователя электронной книгой; мгновенная обратная связь; автоматизация обработки результатов учебного контроля с возможностью неоднократного повторения материала и проверочных заданий в удобное время. У электронных средств обучения достаточно широкий спектр преимуществ и достоинств. Например, представлять материал наглядно, динамично и удобно, охватывая все формы человеческого восприятия; быстрота поиска нужной информации, причем, из проверенных источников; непредвзятое оценивание результатов усвоения учебного материала; дистанционность образования.

Электронный учебник - это компьютерное, программно-педагогическое средство, предназначенное для размещения новой информации по теме, индивидуального и группового обучения, контроля уровня полученных знаний.

Применение электронного учебника «История искусств» позволит повысить не только интерес к осознанному изучению искусства, но и успеваемость по данной дисциплине. Большое количество людей воспринимают информацию лучше зрительно, тем более, если она качественно преподнесена. Внедрение данного ресурса расширит возможности любого обучающегося независимо от уровня подготовки индивидуализировать свой процесс обучения, что скажется на развитии личностных качеств, а также позволит осуществлять самоконтроль. Учащиеся смогут получать еще больше положительных эмоций от процесса учения, от его результатов, независимо от сторонних мотивационных обстоятельств, быть не пассивным слушателем и наблюдателем, а активно включаться в образовательный процесс. При введении информационных технологий обучения компьютеру как бы делегируется частично круг обязанностей преподавателя. У компьютера есть огромное преимущество, он легко выполнит роль терпеливого репетитора, который способен указать на

ошибку, указать правильный ответ, а также, повторять любое объяснение многократно, не выражая при этом ни раздражения, ни досады.

В ходе современного реформирования образования наметилась тенденция к усилению исследовательской направленности обучения, реализация которой на учебной лекции представляется наиболее сложной в методическом плане задачей. Зачастую на лекционных формах занятий информация преподносится в традиционно повествовательном стиле и рассматривается поэтому как пассивная форма обучения, когда учащийся просто слушает и конспектирует лекцию. Электронный учебник своей структурой способствует установлению обратной связи для учащихся, делая их как бы соучастником самого процесса научного исследования. Современная форма подачи материала должна способствовать приобщению учащихся к научным исследованиям, формированию у них исследовательских умений и навыков.

Именно формы учебного процесса, которые привлекают учащихся к проведению самостоятельной учебно-исследовательской работы, а электронный учебник как источник широкого спектра информации таковым и является, развивают у них такие сложные формы мыслительной деятельности, как умение анализировать различные явления и процессы, применять индуктивный и дедуктивный методы, умение синтезировать, обобщать, делать выводы, т.е. научное мышление.

В данном учебнике предполагается размещение модуля разработанных практических и творческих заданий. Элементы самостоятельного научного исследования способствуют активации учащихся в учебном процессе, прививают ему исследовательские умения и навыки, формируя качества, необходимые творческим профессиям.

Учащиеся приходят к пониманию содержания языка искусства через эмоциональное восприятие и собственную творческую деятельность. Эффективность занятий во многом зависит от подготовительного этапа, от сбора наглядного материала и представления его в интересной форме.

При освоении темы «Стили и направления искусства XX века» учащиеся «пропускают» через себя сложные произведения, которые трудны в восприятии и многообразны в средствах выразительности.

Для понимания сложности абстрактного искусства юному художнику будет предлагаться самому создать картину в выбранном им стиле или художественном направлении. Только оказавшись на месте художника, он приходит к пониманию авторского стиля. Учащиеся, собирая материал, развивают навыки работы с различными источниками информации и, таким образом, осознанно подходят к восприятию произведений искусства. Выполнение практической работы дает возможность учащимся испытать чувства, которыми хотел поделиться художник и осознать технические приемы, использованные им при создании картины. Так у детей появляются дополнительные возможности для создания в дальнейшем своих творческих произведений.

В настоящее время идет разработка электронных учебников в рамках предпрофессиональной программы «Живопись», но предмет «История искусств» пока стоит в стороне. Создание и применение данного учебного пособия в рамках данной магистерской диссертации имеет очень широкий спектр его внедрения, как на территории нашего города, так и повсеместно по стране.

В электронном учебнике, конечно же, должны быть представлены его преимущества перед напечатанной книгой. Видеоролики и другие вложения, преподносящие материал в интерактивном формате, значительно расширяют методы воздействия на процесс восприятия и понимания искусства. Немаловажным компонентом электронного учебника является удобная система навигации с активным оглавлением.

Электронный учебник не является средством обучения, который полностью заменит книгу. Электронный учебник должен максимально облегчить восприятие понимание, взамен пассивного запоминания наиболее важных понятий, смыслов и примеров, привлекая к процессу визуальную,

слуховую и эмоциональную память.

Автоматизированная обучающая система на основе гипертекстовой технологии, диагностируя уровень усвояемости знаний, может предложить учащемуся соответствующий уровень изучения нового материала или раздела. Учащийся также может регулировать и использовать вариативность процесса изучения. И это позволяет уже говорить о реализации дифференцированного подхода в обучении.

В современном периоде развития цивилизованного общества немаловажное место занимает процесс информатизации, одним из первостепенных направлений которого стала информатизация образования. Одним из важнейших элементов процесса информатизации становится разработка и внедрение педагогических программных средств, которые опираются на многообразие информационных технологиях.

В последние годы, в художественном образовании всё чаще стали применять метод проектов. В ходе работы над проектом возможны различные приемы изучения материала, которые может выбрать сам участник коллектива. Работа над проектом может проходить как в групповой форме, так и в индивидуальном, при этом возможно объединение более сильных и слабых участников с целью активизации их работы. Участие в проекте помогает детям с одной стороны выполнять работу в собственном ритме, с другой, учат сотрудничеству с другими детьми. Как правило работа над проектом предполагает выход за рамки выполняемых задач и проводит более глубокие исследования.

В рамках работы над проектом происходит не простое запоминание материала, а что наиболее ценно понимание изучаемого материала. Поэтому знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются особенно, когда происходит объяснение своей работы другим участникам проекта и в процессе защиты. Дети учатся ставить эксперимент, проводить наблюдения, выступать с докладами, организовывать выставки и концерты, где в полной мере могут продемонстрировать своё творчество.

Творческий и исследовательский проекты дают возможность максимально свободно и новаторски оформить результат своей творческой деятельности учащимся и это помогает максимально раскрыться всем участникам образовательного процесса, выявить способности всех действующих лиц, развить креативное мышление, проявить свой творческий потенциал.

Основной дидактической целью метода проектов можно рассматривать способ достижения практического результата через детальную разработку проблемы (темы).

Использование метода проектов предполагает развитие идей обучения и создание учащимися новых «продуктов», имеющих практическую значимость для других. Что дает возможность ученикам не только обогатить себя новыми знаниями, но и создать осязаемый предмет, который можно представить обществу, поделиться своими достижениями, изысканиями и мыслями с окружением, тем самым реализуется потребность в общении, происходит овладение нормами взаимоотношений, не только в рамках учитель-ученик, но и значительно шире.

В свете современных тенденций преподаватель выполняет функцию содействия образованию ученика, что как раз и предполагает выбор характерных образовательных технологий-исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных. Теоретический предмет «История искусств» располагает к применению проектного метода с его широкими возможностями и является эффективным в организации творческой среды, способствующей развитию человека, умеющего анализировать, делать выводы, реагировать на произведения искусства, которые предполагают большой багаж знаний и впечатлений. Когда учащийся при изучении темы пробует сам создать произведение в стиле какого-либо художника, либо апробировать свои силы, да и новые знания, конечно же, пропуская всю эту информацию, эмоции, размышления через свой разум и сердце, беря в руки кисти и краски, то он как бы попадает в то время и место, в котором были созданы эти картины. И в этот момент начинает срабатывать осознанное

понимание того, мимо чего можно было просто пройти, вскользь глянув на работы, того же супрематического Малевича. На первый взгляд учащимся кажется, что нет ничего более простого, чем накидать на холст или бумагу эти цветные квадраты, треугольники, да и круги тоже, но...Встает вопрос о сохранении, вернее о передаче информации, характера, настроения через все те же самые обычные и повседневные цветные геометрические формы. И как же, например, показать, перерабатывая картину Кустодиева «Купчиха за чаем», показать, нарисовать эти треугольники и квадраты, чтобы на нас смотрела та самая Купчиха, которая уютно расположилась на длительное время за этим прекрасным столом, долго и с упоением пить чай. И тогда начинается осмысление, и тогда мы начинаем осознавать, что нет ничего случайного и проходного в искусстве.

Проектная деятельность также влияет на формирование коммуникативных способностей в процессе обсуждения найденной информации, защиты своих проектов. Можно предложить учащемуся выполнить роль экскурсовода по им же созданной исследовательской выставке. И вот в тот момент, когда он выйдет перед случайными людьми делиться знаниями, полученными им самим в ходе глубокого исследования, у новоиспеченного экскурсовода появится возможность не просто рассказать прочитанную в учебнике информацию, а с гордостью поделиться с людьми тем, что скрыто в произведениях искусства на первый взгляд, но им обнаружено, раскрыто и преподнесено для очень широкой публики.

Не остаются в стороне и вопросы развития личностных сторон учащихся, таких как самобытность мышления, возможность фантазировать, проявлять любознательность и развивать свои творческие и исследовательские амбиции. Каждый раз, изучая ту или иную тему, учащийся доходит до тех вершин, которые нужно буквально покорить, исследуя, находя и обдумывая ту или иную тему.

Очень важной стороной проектной деятельности является возможность создать осязаемый продукт, произведение, предмет, который приводит к

социализации познавательного процесса. Проектная деятельность дает возможность не только создать свое произведение, но и почувствовать себя тем самым художником, которого учащийся изучал, представляя свою картину зрителям.

Примеры исследовательских проектов, внедренных на уроках истории искусств в художественной школе.

«Стили и направления в искусстве XX века» - творческий проект
(Приложение 2)

«Предмет в искусстве» - создание экспозиции выставки, организация экскурсии - исследовательский проект

«Сказка в творчестве Билибина, Васнецова» - создание книги

«Путешествие по Золотому кольцу» - создание скетчбука

«Пословицы - П. Брейгель». – творческий проект

«Архитектура Средневековья» - творческий проект

«Эмоции» -исследовательский проект

«Вещи вокруг нас» - исследовательский проект

Одним из основных путей педагога является создание в процессе обучения среды, мотивирующей учащихся самостоятельно искать, анализировать, обрабатывать информацию, совершать обмен ею внутри группы, а также легко ориентироваться в окружающем информационном пространстве. Для учащихся необходимо создавать условия, которые бы способствовали их разностороннему развитию. Для получения результатов по этим задачам нужно раскрыть перед учащимися возможные варианты их практического применения в жизни.

В идеальном проявлении проект становится самостоятельной творческой работой учащегося, выполненной от начальной задумки до ее воплощения в результате с опорой на консультации преподавателя. В более широком смысле проект подразумевает логичную, осознанную и спланированную деятельность, которая направлена на формирование у учащихся системы знаний, умений, навыков, ведь сама технология ведения

проектной деятельности содержит в своей структуре комплекс поисковых, исследовательских и других методов.

Опыт проведения творческих и исследовательских проектов в процессе изучения дисциплины «История искусства» дает право утверждать, что, развивая это направление, можно выполнить одну из основных задач, поставленную перед преподавателем в этой сфере, сформировать осознанное понимание искусства, научить самостоятельно проникать в мир искусства и общаться с произведениями и, конечно же, создавать свое новое, творческое направление в этом многогранном мире искусства.

Пространственно-временной метод. Очень интересный метод, внедрение, которого позволяет расшевелить учащихся, выстроить взаимосвязь с историей не только искусства, но и историей религии, историей из общеобразовательной программы, литературой, да и многими другими науками. В данном методе используется "техника временного переноса". Рассказывая новую тему, нужно поместить ее во временной период, который соответствует исторической ситуации данного периода. Можно рассказ начать с разговора о духовных и материальных ценностях периода, вопросов престижа, с раскрытия этики поведения, о борьбе между представителями различных направлений в искусстве XX века, об исканиях и сомнениях авторов новых веяний в искусстве. Необходимо позволить оценить ситуацию, в которой жил и творил художник, сделать ее реально ощущаемой, сопереживаемой. Ведь рассматривать творчество любого живописца, скульптора, архитектора невозможно без глубокого временного перехода. Например, очень сложно понять, осознать "крестьянские серии" Малевича без экскурса в исторические события в государстве.

Очень близкий к этой технологии метод "календаря" (авторское название). Понимание и восприятие искусства XX века предполагает большой имеющийся ресурс "насмотренности" у учащихся, а в городах, находящихся далеко от столичных музеев, достаточно сужено окно просмотра картин. Необходимо создать заинтересованность в просмотре

картин и их личностном "проживании". Основной задачей данного метода является подбор картины на каждый день по своему настроению. Мы каждый день разные, нам бывает грустно и весело, мы грустим, а в другой день медитируем и философствуем. На первый взгляд, простая задача, заставляет просматривать каждый день множество картин художников XX века, для того, чтобы подобрать именно ту, которая по цвету, композиции, колориту, философии будет подходить по нынешнего меня. Это приводит достаточно быстро практически к механическому запоминанию, но в тоже время, многие картины, найдя отклик во внутреннем мире личных переживаний, откладываются на определенную полочку наших рассмотренных впечатлений.

Метод "оживления персоны", предложенный Игнатовой Юлией Борисовной, конечно же, заслуживает внимания и внедрения в образовательный процесс, так как дает возможность значительно повысить интерес учащихся к предмету "История искусства" и в целом поднять планку образовательно-культурного уровня обучающихся. Начиная рассказ о художнике, предлагает автор, сначала преподнести информацию о нем так, как будто мы лично с ним знакомы. Для этого можно использовать общеизвестные фрагменты личной переписки художника с родными, коллегами; факты биографии, не связанные с художественной деятельностью; рассказать о художнике не как о "готовом гении", а как об обычном человеке, испытавшем и взлеты, и падения, разочарования и взлеты. Такой подход позволит заинтересовать учащихся излагаемым материалом, погрузить их в атмосферу творчества и жизни времени, отличного от нынешней действительности.

Развитие критического мышления. Д.Клустер в своей статье "Что такое критическое мышление?" пишет, что - это "один из инновационных путей раскрытия духовного потенциала человека, а также особая нравственная деятельность, заключающаяся в духовном самоанализе как способе отношения к жизни, в борьбе с собственными недостатками и преодолении сомнений в собственных силах и возможностях".

Первая стадия этой технологии - стадия вызова призвана модернизировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по изучаемой теме; пробудить неизменный интерес к изучаемой теме, а еще, что немаловажно, подтолкнуть ученика к активной деятельности на уроке и дома.

Второй стадией является осмысление, позволяющее получить новую информацию; осмыслить ее; соотнести с имеющимися знаниями.

И вот третья стадия - это рефлексия, позволяющая осмыслить всю полученную к этой стадии информацию; осмыслить новое знание и окончательно сформировать у всякого учащегося личное отношение к изучаемому материалу.

Музейная практика. Методика использования данного вида практики существует в образовательном пространстве давно. Необходимо проанализировать и рассмотреть, как происходит диалог с произведениями искусства, современного искусства, за пределами учебного заведения. Здесь возможно проанализировать опыт "классических" музеев, например, рассмотрев практику Штаба Эрмитажа, Русского музея и, конечно же, музея современного искусства "Эрарта", и в том же числе пример мультимедийных выставок. Ведущими методами для решения этой задачи станут наблюдение, анализ и сравнение.

Основным подспорьем для анализа станет работа Столярова Б.А. "Музейная педагогика: история, теория, практика", из которой можно обозначить параметры для анализа: познавательный, творческий и социальный. К социальному можно отнести облик музея в современном информационном пространстве, его портрет, который можно рассмотреть в сети Интернет на официальном сайте.

Идея воспитания народной и исторической идентификации лежит в основе заявленных программ для учащихся школ, здесь есть и лекции, и цикловые программные экскурсии, кружки-клубы, игры-квесты и путешествия. В данном музее великолепные отдельные залы, отведенные для

произведений Пикассо и Матисса, а также других мастеров XX века. Стоит отметить профессионализм и глубокие знания экскурсоводов и лекторов данного музея, обладающих великолепнейшим искусствоведческим образованием. Введение игр-квестов в музейную практику способствует глубокому проникновению в эпоху и проживанию искусства учащимися на данных экспозициях. И в данном случае музей становится местом взаимодействия учеников. Эрмитаж имеет великолепный сайт, который на виртуальном уровне предлагает взаимодействие. Одна из возможностей данного сайта предлагает виртуальному посетителю создать свою коллекцию из выложенных на сайте произведений. Этот прием очень близок к современным тенденциям, формам и методам приобщения к искусству.

Но хотелось бы еще проанализировать программы и практики, предлагаемые музеем современного искусства "Эрарта". Это самый крупный частный музей в России. В его коллекции акцентно представлены произведения, созданные российскими художниками второй половине XX века. Музей представляет работы разноплановых художников, но кроме этого, является площадкой для интереснейших и новаторских театральных постановок, музыкальных и других перформансов и фестивалей. Музей регулярно меняет экспозиции, выставочные проекты, экскурсии и образовательные программы. Практически все экскурсии данного музея характеризуются интерактивностью, когда учащиеся постоянно решают всевозможные задачи и пытаются разобраться в задаваемых вопросах. В музее "Эрарта" перед учащимися ставится задача не просто получать информацию, слушая экскурсовода, а добираться до сути самостоятельно, через дискуссию и обсуждение. Программа игр-квестов "В поисках смысла Жи, или игра с искусством" буквально переворачивает отношение ребят к произведениям современного искусства, давая им возможность взглянуть совершенно по-другому на расшифрованные ими же произведения современного искусства. Из общения с этим музеем можно вынести великолепнейшие, работающие методы работы с группой. Качественно

новым методом, конечно же становится синтез искусств, в котором через восприятие через разные каналы восприятия происходит интереснейшая интерпретация произведений.

Мультимедийные же выставки пропагандируют метод обучения через развлечения. Это направление набирает обороты и широко распространяется по стране, не смотря на свой еще очень юный возраст. Ключевые идеи: обращение к очень широкой публике, мобильность, доступность размещения и, конечно же, развлечение. Целью выставок является глубокое погружение в произведения живописи через мультисенсорные средства. К новаторским приемам относится мобильность, отсутствие экскурсоводов, зритель остается наедине с собой. Синтез живописи и музыки создает атмосферу проживания эпохи.

Музейная практика на этапе современного развития полна различных возможностей, приобщения учащихся к искусству, вовлечения его в осознанное понимание, анализ, проживание, в моделирование "реальности" в рамках музейного пространства.

И скетчноутинг, методика опорных сигналов В.В.Шаталова. Скетчкоутинг - это современный способ полезного рисования. Попробуем разобраться с определением этого явления и его функциями. Скетч - быстрые визуальные зарисовки, дополняемые текстом, возможно рукописным, схемами, рисунками, всевозможными упрощенными зарисовками, а также элементами топографии. Вывод - это рисунок-конспект по конкретной теме. Автором идеи скетчноутинга стал выдающийся американский дизайнер и иллюстратор Майк Роуди. Он выпустил в 2012 году книгу "The Sketchnote Handbook", представив в ней необычный, но очень удобный способ фиксации информации - скетчи. Технология скетча основана на теории Аллана Пайвио о двойном кодировании, суть которой состоит в однонаправленном вербальном и визуальном восприятии информации, качество которого многократно увеличивает понимания и воспроизведение материала. Достоинством скетчкоучинга является одновременная

активизация двух каналов восприятия: визуального и аудиального. Автоматически записываемые лекции относительно плохо откладываются в памяти, а для создания скетча необходимо вслушиваться в каждое слово, стараясь выделить главное для фиксации на листе в рисунках и фрагментах текста. Создание скетчей-конспектов позволяет наделять текст эмоциями, зафиксировать информацию и развить творческое мышление, моторику рук, формировать аналитические навыки и умение выявлять главное.

Базовые элементы и этапы, необходимые для создания большинства скетчей:

1. Заголовок— начать лучше именно с этого элемента.
2. Типографика— работа со шрифтами. Выделяются крупными буквами самые важные моменты. Это может быть, как предложение, так и одно слово.
3. Диаграммы и рисунки— используют 5 базовых элементов для изображения идей и мыслей: квадрат, круг, треугольник, линию и точку. С их помощью можно нарисовать абсолютно все.
4. Надписи от руки—просто записывают важные моменты. Обычным почерком. Скетчи — они на то и скетчи, что объединяют в себе визуальное и вербальное.
5. Разделители— чтобы не запутаться в собственном скетче-конспекте, используют разные рамочки, подчеркивания, просто линии, с помощью которых визуальное отделяют одни идеи от других.
6. Стрелки— с их помощью связываются блоки, направляя взгляд в нужной траектории.
7. Маркеры абзаца— всевозможные звездочки, точки, галочки помогут расставить нужные акценты в скетчах.
8. Иконки— используйте один и тот же набор графических элементов для обозначения какой-либо идеи. Это сэкономит время в дальнейшем при создании серии скетч-конспектов (не нужно будет придумывать новый образ для одного и того же сообщения или раздела).

9. Рамочки— возможно обводить важные сообщения в рамочки.
10. Сигнатуры— подписывание скетчей дает возможность в дальнейшем делиться ими с другими людьми.

Заслуженные педагог Шаталов В.Ф. разработал авторскую систему, основой которой стала методика опорных сигналов. Она как раз и предполагает изложение материала в визуально-графических формах, что напоминает современный метод скетчноутинга. Свою методику Шаталов применял в преподавании физико-математических дисциплин и за 40 лет своего эксперимента показал великолепнейшие результаты. И отдельно хочется отметить, что создание скетчей - это возможность для самореализации учащегося, его эмоциональная разрядка, получение достаточно быстрого результата, а также способ вовлечения в образовательный процесс.

В данной главе представлены педагогические технологии и методы преподавания, которые способствуют формированию результативного образовательного процесса на уроках изучения истории искусств.

Выводы по I главе

1. Проведенный анализ научных исследований о восприятии показал, что это психофизиологический процесс, включающий в себя познание, осмысление, процессы мышления, памяти, воображения и внимания. Если обобщить все сказанное, то можно констатировать, что восприятие - это наглядное и образное отображение действующих в данной ситуации на органы чувств, предметов и явлений в общности их свойств и компонентов. Восприятие - это сложный и активный процесс осмысления и понимания получаемой информации, зависящий от множества компонентов.

2. В процессе изучения исследовательских трудов с методиками развития и формирования осознанного восприятия искусства можно

определить направленность проводимого эксперимента в рамках данного диссертационного исследования. Анализ программ изучения истории искусств и методик преподавания предмета показал, что преподавание данной дисциплины в лекционном формате, с применением только словесной формы в процессе формирования восприятия искусства, не достаточно. Вычлененный опыт проведения творческих и исследовательских проектов в процессе изучения дисциплины «История искусства» дает возможность сделать вывод о том, что, развивая это направление, можно выполнить одну из основных задач, поставленную перед преподавателем, сформировать осознанное понимание искусства, научить самостоятельно проникать в мир искусства и общаться с произведениями и, конечно же, создавать свое новое, творческое направление в этом многогранном мире искусства.

3. Формирование восприятия и понимания искусства у детей подросткового возраста требует проведения экспериментального исследования и создания новой методики по проектированию образовательного процесса в рамках изучения истории искусств.

4. Выявленная проблема формирования восприятия и понимания искусства недостаточно раскрыта в современной методической литературе, что создает почву для создания модели методической системы, в которой содержательный, методический практический компоненты, а также контрольный, будут способствовать формированию восприятия и понимания искусства.

5. Опираясь на созданную модель методической системы, введя в образовательный процесс ряд методов и педагогических технологий, возможно добиться высокого уровня сформированности восприятия и понимания искусства. Совмещение различных форм воздействия на процесс познания, добавив в методику принцип активного взаимодействия с искусством, создав взаимодействие восприятия и созидания, возможно создать условия для успешной сформированности художественного

восприятия искусства. Но нужно учитывать, что практическая деятельность - это только средство в достижении цели и закреплении опыта, полученного в комплексе методов развития и формирования восприятия.

6. Нужно отметить, что в свете современных тенденций преподаватель выполняет функцию содействия образованию ученика, что как раз и предполагает выбор характерных образовательных технологий - исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных.

7. Для современного преподавателя безмерно важен процесс проектирования образовательного процесса и своей педагогической деятельности, которое помогает планировать последовательность и этапности педагогических действий предвидеть необходимые результаты, создавать систему. На данном этапе становления педагогики проектирование образовательного процесса и проектирование программного обеспечения уже жизненно необходимы для достижения образовательных и воспитательных задач.

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КУРСЕ "ИСТОРИЯ ИСКУССТВ" ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА "ЖИВОПИСЬ".

2.1. Модель методической системы формирования восприятия и понимания искусства авангарда в процессе изучения предмета история искусства учащимися 5-ых классов художественной школы.

Таблица 2. Модель методической системы изучения искусства авангарда учащимися 5-ых классов художественной школы при внедрении программно-методического комплекса

Цель: формирование восприятия и понимания произведений искусства авангарда у учащихся 5 классов художественной школы посредством применения электронного программно-методического комплекса "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века"

Задачи:

1)образовательные

- Создание условий для знакомства с произведениями изобразительного искусства 20 века; формирование представления о различных стилистических направлениях в искусстве авангарда, сформировать знания по теме "Стили и направления в искусстве XX века";

- формировать умение выбирать главное из предложенного материала, анализировать, сравнивать, делать выводы по изучаемым фактам, логически выстраивать свои мысли;

- организовать контроль полученных знаний по теме;

- развить осознанное восприятие и понимание сути изучаемого материала;

выработать умения и навыки учебно-познавательного характера: осознанное и активное слушание преподавателя, анализ изучаемых произведений, выделение характерных признаков направлений искусства XX века;

-научить подбирать необходимые ресурсы для поиска нужного материала, пользоваться справочным материалом, осуществлять библиографический поиск;

- сформировать умение: композиционной грамотности, применение выразительных средства выражая собственные мысли и переживания.

- обучить учащихся рациональному планированию процесса изучения материала.

2)развивающие

- развивать мотивационные качества учащихся в учебной деятельности, их познавательную активность;

- углубить мыслительные способности учащихся, стремление к познанию;

- усовершенствовать спектр эмоциональных качеств и чувств, отзывчивость на произведения искусства, создавая на уроках ситуации удивления, радости, занимательности, парадоксальности, используя эффектные и колоритные примеры, иллюстрации, показы;

- развивать волевые качества учащихся, самостоятельность, умение преодолевать трудности в учении используя для этого проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии, самостоятельное составление задач;

-развивать творческие способности учащихся, самостоятельность, личностные качества;

-развивать творческую и познавательную активность, совершенствование навыков декоративного, абстрактного и предметного рисования.;

3)воспитательные

Продолжение Таблица 2.

- воспитание чувства прекрасного, интереса к культурным ценностям человечества;

-формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства;

-способствовать воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное изменение и совершенствование окружающей действительности;

-оказывать корректирующее воздействие на проявления одной из ведущих деятельностей ребенка переходного возраста – общение.

Дидактические принципы: объективность, научность, доступность, наглядность, систематичность изложения материала, последовательность, целенаправленность, самостоятельность в обучении, связь теории с практикой.

Комплекс организационно-педагогических условий:

1.Ведение педагогической диагностики, позволяющей отслеживать и корректировать осмысленное восприятие объектов искусства

2.Этапы: прогностический, формирующий, констатирующий эксперименты

3.Внедрение разработанных заданий и проектов для выполнения поставленной цели

4.Активное погружение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность

5.определение итоговых результатов

Педагогические условия, способствующие эффективному формированию восприятия и понимания искусства:

Разработка заданий с внедрением средств мультимедийных технологий, способствующих развитию аналитического мышления, формирующих системный подход к анализу произведений, вариативность и недогматичность

толкования сюжетов, точность трактовки художественных произведений.

Продолжение Таблица 2.

Художественно-эстетическая привлекательность темы.

Содержательный компонент

Структурный компонент	<p>Подцели: обеспечивающие формирование восприятия и понимания искусства</p> <p>Задачи: Учебно-практические: освоение учащимися новых знаний по теме, терминологии и характерных черт направлений искусства авангарда.</p> <p>Художественно - творческие: способствуют формированию восприятия и понимания искусства авангарда.</p>
Методический Компонент	<p><i>Педагогические технологии, формы и методы обучения</i></p>
	<p>Занятия с учащимися проводились с применением перечисленных, методов, форм и приемов педагогических технологий:</p> <p><i>1. Технология традиционного обучения:</i></p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Лекции; Практические занятия; Индивидуальное домашнее задание.</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Словесные, объяснительно-иллюстративные, практические и наглядные.</p> <p><u>Приемы обучения:</u> ассоциация, аналогия, рассуждение, анализ.</p> <p><i>2. Технология развития:</i></p>

	<p><u>Формы обучения:</u> Лекция-беседа; семинар «круглый стол».</p>
--	--

Продолжение Таблица 2.

	<p><u>Методы обучения:</u> Презентационный метод; проблемный, демонстрационный метод.</p> <p><u>Приемы:</u> синтез, систематизация, сопоставление, диалог, обсуждение, размышление, анализ и обобщение.</p> <p><i>3. Информационные технологии:</i></p> <p><u>Формы обучения:</u> Визуальная лекция, электронный учебник, дистанционное обучение, мультимедиа, виртуальная реальность</p> <p><u>Методы обучения:</u> Презентационный метод, практический, облачные технологии, банки и базы данных, гипертекстовые обучающие технологии,</p> <p><u>Приемы:</u> прием составления плана, конспекта; планирования выполнения задания; самоконтроля; анализа и синтеза произведений, обсуждения, сравнения, интерпретации.</p> <p><i>4. Личностно-ориентированные технологии</i></p> <p><u>Формы обучения:</u> Занятие-игра, состязание;</p> <p><u>Методы обучения:</u> Исследовательский метод;</p> <p><u>Приемы:</u> диалог,</p> <p><i>5. Проектные технологии</i></p> <p><u>Формы обучения:</u></p>
--	---

	Занятие-игра, состязание; совместное творческое создание; семинар «круглый стол».
--	---

Продолжение Таблица 2.

	<p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Исследовательский метод; Поисковый метод; научный метод; Круглый стол, мозговой штурм, творческий отчет, статистический метод</p> <p><u>Приемы:</u> диалог, поиск информации, анализ, синтез, осмысление.</p> <p>6. Пространственно-временной метод</p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Лекция-беседа; Самостоятельная работа; Погружение, творческие недели Индивидуальное домашнее задание.</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Исследовательский метод; Поисковый метод; Словесный; творческий отчет(эссе)</p> <p><u>Приемы:</u> диалог, поиск информации, сопоставление, рассуждение</p> <p>7.Метод обратной связи (метод двустороннего взаимодействия)</p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Беседа; фронтальная работа; дискуссия.</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Наглядные, словесные.</p> <p><u>Приемы обучения:</u> диалог, обсуждение, анализ,</p>
--	---

	ВЫВОД
--	-------

Продолжение Таблица 2.

	<p>8.Метод практического обучения</p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Беседа;</p> <p>Практическое рисование.</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Творческие работы.</p> <p><u>Приемы обучения:</u> обсуждение, анализ, рисование</p> <p>9. Развитие критического мышления</p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Лекция-беседа, факультатив, экскурсия;</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Наглядные, поисковый словесные, практические</p> <p><u>Приемы:</u> вызов, прием "инсайт", поиск информации, осмысление, рефлексия</p> <p>10. Скетчноутинг, интеллект-карты (методика опорных сигналов В.Ф.Шаталова)</p> <p><u>Формы обучения:</u></p> <p>Функциональное рисование</p> <p>Домашнее задание</p> <p>Опорный конспект</p> <p><u>Методы обучения:</u></p> <p>Наглядные, практические</p> <p><u>Приемы:</u> визуальные заметки, рисунок-конспект, поиск информации, осмысление, анализ</p>
--	---

Оценочно-результативный компонент

Уровни формирования восприятия и понимания искусства у учащихся художественной школы

Продолжение Таблица 2.

<i>Высокий</i>	Смысловой. Признаки: осмысление категорий содержательной формы как категорий эмоционально-смысловых, осознание содержаний, заложенных создателем произведения.
<i>Средний</i>	<p>Эмоционально-оценочный. Для этапа характерно наличие в художественных суждениях не лишь только предметно-функциональных и динамических, но и эмоциональных отношений. Впрочем, оценка изображения выстраивается на базе личного, субъективного отношения к изображенному.</p> <p>Появляется осознание чувственного характера произведения, авторского отношения к изображенному. Вырисовывается простая эстетическая оценка произведения.</p>
<i>Низкий</i>	<p>Предметный (событийный). Присутствие в художественных суждениях и мнениях предметно-функциональных отношений. Учащийся выделяет только поверхностный пласт видимых событий, предметов, явлений. Художественный язык изображения не читается.</p> <p>Осознанная связь между эмоциональным воздействием и колористической организацией произведения отсутствует.</p>

Результат	
Сформированность восприятия и	<ol style="list-style-type: none"> 1. Теоретический блок, содержащий материал лекций 2. Средства обучения (презентации к урокам, слайды,

понимания искусства	репродукции, видеофильмы) 3. Методический блок (для преподавателя)
---------------------	---

Продолжение Таблица 2.

	<p>4. Практический блок, включающий в себя разработки проектов, творческих заданий, исследований</p> <p>5. Дидактический блок, состоящий из набора тестовых заданий, позволяющих получить объективную информацию о результатах обучения</p> <p>6. Учебно-методические пособия к урокам</p> <p>7. Электронный учебник, книги по теме, справочный материал, примеры работ учащихся</p>
--	--

Таблица 3. Критерии и их показатели

Критерии	Показатели
Художественная эрудиция (запас знаний и представлений об искусстве)	Познавательный компонент восприятия. Общий объем верных ответов и суждений как показатель усвоения нового материала.
Восприимчивость к единству формы и содержания	Сенсорный и эмоциональный компоненты восприятия Восприимчивость к содержанию произведения, четкая оценка взаимосвязи содержания и формы, читаемость сюжетной линии в восприятии произведения искусства. Умение увязать анализ формы с содержанием произведения
Сопереживание	Нравственно-волевой компонент. Способность соотношения произведения с собственным познавательным опытом, объективное понимание авторского замысла

Общение на темы по искусству	Коммуникативный аспект восприятия Умением выстраивать диалог, распределять
------------------------------	---

Продолжение Таблица 3.

	<p>функции и роли в процессе выполнения творческой работы.</p> <p>Опыт общения с предметами искусства и общения с окружающими на темы об искусстве.</p>
--	---

2.2. Критерии и уровни сформированности восприятия и понимания искусства.

В теоретических исследованиях, освещающих проблему формирования, восприятия и понимания искусства, были предприняты попытки систематизировать различные подходы к оцениванию стадий сформированности восприятия у детей.

М.А.Козловская в своем исследовании выдвигает в качестве критериев формирования восприятия следующие пункты: отражение художественно-образительного образа, тождественность, т.е. соответствие высказываний сюжету, композиции, идее; осмысленность- способность воспринимать произведения искусства осознанно, подвергать их анализу и сравнению; эмоциональность - ярко выраженный эмоциональный отклик; целостность - восприятие идеи, сюжета, композиции, колорита в комплексе.

А.В.Бакушинский основным критерием выдвигает акт переживания произведения, "эмоциональность. Эта идея относительно процесса художественного восприятия, в начале 1970-х годов, была развита Б.П.Юсовым. он разработал трехкомпонентную модель художественного восприятия. Он предложил первым компонентом художественного восприятия закрепить художественную эрудицию, вторым - отзывчивость к

единству формы и содержания произведения искусства, третьим - сопереживание, т.е. способность соотнести произведение и собственный опыт.

Позднее эту модель Б.П.Юсов дополнил еще одним компонентом, это перенесение оценок и художественных суждений о явлениях действительности и других видов искусство на восприятие (Таблица 3).

В рассматриваемом возрасте очень важным является познавательный компонент, но хочется отметить, что накопленные знания об искусстве в целом, не является гарантией сопереживать его. И бывает так, что отзывчивость может проявиться не зависимо от накопленных знаний. Знания ради знаний, и так бывает. Кто-то из учащихся будет удовлетворен поверхностными, случайными знаниями, они могут увлечься абстрактными эмоциями, забыв о содержании произведения, о его композиционных решениях. Есть категория учащихся, увлеченных только внешней правдоподобностью, реалистичной схожестью. В.А.Гуружапов предложил эти крайние модальности называть "наивный эстетизм" и "наивный реализм".

Хочется отметить, что недостаточная степень сформированности восприятия искусства очень часто связана с минимальным общением с произведениями искусства. Современные инновации позволяют восполнить этот пробел не зависимо от удаленности от крупных музеев. Формат интерактивных выставок и всевозможные электронные пособия прекрасно решают эту проблему, конечно, не подменяя полностью посещение музеев и галерей.

В ходе эксперимента будут проанализированы контрольные тесты учащихся 5-ых классов контрольной и экспериментальной групп с учетом следующих критериев:

1. Художественная эрудиция

Уровень высокий

работа выполнена полностью без ошибок и недочётов.

Уровень средний

работа, выполнена полностью, но в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. Неглубоко и обобщенно уяснены стилистические особенности искусства направлений авангарда.

Уровень низкий

Случайность познаний, правильно выполнено не менее 2/3 всей работы или допущено не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.

2. Отзывчивость к единству формы и содержания

Уровень высокий

развитое чувство формы в единстве с содержанием произведения, динамическое (гибкое) толкование художественных образов; выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее проведения; самостоятельно и рационально подобрал и проанализировал необходимый материал по заданной теме (теоретический, иллюстрации).

Уровень средний

образные воззрения учащихся соотносимы с темой и художественным замыслом произведения; недостаточная восприимчивость к элементам художественной формы

Уровень низкий

путаница в трактовке сюжета, анализе единства формы и содержания

3. Сопереживание

Уровень высокий

активное соединение произведения изобразительного искусства с собственным опытом, отличительное, единичное и самостоятельное, объективное понимание авторского замысла

Уровень средний

подчинение авторскому замыслу, отсутствие собственных суждений, аутентифицирование искусства и жизни.

Уровень низкий

одностороннее отношение к произведению, игнорирование авторского контекста, приписывание художественному произведению личностных впечатлений и собственного опыта.

4. Коммуникации на темы искусства

Уровень высокий

умение проговорить свое отношение к произведению, способность в устной и письменной форме обоснованно излагать собственные мысли об искусстве, логичность изложения, связная речь-рассуждение.

Уровень средний

ответ-общение характеризуется предметно-функциональным описанием, выстраивается только на основе собственного опыта, без проникновения в идею автора.

Уровень низкий

в ответе незаинтересованность в материале изложения, сухость в рассказе, односложные мысли - суждения.

При ведении тестирования все верные ответы принимаются за 100% (Таблица 4).

Таблица 4. Проценты правильных ответов

Процент выполнения задания	Отметка
90% и более	отлично, "5"
75-89% %	хорошо, "4"
51-74% %	удовлетворительно, "3"
менее 50%	неудовлетворительно, "2"

2.3 Опытнo-экспериментальная работа по формированию восприятия и понимания искусства в процессе изучения предмета история искусств учащимися 5-ых классов художественной школы.

Магистерская диссертация «Формирование восприятия и понимания искусства авангарда XX века в 5-м классе художественной школы на занятиях по дисциплине "История искусств"» направлена на исследование процесса формирования и понимания искусства, поиск путей формирования осознанного понимания искусства через выполнение практических, исследовательских и творческих работ по темам дисциплины. В этом выявляется связь теоретического предмета и практических дисциплин.

Учебный предмет История изобразительного искусства предполагает множество задач, в которые входит формирование мировоззрения, эстетического идеала, умения создавать собственные суждения о произведениях, развитие творческих способностей, познавательной и эмоциональной активности. На уроках ученики приобретают умение видеть и чувствовать, различать, понимать и оценивать художественные произведения.

В педагогической практике формирование подразумевает использование способов и методик влияния на личности учащегося с целью формирования у него системы конкретных ценностей и отношений, познаний и умений, формы мышления и памяти. Развиваясь под влиянием родителей, преподавателей, общества, среды, личность как бы приобретает определенную с изначально задуманными свойствами.

Современные дети требуют современного инновационного подхода в передачи им знаний и не просто знаний, а осознанного изучения и понимания искусства. Ориентация исследований данного проекта на разработку и совершенствование методов обучения дает возможность выстроить систему, в основе которой стоит совокупность основных компонентов образовательного процесса, в том числе и электронного учебника, который определяет отбор материала для занятий, формы его подачи, методы и средства обучения, а также способы его организации.

Разработанный Электронный Программно-Методический комплекс (ЭПМК) может быть рекомендован для использования в системе дополнительного предпрофессионального образования для художественных школ, реализующих программу в области изобразительного искусства "Живопись" в образовательном курсе "История искусств". Представленные материалы нацелены на формирование у учащихся понятий об изменении художественных стилей и направлений искусства авангарда XX века, отстранение от достижений реализма; на формирование понимания стилистических особенностей направлений искусства XX века; на раскрытие предпосылок зарождения разнообразных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, их быструю смену.

Цель программы: формирование у учащихся художественных школ восприятия и понимания искусства XX век с опорой на разработанный ЭПМК и рекомендации к его использованию, апробированных в процессе прохождения преддипломной практики и проведения педагогического эксперимента.

Задачи:

- провести анализ рабочей программы дополнительного предпрофессионального образования для художественных школ, реализующих программу в области изобразительного искусства "Живопись" в образовательном курсе "История искусств" для 5-го класса;
- разработать вопросы к анкетам, задания для внедрения проектных, исследовательских технологий, тесты для контрольного этапа эксперимента;
- создать теоретическое насыщение ЭПМК;
- провести анализ контрольного эксперимента и сделать выводы по его результатам.

Место апробации программы и ее внедрения

Научно-экспериментальная часть программы и внедрение данной методики были проведены в МБУДО ХШ№1 г.Тольятти, с 14.09.2017 по

14.12.2017 в 5 А и 5Б классах в рамках освоения образовательного курса "История искусств" в количестве 24 аудиторного часа и 24 часа самостоятельной работы.

Таблица 5. План и этапы ведения НИР преподавателем

№ этапа	Наименование этапа	Результат, вид отчетности
1.	Выбор источников информации	Список литературы и источников
2.	Разработка оглавления и перечня понятий	Перечень понятий и пунктов оглавления
3.	Разработка глоссария и проверочных заданий	Глоссарий, тесты и проверочные задания
4.	Создание проекта по изучению темы	проект
4.	Разработка дизайна, создание основных элементов управления, меню, создание заставки, компоновки	Эскизы разработанных дизайнов
5.	Переработка текстов в модули по разделам	Список разделов и тексты
6.	Реализация гипертекста в электронной форме	Визуальная демонстрация
7.	Отладка проверочных заданий	Компьютерная версия ЭК (текстовая)
8.	Отбор материала для мультимедийного воплощения	Скриншоты
9.	Выполнение творческих работ учащимися художественной школы для оформления ЭУ. 1.Проект ПМК "Стили и направления искусства XXвека" 2. Проведение музейной практики (г.Москва, г.Санкт-Петербург) 3.Внедрение скетч-технологии (конспекты уроков)	Творческие работы, Портфолио, Презентации(словари)

1	Отбор работ учащихся. Перевод, сканирование работ в электронный вид	Электронное портфолио
11.	Контрольный эксперимент	Результаты тестов

Продолжение Таблица 5

11.	Подготовка материала для включения в электронный ПМК	Компьютерная визуализация, архив иллюстраций
12.	Иллюстрирование текстов	Компьютерное воплощение разработанных сценариев
13.	Разработка руководства пользователя ЭУ	Тексты рекомендаций для пользователей
14.	Апробация	Отчет с перечнем недостатков
15.	Корректировка по результатам апробации	Итоговый вариант электронного пособия

Разработку ЭПМК целесообразно начинать с вычленения в качестве источников печатных и электронных изданий, которые будут в наибольшей степени соответствовать выбранной рабочей программе (Таблица 5). Текстовые источники должны быть лаконичны и удобны для конструирования гипертекстов, содержать достаточно большое количество наглядных примеров и находится в удобных форматах.

Следующий этап подразумевает разработку оглавления, т.е. деление материала на разделы, модули, минимальные по объему, но замкнутые по содержанию, и собирается перечень понятий и терминов, которые необходимы для изучения предмета.

Третий этап предполагает переработку материала в соответствии с оглавлением и структурой модулей; создаются контекстные справки; формируются связи между разделами и модулями и другими составляющими. На этом этапе готова текстовая часть ЭПМК.

На четвертом этапе комплекс создается в электронном формате.

Итог - неосложнённое электронное пособие, готовое к внедрению в образовательный процесс.

Пятый этап - это работа отдела компьютерной поддержки, который разрабатывает систему взаимодействий модулей и функций, программирует команды и функции для каждого действия в каждом конкретном случае. После этого можно получить электронное пособие, которое характеризуется теми необходимыми свойствами для полноценной работы учащихся и педагога.

Создание сценариев визуализации модулей выполняется на шестом этапе. Это делается для наибольшей наглядности, для минимизирования количества текста на экране, создания равновесия наглядной и словесной информации, и развития эмоциональной памяти учащихся, для развития процесса восприятия и осознанного понимания изучаемого материала.

На этом можно закончить процесс разработки электронного пособия и начать его подготовку к внедрению в образовательный сферу.

Анализ рабочей программы дополнительного предпрофессионального образования МБУДО ХШ№1 по предмету "История искусств" для 5-го класса первого полугодия.

В представленном блоке уроков, рассчитанном на 24 аудиторных часов и 24 часа самостоятельной работы, отводится время на теоретическое изучение нового материала и практическое выполнение итоговой работы. Выполнение презентации по выбранному направлению искусства предполагается в самостоятельной работе.

Таблица 6. Рабочая программа "История искусств" для 5 класса МБУДО ХШ№1

	Наименование раздела, темы		Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5 год обучения I полугодие					
	Раздел 10. Искусство Западной Европы конца XIX -первой половины XX века				
10.1.	Стили и направления	комбинирова	36	18	18

	искусства XX века	нный			
--	-------------------	------	--	--	--

Продолжение Таблица 6.

10.2.	Матисс	Беседа	3	1,5	1,5
10.3.	Пикассо	Беседа	3	1,5	1,5
10.4.	Абстрактное искусство	Беседа	6	3	3
	Итого за 1 полугодие:		48	24	24

В соответствии с рабочей программой образовательного курса "История искусств" блок "Стили и направления в искусстве" предполагает 24 аудиторный часа и столько же на самостоятельную работу. Данный блок можно разделить на небольшие модули по темам программы:

10.1. Стили и направления в искусстве

Сформировать у учащихся понятия об изменении художественных стилей и направлений в искусстве XX века, отстранении от достижений реализма; понимание стилистических особенностей направлений искусства XX века; раскрыть предпосылки зарождения разнообразных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других направлений, их быструю смену.

Разобрать первопричины зарождения различных формалистических течений и их быструю смену: кубизм, абстракционизм, сюрреализм и другие направлений.

Самостоятельная работа: словарная работа с терминами: «фовизм», «экспрессионизм», «кубизм», «футуризм», «сюрреализм»; выписать названия основных работ. Презентация по теме.

10.2. Творчество А.Матисса

Создать представление об Анри Матиссе, открывшего новые возможности цвета и таящуюся в нем лучистую энергию.

Познакомить с декоративным, красочным, оптимистическим характером творчества художника.

Самостоятельная работа: Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса.

10.3. Творчество П.Пикассо

Ознакомить с творчеством Пабло Пикассо, создавшего знаковые произведения во всех направлениях живописи своего периода.

Представить творческий путь художника; обратить внимание на гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями периодов деятельности Пикассо.

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по творчеству П.Пикассо.

10.4. Абстрактное искусство XX века.

Рассмотреть абстрактное искусство XX века, сформировать понимание абстракции и абстрактного искусства.

В. В. Кандинский, К. С. Малевич, В. Е. Татлин и Пит Мондриан. Особенности и значение их творчества.

Самостоятельная работа: словарная работа над терминами: «конструктивизм», «супрематизм», «супрематическая композиция», «неопластицизм» и др.

Данная программа предлагает преобладание лекционного формата, с включением бесед и ряда домашних заданий описательного характера. Период в искусстве достаточно сложный в понимании для учеников 5-го класса художественной школы, в среднем это возраст 14-16 лет. Для эстетической оценки этих неоднозначных и противоречивых явлений в искусстве должно соответствовать определенному уровню знаний. Ведь XX век в целом это век противоречий в искусстве, всевозможных конфликтов и разочарований и одновременно надежд и исканий. Модернизм, возникший в это время, характеризуется многообразием противоречий, отрицаний классических традиций и устоявшихся канонов в искусстве. Философско-эстетические основы (фрейдизм, неопозитивизм, прагматизм), стоящие в основе искусства XX века также предлагают новые способы интерпретации, оценки действительности, часто говорят о глубоком кризисе общества и культуры. И это искусство зачастую, чем непонятнее, тем лучше, как считали

художники. Многие направления этого времени созвучны были главной тенденции XX века - множественности художественных миров и явились блестящим выразителем внутренних противоречий и разлада в душах человечества между двумя мировыми войнами. Например, тема сюрреализма возможна к успешному осмыслению и изучению при формировании проблемных заданий, направленных на обнаружение индивидуализма в творчестве различных художников. Возможно и подключение компьютерных технологий, причем не только в форме создания презентаций, но и составление всевозможных терминологических и понятийных словарей, а так же интересным направлением в заданиях может стать создание виртуальных экскурсий.

Опираясь на личный опыт педагогической деятельности, занимаясь преподаванием истории искусств уже большое количество лет, хочется отметить, что передача знаний преподавателем в лекционном, готовом виде приводит к простому запоминанию и не вызывает желания анализировать и формировать свои собственные суждения. Учебный предмет История изобразительного искусства предполагает множество задач, в которые входит формирование мировоззрения, эстетического идеала, умения создавать собственные суждения о произведениях, развитие творческих способностей, познавательной и эмоциональной активности. На уроках ученики приобретают умение видеть и чувствовать, различать, понимать и оценивать художественные произведения. И у этого предмета, история искусств, есть огромные возможности по формированию восприятия и понимания искусства в целом, формирования личности, которая не равнодушна к прекрасному и может научить не только "смотреть", но и "видеть". Искусство иногда называют неммым диалогом, и это, конечно же, справедливо. Ведь несмотря на то, что картины не умеют говорить, они все-таки несут нам информацию, которую в них заложил художник, нужно только научиться "вступать в диалог". И от зрителя требуется активное участие, чтобы не получить простой монолог со стороны произведения искусства. Феномен

восприятия и художественного восприятия в частности, современными учеными описывается как творческий процесс автора по созданию образа, как диалог с природой, окружением, а также диалог со зрителем. Вот этому и нужно научить детей в процессе изучения истории искусства, умению задавать картинам вопросы.

Очень важно приучать ребенка к зрительному восприятию, ведь анализ произведений, рассматривание их с точки детального разбора, поисков цветовых колоритов, композиционных линий, обдумывание образов, все это ведет к развитию мышления. Но для достижения этих целей, для достижения точки развития, необходимо проектировать и формировать образовательный процесс таким образом, чтобы в результате получить необходимую заинтересованность, а также возможность творить этими детьми, создавать уже свои произведения. Это еще одна немаловажная черта предмета "История искусств", еще одна немаловажная черта в цепочки доказательных фактов о необходимости этого предмета и поисков новых форм его преподавания. В теории Л.С.Выготского есть такая особенность детской психики, как "внутренняя страстность ребенка". Это говорит о повышенной эмоциональной отзывчивости детей на непосредственные впечатления органов чувств, о возможности и желании экспериментировать с этими переживаниями, что так же является необходимым условием для формирования художественного восприятия. А дальше можно говорить уже и о возможности осмыслять и обобщать эти переживания. И особо хочется подчеркнуть роль учебного предмета "история искусств", так как он способствует формированию "зрелой души" (И.В.Христосенко), души, максимально достигшей способности чувствовать и сочувствовать, страдать и сострадать.

Достаточно длительное время, да и на сегодняшний день, процесс изучения искусства заканчивался искусством реалистичной школы 19 века. Современное искусство в таких программах ассоциируется с импрессионизмом и постимпрессионизмом. А 20 век представлен был

отечественным соцреализмом и близким к ним западными художниками.

Но уже современные возможности позволяют представить достаточно широко и многогранно картину развития искусства XX века. Кстати, по воспоминаниям современников, Казимиру Малевичу достаточно было час вести лекцию перед неподготовленной аудиторией, чтобы превратить слушателей из скептиков в утвердителей нового искусства. И это притом, что мало кто из учеников понимал все выдуманные и вычитанные термины, которые он так любил использовать в своей речи.

Передача знаний преподавателем в лекционном, готовом виде приводит к простому запоминанию и не вызывает желания анализировать и формировать свои собственные суждения. Если принять к рассмотрению концепцию модернизации образования, которая предполагает развитие личности ученика, его созидательных способностей, то выявляется потребность в реализации современных инновационных педагогических технологий. В настоящее время допускается вариативность при составлении общеобразовательных программ в области искусства, а многообразие авторских методик и технологий позволяет моделировать и проектировать образовательный процесс по усмотрению педагога. Приоритетом, конечно же, остается создание гармонии между искусством и учеником, а также формирование процесса путем сотрудничества педагога и ученика. Немаловажным в данном процессе является наличие у преподавателя ряда педагогических компетенций, составляющих совокупность различных действий в рамках профессиональной деятельности. Современные требования выдвигают бесспорные приоритеты развития: инновационная деятельность, исследовательская, работа в творческих группах и различных методических объединениях, освоение новых педагогических технологий, активное участие в различных фестивалях и конкурсах и конечно же, трансляция собственного педагогического опыта. Подобные пути формируют педагога, который сможет не только реализовать, но и спроектировать новый образовательный процесс.

Для подтверждения гипотезы, выдвинутой во введении, о повышении результативности в понимании и восприятии искусства при внедрении разработанного образовательного процесса с введением различных педагогических технологий, необходимо провести педагогический эксперимент.

И вот при таком подходе, конечно же, необходимо использовать части рабочего плана, отведенные под самостоятельную работу. При изучении искусства XX века можно, опираясь на проблемный метод, на проектный метод и метод исследований, используя потенциал этих современных технологий создать интересный, захватывающий и результативный образовательный процесс. В данной системе преподаватель выступает организатором процесса, помогая ученикам создавать свой опыт общения с новыми формами обучения, а также сформировать свой взгляд на искусство XX века.

Приступим к рассмотрению экспериментальной работы по формированию понимания и восприятия искусства XX века в рамках занятий по изучению истории искусств в 5-м классе художественной школы.

Для получения объективных результатов в соответствии с методикой проведения научно-педагогического эксперимента в психолого-педагогической практике необходимо выполнить ряд условий:

- на начальном этапе равенство контрольной и экспериментальной группы является обязательным,
- контрольная и экспериментальная группы находятся в одинаковых временных и образовательных условиях;
- на протяжении всего проводимого эксперимента количественный состав групп не должен меняться;

Образовательный процесс в контрольной и экспериментальной группах осуществляется по выбранным учебным программам, образовательный процесс в экспериментальной группе дополняется разработанными педагогическими условиями. Педагогические условия в данном варианте -

это созданные обстоятельства изменения образовательной среды в исследуемом компоненте. В экспериментальной группе происходит воздействие с предлагаемыми изменениями образовательного процесса:

- оснащение образовательного процесса научно-методическим и технологическим содержанием (учебные пособия, наглядно-иллюстративные материалы, электронные ресурсы и пособия, медиотека, методические рекомендации, раскрывающие содержание и художественные особенности изобразительного искусства XX века);

- введение активных форм обучения и педагогических технологий;

- применение практических заданий, творческих и исследовательских проектов, внедрение проблемных задач, скетчтехнологий и т.п.

Для проведения педагогического эксперимента в рамках данной диссертации был взят за основу метод, предложенный и разработанный психологом и статистиком Р.А.Фишером, с двумя равнозначными группами, одна из которых является контрольной, во второй же группе происходит воздействие. Итогом эксперимента является сравнение результатов этих двух групп. Данная форма используется в том случае, когда нет возможности и необходимости проводить предварительное тестирование испытуемых. Структурный плана эксперимента показан в таблице 7.

Таблица 7. Структурный план эксперимента

1.Контрольная группа	R		1
2.Экспериментальная группа	R	X	2

При описании данного плана эксперимента будем использовать символизацию, предложенную Кэмпбеллом. Здесь R-рандоминизация, X-воздействие, O1-тестирование первой группы, O2-тестирование второй группы. В нашем варианте используется две градации независимой переменной: есть воздействие, нет воздействия. Измерение изменений даст материал для сравнения двух групп. Обработка полученных в результате данных, производится с применением традиционных математических оценок

статистики.

На каждом этапе эксперимента определена его структура: цель, методы, диагностический инструментарий и результаты эксперимента.

Проведение эксперимента.

Для проверки гипотез, выдвинутых в данной диссертации по теме "Формирование восприятия и понимания искусства авангарда XX века в 5-м классе художественной школы на занятиях по дисциплине "История искусств" был проведен эксперимент с воздействием в течении первого полугодия учебного года 2017-2018гг, с 14.09.2017 по 14.12.2017, что соответствует рабочему плану дисциплины История искусств. Эксперимент включал в себя организацию образовательного процесса учащихся 5-ых классов МБУДО ХШ№1 г.Тольятти, 20 учащихся (контрольная группа и экспериментальная). Контрольная группа, 5А класс, без дополнительного воздействия -10 человек, экспериментальная группа, 5Б, с введением воздействия, 10 человек.

Целью эксперимента было исследование результативности и эффективности предлагаемой методики формирования восприятия и понимания искусства, а также проверка работоспособности спроектированного образовательного процесса. Основным положением, выдвигаемым на защиту, является результативность формирования восприятия и понимания искусства при внедрении разработанной модели образовательного процесса, включающей в себя в разделе методики Электронный программно-методический комплекс "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века". Исходным положением при выборе методики являлось то, что процесс формирования восприятия и понимания искусства будет результативным, если методическая модель и входящие в ее структуру методы будут подчиняться дидактическим принципам, способствующим повышению уровня понимания и восприятия искусства.

Задачи:

1. провести занятия в контрольной группе согласно рабочей

программе, в экспериментальной согласно разработанной модели методической системы;

2. провести итоговое тестирование по теме занятий и обработать результаты

3. сформулировать вывод по итогам эксперимента.

Занятия с учащимися проводились с использованием следующих форм и методов, и приемов педагогических технологий:

1. Технология традиционного обучения:

Формы обучения:

Лекции; практические занятия;
индивидуальное домашнее задание.

Методы обучения:

Словесные, объяснительно-иллюстративные, практические и наглядные.

Приемы обучения: ассоциация, аналогия, рассуждение, анализ.

2. Информационные технологии:

Формы обучения: визуальная лекция, электронный учебник, дистанционное обучение, мультимедиа, виртуальная реальность

Методы обучения: презентационный метод, практический, облачные технологии, банки и базы данных, гипертекстовые обучающие технологии,

Приемы: обсуждения, сравнения, сопоставления, интерпретации, анализ и синтез произведений, выводы.

3. Технология развития:

Формы обучения: лекция-беседа; семинар «круглый стол».

Методы обучения: презентационный метод; проблемный, демонстрационный метод.

Приемы: синтез, систематизация, сопоставление, диалог, обсуждение, размышление, анализ и обобщение

4. Проектные технологии

Формы обучения: занятие-игра, состязание; совместное творческое

создание;

семинар «круглый стол».

Методы обучения: исследовательский метод; поисковый метод; научный метод; круглый стол, мозговой штурм, творческий отчет, статистический метод

Приемы: диалог, поиск информации, анализ, синтез, осмысление.

5. Личностно-ориентированные технологии

Формы обучения: занятие-игра, состязание;

Методы обучения: исследовательский метод;

Приемы: диалог.

6. Пространственно-временной метод

Формы обучения: лекция-беседа; самостоятельная работа; погружение, творческие недели, индивидуальное домашнее задание.

Методы обучения: исследовательский метод; поисковый метод; словесный; творческий отчет(эссе)

Приемы: диалог, поиск информации, сопоставление, рассуждение

7. Метод обратной связи (метод двустороннего взаимодействия)

Формы обучения: беседа; фронтальная работа; дискуссия.

Методы обучения: наглядные, словесные.

Приемы обучения: диалог, обсуждение, анализ, вывод

8. Метод практического обучения

Формы обучения: беседа; практическое рисование.

Методы обучения: творческие работы.

Приемы обучения: обсуждение, анализ, рисование

9. Развитие критического мышления

Формы обучения: лекция-беседа, семинар;

Методы обучения: наглядные, словесные, практические

Приемы: вызов, прием "инсайт", поиск информации, осмысление, рефлексия

10. *Скетчноутинг, интеллект-карты* (методика опорных сигналов В.Ф.Шаталова)

Формы обучения: функциональное рисование; домашнее задание; опорный конспект

Методы обучения: наглядные, практические

Приемы: визуальные заметки, рисунок-конспект, поиск информации, осмысление, анализ.

Отдельно стоит отметить об электронной составляющей предложенного раздела по изучению темы "Стили и направления в искусстве XX века". Собранные материалы в одном ресурсе создали условия для доступности самой информации, чем упростили путь подготовки к рекомендуемым заданиям.

Хотелось бы подчеркнуть значимость занятий по изучению истории искусства и обратить внимание на важность вот такой стороны этого процесса. В процессе познания искусства немаловажным моментом является процесс переживания произведения искусства, который вырабатывает новые моральные критерии и суждения. И вот они могут иметь более яркую воспитательную силу, чем знания, которые можно получить в процессе сообщения их преподавателем. Эмоциональное потрясение, сопереживание, обдумывание увиденного может повлиять на всю дальнейшую эмоциональную отзывчивость.

Проектный метод, введенный в методическую модель, позволяет привнести на уроки истории искусства практический вид изобразительности, который должен способствовать развитию художественного восприятия произведений искусства через глубокое проникновение в его суть. Для проверки данного положения был внедрен проект "Стили и направления в искусстве". Одной из его задач было создание своего произведения, произведения по мотивам картины Б.Кустодиева "Купчиха за чаем". Но первостепенной задачей стало соединение практического вида деятельности и привычного формата бесед. Предполагалось, что учащиеся в ходе проекта

достигнут оптимального соотношения восприятия произведений искусства и практической деятельности, окажутся более разносторонними в своих суждениях и оценках по отношению к произведениям искусства XX века, будут не только рассуждать о художественной форме картин в совокупности с содержанием, но покажут уровень эмоциональной отзывчивости, покажут широту своих взглядов и разносторонность подхода анализа искусства.

Использование метода проектов предполагает развитие идей обучения и создание учащимися новых «продуктов», имеющих практическую значимость для других. Что дает возможность ученикам не только обогатить себя новыми знаниями, но и создать осязаемый предмет, который можно представить обществу, поделиться своими достижениями, изысканиями и мыслями с окружением, тем самым реализуется потребность в общении, происходит овладение нормами взаимоотношений, не только в рамках учитель-ученик, но и значительно шире.

Когда учащийся при изучении темы пробует сам создать произведение в стиле какого-либо художника, направления искусства, либо апробировать свои силы, да и новые знания, конечно же, пропуская всю эту информацию, эмоции, размышления через свой разум и сердце, беря в руки кисти и краски, то он как бы попадает в то время и место, в котором были созданы эти картины. И в этот момент начинает срабатывать осознанное понимание того, мимо чего можно было просто пройти, вскользь глянув на работы, того же супрематического Малевича. На первый взгляд учащимся кажется, что нет ничего более простого, чем накидать на холст или бумагу эти цветные квадраты, треугольники, да и круги тоже, но...Встает вопрос о сохранении, вернее о передаче информации, характера, настроения через все те же самые обычные и повседневные цветные геометрические формы. И как же, например, показать, перерабатывая картину Кустодиева «Купчиха за чаем», показать, нарисовать эти треугольники и квадраты, чтобы на нас смотрела та самая Купчиха, которая уютно расположилась на длительное время за этим прекрасным столом, долго и с упоением пить чай. И тогда начинается

осмысление, и тогда мы начинаем осознавать, что нет ничего случайного и проходного в искусстве.

Проектная деятельность также влияет на формирование коммуникативных способностей в процессе обсуждения найденной информации, защиты своих проектов. Можно предложить учащемуся выполнить роль экскурсовода по им же созданной исследовательской выставке. И вот в тот момент, когда он выйдет перед случайными людьми делиться знаниями, полученными им самим в ходе глубокого исследования, у новоиспеченного экскурсовода появится возможность не просто рассказать прочитанную в учебнике информацию, а с гордостью поделиться с людьми тем, что скрыто в произведениях искусства на первый взгляд, но им обнаружено, раскрыто и преподнесено для очень широкой публики.

Не остаются в стороне и вопросы развития личностных сторон учащихся, таких как самобытность мышления, возможность фантазировать, проявлять любознательность и развивать свои творческие и исследовательские амбиции. Каждый раз, изучая ту или иную тему, учащийся доходит до тех вершин, которые нужно буквально покорить, исследуя, находя и обдумывая ту или иную тему.

Блок заданий

Задание №1.

Данное задание - это целый блок занятий по теме "Стили и направления в искусстве XX века", рассчитанный на 18 аудиторных и 18 часов самостоятельной работы. В программу был внедрен проект "Стили и направления в искусстве XX века" (Приложение 2), в основе которого лежит внедрение новых педагогических технологий.

В результате изучения данной темы учащиеся должны понять значимость произведений искусства, являющихся целым миром. У каждого из них свое личное пространство и конкретное время, свой «пульс», сила, энергия, ритм, сила объединения, обеспечивающая цельность и единство смысла. Создавать произведение изобразительного искусства - это не просто

его "сделать", это как рождение новой единицы с единством структуры и индивидуальностью формы и смысла.

Учащиеся приходят к пониманию содержания языка искусства через эмоциональное восприятие и собственную творческую деятельность. Эффективность занятий во многом зависит от подготовительного этапа, от сбора наглядного материала и представления его в интересной форме.

При освоении темы «Стили и направления искусства XX века» учащиеся «пропускают» через себя эти сложные произведения, которые трудны в восприятии и многообразны в средствах выразительности.

Для понимания сложности абстрактного искусства юному художнику предлагается самому создать картину в выбранном им стиле или художественном направлении. Только оказавшись на месте художника, он приходит к пониманию авторского стиля. Учащиеся, собирая материал, развивают навыки работы с различными источниками информации и, таким образом, осознанно подходят к восприятию произведений искусства. Выполнение практической работы дает возможность учащимся испытать чувства, которыми хотел поделиться художник и осознать технические приемы, использованные им при создании картины. Так у детей появляются дополнительные возможности для создания в дальнейшем своих творческих произведений.

Для практической работы предлагается к размышлению картина Б.Кустодиева «Купчиха за чаем». Создание различных вариантов стилистических преобразований этого произведения позволяет прочувствовать неисчерпаемые возможности искусства.

Итогом подобного погружения в искусствоведческую тему, большой теоретической и практической работы учащихся, стала её публичная защита (открытый урок).

Педагогическая цель: Формирование осознанного восприятия и понимания искусства XX века.

Задачи эксперимента:

1. Создание условий для знакомства с произведениями изобразительного искусства 20 века; формирование представления о различных стилистических направлениях в искусстве XX века.
2. Развитие образного мышления, эмоциональной отзывчивости учащихся.
3. Развитие творческой и познавательной активности, совершенствование навыков декоративного, абстрактного и предметного рисования.
4. Развитие навыков самостоятельной работы с различными дополнительными источниками, устной речи.
5. Воспитание чувства прекрасного, интереса к культурным ценностям человечества.
6. Формирование умений по раскрытию темы, компоновки замысла рисунка на листе, изображению фигуры, предметов; умений использовать средства выразительности для передачи собственных мыслей и переживаний.

Планируемые результаты.

Предметные:

1. Понимать специфику образного языка изобразительного искусства;
2. использовать символику, выразительные средства предметной, абстрактной, орнаментальной композиции;
3. выполнить эскизы объектов станкового искусства (4 варианта), создать итоговую работу;
4. уметь применять изобразительные материалы и выразительные средства станковой композиции в творческой работе;
5. развитие творческих способностей, с гибкостью мышления, оригинальностью, точностью и смелостью в творчестве, проявление любознательности.

Личностные

1. Уважительно относиться к культуре и искусству;
2. понимать роль культуры и искусства в жизни человека;
3. уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;

4. уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;
5. уметь отстаивать свою точку зрения;
6. уметь достигать поставленные цели, оппонировать, создавать образ своих эмоций.

Метапредметные

Познавательные:

1. овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
2. стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов;
3. научить анализировать информацию, обобщать сведения, определять понятия, облачать информацию в образы словесные и изобразительные;
4. научить ориентироваться в направлениях искусства XXв.

Коммуникативные:

1. овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения творческой работы;
2. использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение отдельных упражнений по живописи.

Регулятивные:

1. уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
2. находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
3. уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность;
4. уметь организовать место занятий.

Таблица 8. Этапы прохождения проекта.

	Вид деятельности	Аудиторное занятие	Самостоятельная работа
1	<p>Вводное занятие. Повторение предыдущих тем (импрессионизм, постимпрессионизм). Беседа об искусстве XX века.</p> <p><u>Домашнее задание:</u> подготовка рассказа об одном из направлений искусства первой половины XX века. Возможно (материал для выполнения задания рекомендуется взять из ЭПК "стили и направления в искусстве"). При подготовке ответа рекомендуется использовать технику "временного переноса" (пространственно-временной метод), метод "оживления персоны".</p>	1,5	1,5
2	<p>Семинар "круглый стол". Определение проблемы проекта, выдвижение гипотезы (необходимость совмещения теоретического познания темы и практической изобразительности).</p> <p><u>Домашнее задание:</u> создание картотеки</p>	3	1,5

	картин по одному из направлений искусства первой половины XX века.		
3	<p>Начало практической работы.</p> <p>Выбор первоисточника для творческих стилизаций и создания своих собственных картин.</p> <p>По предложенным шаблонам (картина Кустодиева "Купчиха за чаем").</p> <p>Начало работы над эскизами (необходимо выполнить 4 варианта- 4 направления искусства (примитивизм, кубизм, супрематизм,</p>	1,5	3

Продолжение Таблица 8.

	экспрессионизм, фовизм и др)		
4	<p>Работа над эскизами. Работа участников над творческими заданиями.</p> <p><u>Домашнее задание:</u> завершение эскизов в цвете</p> <p>Учащиеся получают второе домашнее задание-создание календаря на каждый день (срок выполнения - один месяц)</p>	1,5	1,5
5	<p>Промежуточное обсуждение. Выбор эскиза для итоговой работы. Начало работы на формате (единый для всех (40x40см)</p> <p><u>Домашнее задание:</u> создание иллюстрированного словаря. Начало работы над итоговой презентацией к защите. Тема соответствует направлению искусства по выбранному эскизу.</p>	4,5	4,5
	Завершение работы над заданием.	3	3

6	Обсуждение словарей, фронтальная работа. Анализ выполненных заданий. Лекция-беседа. <u>Домашнее задание:</u> продолжение работы над иллюстрированным словарем. Подготовить рассказ об одной из картин, представленных в разделе "Виртуальный Музей" ЭПМК		
7	Посещение виртуального музея. Экскурсоводы - учитель и ученики. <u>Домашнее задание:</u> подготовка к итоговой	1,5	3

Продолжение Таблица 8.

	защите.		
	Открытая защита итоговой работы	1,5	

В представленном блоке уроков, рассчитанном на 18 аудиторных часов и 18 часов самостоятельной работы, отводится время на теоретическое изучение нового материала и практическое выполнение итоговой работы (Таблица 8). Выполнение презентации по выбранному направлению искусства для итоговой защиты предлагается для самостоятельной работы.

Хотелось бы отметить еще один результат проведения этого проекта. После проживания столь сложного искусства, искусства XX века, беспредметных форм выразительности, создания собственного произведения, у учащихся происходит открытие- открытие автора в себе. Всеми участниками проекта были открыты коммуникативные возможности художественных средств выразительности, языка искусства. После проведения публичной защиты своих творческих работ и исследований, ребята обнаружили в себе автора, который может воздействовать на зрителей,

на их восприятие мира и искусства, менять их настроение и видение себя. И здесь, самым важным достижением, становится возможность общаться совсем по-иному, непривычному каналу, назовем это общением искусством.

По теории психологов и педагогов-художников, посвященной особенностям художественного восприятия, можно выделить три ступени его развития.

1 ступень -(1-5 лет) манипулятивно-изобразительная

2 ступень (9-9 лет) изобразительно-выразительная

3 ступень (10-15 лет) художественно-коммуникативная. Эта ступень как раз соответствует своей верхней возрастной границе возрасту участников проекта. На данной ступени в процессе творчества и изучения искусства происходит открытие языка искусства как кода восприятия на базе диалога: Я-Автор, Автор-Культура, Я-Культура. Эта ступень характеризуется психологами как период использование языка искусства средством создания собственного образа окружающего мира.

Подчеркнуть важность собственной творческой и практической деятельности на уроках изучения истории искусства можно словами А.А.Мелик-Пашаева, который говорил о том, что для вступления в диалог с автором, ребенку необходимо самому попробовать стать автором, погрузиться в процесс художественного творчества. Благодаря такому проникновению в среду художника, ученик как бы изнутри воспринимает процесс, его суть, возникающие трудности и как в результате получается произведение искусства.

В современной педагогике отмечается важность взаимодействия двух видов деятельности (восприятия и созидания) в процессе формирования восприятия.

Для данного подхода характерны некоторые закономерности:

- практическая форма работы учащихся не должна стать первоосновой, она используется только для закрепления нового материала;
- изучение нового материала всегда начинается с теоретических

знаний

Задание №2. Создание календаря "Каждый день - картина"

Данное задание является полностью самостоятельной работой учащихся вне аудитории. Суть его заключается в поиске картин в четко заданных временных рамках Искусства первых двух третей XX века. Картина подбирается по настроению каждого дня, по соответствию открытиям и новым знаниям дня, по цветовому колориту, похожему на гамму собственного гардероба в конкретный день. Каждую неделю сдается отчет и по истечении месяца проводится анализ данного календаря. Целью данного задания является создание багажа "насмотренности", в первую очередь, и конечно же, завуалированный анализ произведений искусства, выбор их по некоему ассоциативному принципу.

Задание №3. Скетчноутинг.

Данное задание учащиеся получают во время изучения темы "Абстрактное искусство" (3 часа аудиторных занятий и 3 часа на самостоятельную работу).

Скетчноутинг - это современный способ полезного рисования. Скетч - быстрые визуальные зарисовки, дополняемые текстом, возможно рукописным, схемами, рисунками, всевозможными упрощенными зарисовками, а также элементами топографии. И это рисунок-конспект по конкретной теме. Достоинством скетчноутинга является одновременная активизация двух каналов восприятия: визуального и аудиального. Учащимся предлагается выполнить скетч-конспект по двум направлениям искусства XX века. Задача - подобрать подходящий шрифт для заголовка-названия; разместить на листе только самую важную и характерную информацию по теме, выполнить зарисовки визуальных образов; выдержать правила композиции при формировании плоскости листа. Такой прием дает возможность акцентировать свое внимание на самых важных моментах, делать как бы выжимку при помощи схем и текста самого важного. Подобные скетчи выполняются учащимися на уроках, им разрешается в

момент прослушивания информации зарисовывать в своих тетрадях самые важные идеи. А позднее, дома нужно создать скетч на формате А3, в цветном варианте. На первый взгляд подобные работы выглядят бессистемными и создают впечатление информационного хаоса. Нет привычной нам горизонтальной и вертикальной подачи текста. Здесь задача стоит немного другая, насытить лист реально важной и полезной информацией, которую захочется сохранить на будущее. Одним из правил скетчинга является создание каждой единицы информации визуальным новым, отличным от другого блока информации. Важно потом, бросив беглый взгляд на скетч, сразу же вспомнить, воспроизвести в памяти ту информацию, которая была сконцентрирована в работе. Не смотря на, казалось бы, одни и те же приемы, принципы создания скетчей, у каждого учащегося получается глубоко индивидуальная работа.

Данное задание выполняется в конце образовательного блока по теме.

Задание №4. Музейная практика.

В рамках данного исследования было организовано две музейные практики. Первый вариант - это посещение виртуального музея, созданного преподавателем- исследователем на базе разработанного электронного программно-методического комплекса. Инновационный формат организации урока такого формата дает возможность окунуться в атмосферу созерцания искусства всем учащимся класса. Мультимедийные выставки как направление набирают обороты и широко распространяется по стране. Ключевые идеи: обращение к очень широкой публике, мобильность, доступность размещения и, конечно же, развлечение. Цель подобных выставок - глубокое погружение в произведения живописи через мультисенсорную среду. Новаторскими приемами являются мобильность, отсутствие экскурсоводов, зритель остается наедине с собой. Синтез живописи и музыки создает атмосферу проживания эпохи. Были внесены авторские поправки в идею подобных выставок. Экскурсоводами были учащиеся, подготовившие рассказ-погружение об одном произведении.

Ученикам было предложено при подготовке к данному опыту использовать метод "оживления", рассказывая о картине и художнике, как будто они были тому свидетелями.

Вторая часть музейной практики была организована в поездке в Санкт-Петербург и Москву, в которой принимали участие дети из двух групп, контрольной и экспериментальной. Перечень музеев достаточно широк: музей имени Пушкина, Штаб Эрмитажа, Русский музей, музей современного искусства "Эрарта". Экскурсии, обсуждения, зарисовки, фотографии рядом с экспонатами, детальное рассматривание картин, да и многое другое останутся надолго в памяти ребят. Такое близкое соприкосновение с искусством, конечно же, внесло свою лепту в процесс формирования восприятия и понимания искусства. Каждый музей предлагает интересные форматы в организации образовательного процесса.

Экскурсии музея "Эрарта", например, характеризуются интерактивностью, учащиеся постоянно решают всевозможные задачи и пытаются разобраться в задаваемых вопросах. В этом музее перед учащимися ставится задача не просто получать информацию, слушая экскурсовода, а добираться до сути самостоятельно, через дискуссию и обсуждение. Программа игр-квестов "В поисках смысла Жи, или игра с искусством" буквально переворачивает отношение ребят к произведениям современного искусства, давая им возможность взглянуть совершенно по-другому на расшифрованные ими же произведения современного искусства. Из общения с этим музеем можно вынести великолепнейшие, работающие методы работы с группой. Качественно новым методом, конечно же становится синтез искусств, в котором через восприятие через разные каналы восприятия происходит интереснейшая интерпретация произведений.

Музейная практика на этапе современного развития полна различных возможностей, приобщения учащихся к искусству, вовлечения его в осознанное понимание, анализ, проживание, в моделирование "реальности" в рамках музейного пространства.

Все перечисленные задания вошли в модель формирования восприятия и понимания искусства авангарда XX века.

2.4. Результаты экспериментальной работы по формированию восприятия и понимания искусства учащимися 5-ых классов на занятиях дисциплины История искусств

В процессе проведения эксперимента, целью которого было исследование результативности и эффективности предлагаемой методики формирования восприятия и понимания искусства, а так же работоспособность спроектированного образовательного процесса, было проведено занятия, разделенные на три блока:

1. Проект "Стили и направления искусства XX века"
2. Творчество Матисса и Пикассо
3. Абстрактное искусство

При диагностике результатов в двух группах, контрольной и экспериментальной, для проведения контрольного среза по теме раздела "Стили и направления в искусстве XX века" было проведено два теста.

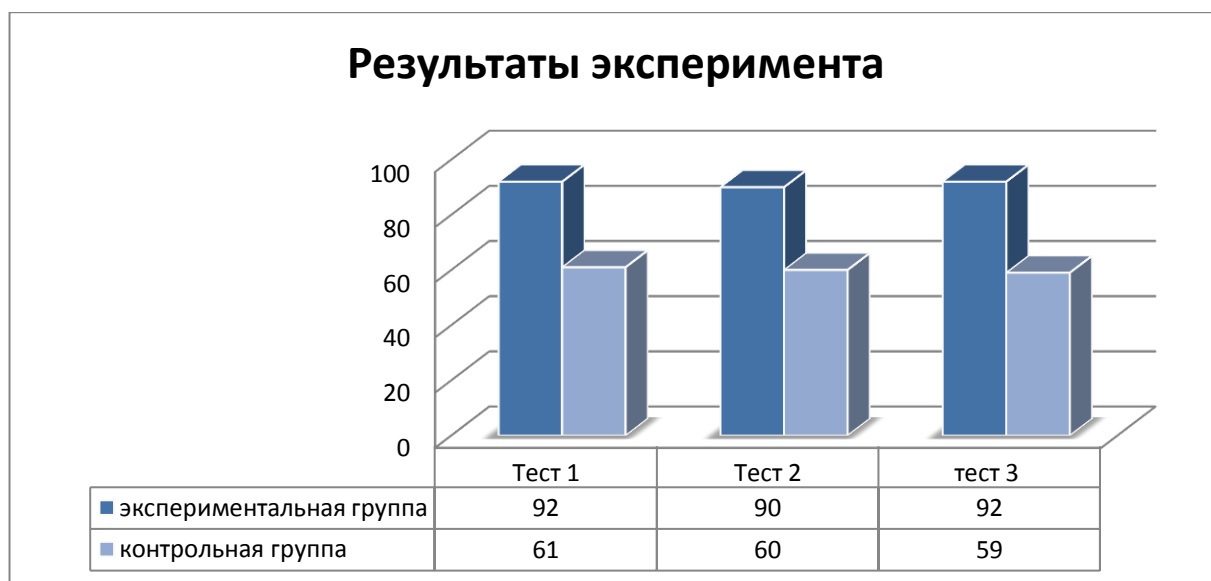
Испытуемым предлагалось в течении одного академического часа ответить на 10 вопросов в каждом тесте в письменной форме. Тестовая форма представляет собой группу заданий, объединенных по структурным признакам: открытого типа с возможным ответом свободного изложения; закрытого типа с альтернативными ответами, с множеством выбора и с восстановлением соответствия, с заданиями на соответствие авторов и их произведений.

В эксперименте участвовали 20 учащихся: контрольная группа, 5А класс, без дополнительного воздействия- 10 человек, экспериментальная группа, 5Б, с введением воздействия, 10 человек.

В результате тестирования было установлено, что уровень показателей знаний, общее количество верных ответов и суждений, во второй

(экспериментальной) группе значительно выше, чем в контрольной группе.

Результаты эксперимента по итогам проведенных трех тестов можно увидеть в первой гистограмме. Результативность показателей в экспериментальной группе в среднем составляет от 90% до 92%, что значительно выше, чем в контрольной группе, в которой не проводилось экспериментальное воздействие, и составляет от 59% до 61%, в зависимости от теста (Гистограмма 1).

Рисунок 3. Гистограмма результатов эксперимента

Были разработаны следующие уровни оценивания знаний учащихся, привязанные к количеству верных ответов.

Таблица 9. Уровни верных ответов

Уровни оценки	Количество верных ответов
Высокий	10-9
Средний	8-5
Низкий	4-1

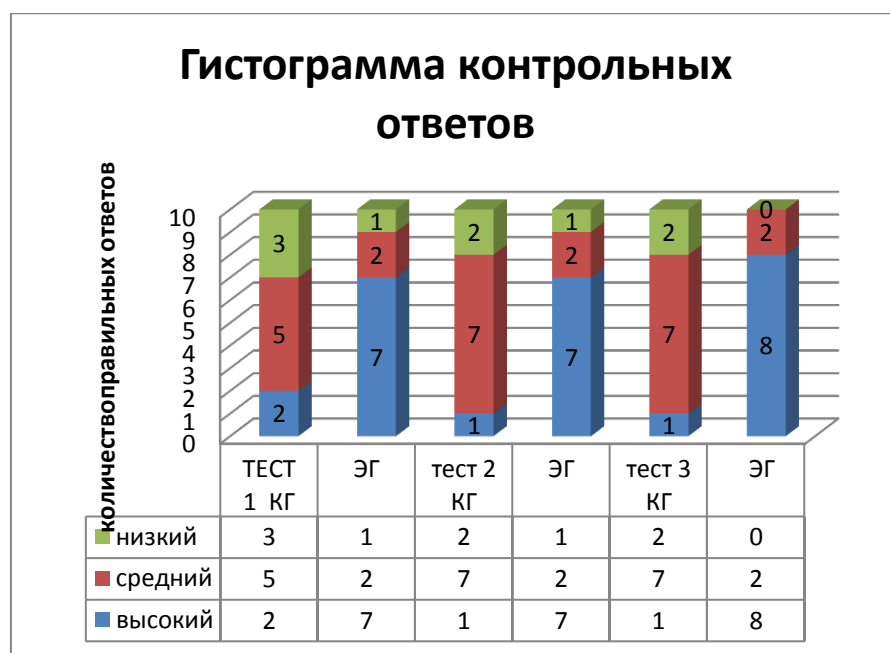
Диаграмма 1. Сводные результаты Теста №1 двух групп.

Диаграмма 2. Сводные результаты Теста №2 двух групп.

Диаграмма 3. Сводные результаты Теста №3 двух групп.

Гистограмма 2. Контрольные ответы

Гистограмма 3. Сводная гистограмма контрольных ответов

Основным положением, выдвигаемым на защиту, является результативность формирования восприятия и понимания искусства при внедрении разработанной модели образовательного процесса, включающей в себя в разделе методики Электронный программно-методический комплекс "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века". Исходным

положением при выборе методики являлось то, что процесс формирования восприятия и понимания искусства будет результативным, если методическая модель и входящие в ее структуру методы будут подчиняться дидактическим принципам, способствующим повышению уровня понимания и восприятия искусства.

Задачи:

1. провести занятия в контрольной группе согласно рабочей программе, в экспериментальной согласно разработанной модели методической системы;
2. провести итоговое тестирование по теме занятий и обработать результаты;
3. сформулировать вывод по итогам эксперимента.

Анализ результатов проведенных тестовых заданий показал, что после внедрения воздействия в процесс обучения экспериментальной группы, введение структурированного электронного программно-методического комплекса, базирующемся на синтезе обоснованных методов, можно диагностировать достаточно высокие показатели усвоения знаний учащимися. Средний показатель в экспериментальной группе составляет 90-92 % верных ответов, в контрольной группе этот показатель на уровне 59-61%.

В результате проведенного исследования можно сказать, что у большого количества учащихся, принимавших участие в эксперименте, была отмечена заинтересованность в познании искусства авангарда XX века, ярко проявились высокие результаты в формировании образного виденья. Также следует сказать, что при выполнении творческих заданий все учащиеся из экспериментальной группы с огромным удовольствием и заинтересованностью вникали в тонкости и нюансы искусства авангарда, с удовольствием создавали свои произведения в выбранных направлениях искусства XX века, готовили презентации к защите, демонстрируя осознанное понимание искусства XX века.

2.5. Программно-методический комплекс к дисциплине История искусств для учащихся 5-ых классов художественной школы, включающий методические материалы, практические задания по теме "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века"

Программно-методический комплекс (ПМК) – это синтез программных, методических средств, направленных на поддержание процесса преподавания определенного учебного предмета или его темы; структурированный комплекс логически связанных дидактических единиц по учебному дисциплине, система нормативных, учебно-методических документов, методов и средств обучения, контроля, необходимых для качественной реализации образовательного процесса в рамках учебного плана. ПМК, представленный в цифровой и аналоговой форме, призван обеспечивать полноту и результативность учебного процесса, способствует эффективному освоению учебного материала, содержания дисциплины. Немаловажным, а скорее всего первостепенным является система взаимосвязей и взаимодействия всех средств ПМК.

Электронный программно - методический комплекс (ЭПМК) включает в себя полный комплект программно - методических материалов для проведения любого вида занятий по дисциплине. Такой комплекс обеспечивает качественное достижение образовательных целей за счет применения широкого спектра современных педагогических, информационно, коммуникационных технологий, ставших неотъемлемой частью современной среды.

ЭПМК нацелен на достижение качественно новых образовательных результатов, которые необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности учащихся в информационном пространстве. Учитывая различное техническое оснащение образовательных учреждений, ЭПМК должны быть достаточно пластичными и вариативными, предлагая

различные формы использования и внедрения, но в то же время, необходимо учитывать и перспективные линии развития оснащения учебных учреждений. ПМК, являясь системой средств и методов обучения, имеет неисчерпаемое значение, так возможно предложить множество самых различных модификаций комплектаций ПМК.

Существует несколько основных требований, предъявляемых к структуре и содержанию Электронного Программно-методического комплекса:

- введение в изучаемую дисциплину,
- несложность в перемещении по разделам,
- удобный и понятный интерфейс,
- достаточная наглядность представленного материала,
- наличие контрольных заданий, тестов для проверки уровня усвоения изучаемой темы.

Основа концепции по созданию и внедрению ЭПМК состоит в предоставлении учащемуся широкий спектр средств обучения, а педагогу средств организации образовательного процесса. Следует подчеркнуть, что данное нововведение способствует оптимизации трудозатрат на создание модели образовательной системы педагогом, ведение контроля уровня полученных знаний, формирование наглядного фонда учебных занятий.

Конечно, подобный комплекс не исключает использования средств обучения на твердых носителях (учебники, дополнительная литература, методические разработки). Применение может носить рекомендательный характер и обязательный, в зависимости от достигнутых результатов учащимися и уровня освоенности знаний.

ЭПМК предусматривает замечательную возможность управлять познавательной деятельностью, так как этот процесс индивидуален и, конечно же, подчиняется определенным законам. Проработанность, последовательность познавательной деятельности, методичность

организации образовательного процесса являются основными требованиями к структуре и составу ЭПМК.

В состав ЭПМК входит и электронное пособие, являющееся обучающей программой, автоматизирующей все главные процессы образования, от передачи информации до контрольного компонента. Если говорить о преимуществах подобных электронных средств, то нужно, конечно же отметить сконцентрированность всего необходимого материала в одном месте, что значительно сокращает затраты на поиск нужной информации и отсекает переходы к недостоверным источникам; возможность провести контроль знаний в необходимый момент. ЭПМК предполагает возможность педагогу достаточно оперативно дополнять и корректировать материал, включать в его структуру новые разделы и данные самых последних публикаций и исследований, и открытий.

Немаловажным аспектом рассмотрения электронных пособий являются повышенные требования к уровню квалификации педагогов и других работников образовательных учреждений, занимающихся подобными разработками. Возможности развития данного направления определяется уровнем информационной подготовленности преподавателей учебного заведения. Информатизация образовательной среды предполагает существенное изменение содержания, методов и форм проектирования и ведения образовательного пространства.

Стандартная структура программно-методического комплекса предмета включает в себя:

- примерную учебную программу дисциплины, разработанную и утвержденную;
- рабочую программу дисциплины (в комплекте с рецензиями);
- -теоретический блок, содержащий материал лекций;
- учебные материалы: учебники и пособия, включая их электронные версии, учебники с мультимедийным сопровождением;

- средства обучения (презентации к урокам, слайды, репродукции, учебные видеофильмы по теме, аудиозаписи);
- методический блок для преподавателя: методические рекомендации по проведению различных видов занятий, предусмотренных рабочей программой;
- практический блок, включающий в себя разработки проектов, творческих заданий, темы исследований;
- дидактический блок, состоящий из набора тестовых заданий, позволяющий получить объективную информацию о результатах обучения;
- учебно-методические пособия к урокам, методические указания по изучению дисциплины;
- конспект лекций по дисциплине;
- вопросы к экзамену и комплект экзаменационных билетов.

Выводы по II главе.

Целью данного эксперимента было исследование процесса формирования восприятия и понимания искусства, создание модели методической системы, которая будет способствовать результативности спроектированного образовательного процесса.

Основным положением, выдвигаемым на защиту, является результативность формирования восприятия и понимания искусства при внедрении разработанной модели образовательного процесса, включающей в себя в разделе методики Электронный программно-методический комплекс "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века". Исходным положением при выборе методики являлось то, что процесс формирования восприятия и понимания искусства будет результативным, если методическая модель и входящие в ее структуру методы будут подчиняться дидактическим принципам, способствующим повышению уровня понимания и восприятия искусства.

Эффективность авторской модели построения образовательного

процесса определена активным и результативным восприятием учащимися знаний по теме, сравнительным анализом форм контроля в двух группах, контрольной и экспериментальной, результатами итоговых тестов и выразительностью творческих работ в рамках проекта. Учащиеся, прошедшие обучение по экспериментальной модели методической системы формирования восприятия и понимания искусства, показали способность к осознанному восприятию характерных особенностей для каждого направления искусства авангарда XX века, к пониманию замысла произведений искусства авангарда. Сравнительный анализ полученных в ходе формирующей стадии эксперимента результатов позволяет утверждать, что при использовании научно обоснованной методики обучения возможно более эффективное формирование художественного восприятия. Результаты оценочных тестов экспериментальной группы значительно отличаются от результатов контрольной группы, в которой не проводилось воздействия. Результативность показателей в экспериментальной группе в среднем составляет от 90% до 92%, что значительно выше, чем в контрольной группе, в которой не проводилось экспериментальное воздействие, и составляет от 59% до 61%, в зависимости от теста.

Хочется отметить, что введение не совсем привычных для теоретического предмета "История искусств" педагогических технологий: проектная деятельность, метод исследований, пространственно- временной, метод практического обучения, скетчноутинг и другие, подтвердило гипотезу о том, что сочетание теории и практической изобразительности на занятиях по дисциплине "История искусств", проживание произведений, пропускание его через себя, опыт выступлений перед аудиторией, значительно увеличивают результативность процесса формирования восприятия и понимания искусства авангарда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наше время стремительно возрастает уровень требований к развитию и формированию личности, к развитию культурного человека, умеющего мыслить, размышлять, созидать и осознанно познавать широту и многообразие культурной истории.

Учебный предмет История изобразительного искусства предполагает множество задач, в которые входит формирование мировоззрения, эстетического идеала, умения создавать собственные суждения о произведениях, развитие творческих способностей, познавательной и эмоциональной активности.

Формирование в педагогической практике означает включение приемов и способов воздействия на личность ученика с целью создания у него системы конкретных ценностей и отношений, знаний и умений, склада мышления и памяти. Под влиянием родителей, учителей, среды личность, как бы принимает определенную форму, развивается, и у нее начинают проявляться задуманные свойства.

Передача знаний преподавателем в лекционном, готовом виде приводит к простому запоминанию и не вызывает желания анализировать и формировать свои собственные суждения. Если принять к рассмотрению концепцию модернизации образования, которая предполагает развитие личности ученика, его созидательных способностей, то выявляется потребность в реализации современных инновационных педагогических технологий.

Проведенный педагогический эксперимент позволил раскрыть сущность процесса формирования восприятия и понимания искусства в системе дополнительного предпрофессионального образования, особенности процесса понимания искусства авангарда и возможности внедрения в образовательный процесс электронного программно-методического комплекса.

1. На основании анализа научных исследований,

искусствоведческой и психолого-педагогической литературы, изучено состояние проблемы исследования данной диссертации, конкретизировано понятие "восприятие" и "художественное восприятие", которое является психологическим процессом познания целостных образов и ситуаций при непосредственном воздействии на органы чувств; связующим звеном между ощущением и мышлением в едином процессе познания.

2. Определена роль восприятия в образовательном процессе на уроках истории искусств в художественной школе, в котором учащийся как субъект познания является высоко эстетической личностью, с гармоничным отношением к миру искусства.

3. Разработана и экспериментально апробирована модель методической системы формирования восприятия и понимания искусства авангарда, включающая в себя структурный, методический, практический и контрольный компоненты; цели, задачи, психолого-педагогические условия, дидактические принципы, педагогические технологии, позволяющие структурировать образовательный процесс.

4. Итоги научного эксперимента показали, что методическая система обучения учащихся 5-ых классов художественной школы на занятиях по истории искусств по теме "Стили и направления в искусстве XX века" влияет на результативность формирования осознанного восприятия и понимания искусства, воздействует на уровень знаний по теме искусства авангарда, умений воспринимать, трактовать, понимать и анализировать искусство.

5. Учитывая существующую программу, направленность школы была структурирована группа методов, позволяющих учащимся художественной школы результативнее освоить знания в области искусства авангарда XX века, научиться различать направления искусства этого периода и создавать свои произведения, отвечающие характерным особенностям искусства первой половины XX века.

6. В созданном электронном программно-методическом комплексе

систематизированы теоретические знания по теме искусства авангарда XX века, наглядный материал, проверочные тесты и задания для самостоятельной и творческой работы, а также методы и приемы, которые позволяют учащимся результативнее освоить знания в области искусствознания. В ЭПМК включены проектно - исследовательские задания, тесты трех видов: задания с альтернативным и множественным выбором, на установление соответствия и задания свободного изложения, а также библиотеку виртуального музея с большим количеством репродукций и электронные варианты книг для более широкого рассмотрения темы искусства авангарда, а также электронный учебник по теме с активной функцией гиперссылок.

7. В диссертации представлены разработанные критерии и уровни оценки знаний по теме и сформированности восприятия и понимания искусства авангарда XX века, по которым производилась диагностики учащихся в рамках данного эксперимента.

8. Как показали результаты проведенного эксперимента, уровень понимания и восприятия искусства авангарда XX века в экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе. Показатели высокого уровня увеличились в среднем на 51%. Результаты познавательной деятельности учащихся в конце педагогического эксперимента свидетельствуют о повышении уровня восприятия искусства, а также качества усваиваемых знаний, демонстрируя умения детей работать с информацией, выделяя характерные особенности стилей и направлений, анализировать форму, цвет и стилистику произведений художников, а также их замысел и образность. Можно сделать вывод, что в процессе эксперимента значительно поднялся уровень мотивированности к познанию со стороны учащихся, их стремление понимать и узнавать.

9. Таким образом, в ходе эксперимента выявлено, что выдвинутая гипотеза формирования восприятия и понимания искусства авангарда у учащихся 5-ых классов художественных школ, является эффективным и

результативным средством изучения истории искусств.

На основании всего сказанного можно сделать следующие выводы и рекомендации:

- Стереотипность в методах преподавания теоретического предмета "История искусств" в художественных школах дает нам возможность, основываясь на результаты эксперимента, изменить механизм воздействия и влияния на восприятие искусства учащимися, создать благоприятную атмосферу для повышения уровня заинтересованности познавать новое, анализировать, изучать разнообразные способы для выражения замысла и создания образа, работать со множеством источников и в тоже время творить, учаь у великих мастеров прошлого, получая тем самым великолепную базу для своего собственного творческого пути.

- Данное экспериментальное исследование позволило показать и систематизировать пути возможного педагогического воздействия на учащихся при четко спроектированном образовательном процессе, при решении учебно-воспитательных задач. Методическая система, последовательность, систематичность и целенаправленность в обучении раскрывает процесс формирования восприятия искусства и дает возможность преподавателю использовать многообразие педагогических технологий и методов, необходимых для развития этого процесса.

- Проведенное исследование в рамках данной диссертации и его результаты вносят определенный вклад в решение проблемы формирования восприятия и понимания искусства авангарда XX века по программе обучения истории искусств в художественных школах, но не исчерпывают возможности его дальнейшего исследования с целью расширения представлений о внедрении новых педагогических технологий и методов, способов для изучения истории искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, В. В. Методы стимулирования, восприятия искусства у подростка / В.В.Алексеева.- // Музеи и дети. Ташкент, 1982.
2. Аллахвердов, В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. / В.М.Аллахвердов.- СПб.: ДНК, 2001.
3. Ананьев, Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия / Б.Г.Ананьев, М.Д.Дворяшин, Н.А.Кудрявцева. - М.: Просвещение, 1968.- 335 с.
4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. / Р.Арнхейм. - М.: Прогресс,1974.
5. Арнхейм, Р. Новые очерки психологии искусства. / Р.Арнхейм. - М., 1974.
6. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды / М.Ю.Бабанский.- М.:Педагогика, 1989. - 560 с.
7. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / А.В.Бакушинский. - М.: Новая Москва, 1925. - 240 с.
8. Батюта, М.Б. Психологические условия развития восприятия и понимания художественных произведений у детей 10-12 лет : на материале живописи : дис. ...канд. психол. наук : 19.00.07. / Батюта Марина Борисовна. - Н. Новгород, 2007
9. Батюта, М.Б., Сидорина, Е.В. Влияние вербальной интерпретации произведений живописи на его восприятие и понимание / М.Б.Батюта, Сидорина Е.В. // Международный журнал экспериментального образования - 2015. - №12 (Часть 2).
10. Батюта, М.Б., Ариффулина, Р.У. Изучение структур эмоционально-оценочного восприятия произведений живописи детьми / М.Б.Батюта, Р.У.Ариффулина // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. - С. 29.

11. Батюта, М.Б., Сидорина Е.В. Эмоционально-оценочное восприятие произведений живописи детьми. / М.Б.Батюта, Е.В.Сидорина // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 6.
12. Благондежина, Л.В. Отношение детей к искусству и его возрастное развитие / Л.В.Благондежина // Вопросы психологи. - 1968.- № 4.
13. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. / М.М.Бахтин. - М.: Искусство, 1979.-429 с.
14. Васенин, В.А. Российский Интернет и новые технологии в образовании: Докл. на Втором Междунар. конгр. ЮНЕСКО "Образование и информатика" / В.А.Васенин. - М., 2006.
15. Веккер, Л.М. Восприятие и основы его моделирования / Л.М.Веккер. - Л., 1964. - 456 с.
16. Волков, Н.Н. Восприятие картины. / Н.Н.Волков. - М.: Просвещение, 1969.
17. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. - 508 с.
18. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С.Выгодский. Под ред. М.Г.Ярошевского. М., 1998
19. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии: Учебное пособие для студентов вузов. / П.Я.Гальперин. - М.: Книжный дом «Университет»; Высшая школа, 2002.
20. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества: Учебное пособие / А.Л.Гройсман. - М. «Когито-центр», - 2003. – 187 с.
21. Губарев, А. В. Из опыта изучения восприятия в музее. / А.В.Губарев // Художественное восприятие / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1971.
22. Гуружапов, В. А. Как научить детей понимать изобразительное искусство. Очерки психологии порождения смысла произведений живописи и графики. / В.А.Гуружапов // М.: РИА «Мы и мир», 1999.
23. Гуружапов, В.А., Кудина Г.Н. Сочинение о картине / В.А.Гуружапов, Г.Н.Кудина // Проблема преподавания художественных дисциплин в

- школе. - М., 1990.
24. Даниэль, С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о восприятии зрителя. / С.М.Даниэль - Л.: Искусство, 1990.
  25. Деденёва, А.С., Аксютин, А.А. Мультимедиа технологии в условиях формирования образовательной среды вузов искусств и культуры / А.С.Деденёва, А.А.Аксютин // Историко-культурные связи России и Франции: основные этапы - Орёл: ОГИИК, - 2008. - С. 19-25.
  26. Зинченко, В.П. Зрительное восприятие и творчество / В.П.Зинченко // Техническая эстетика. - 1975. -№ 6.- С. 9-21.
  27. Игнатович, Ю.Б. О духовном воспитании и о методах преподавания истории изобразительного искусства в ДШИ и ДХШ".[Электронный ресурс]. / Ю.Б.Игнатович // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - 2015. - Режим доступа: <https://www.worldaroundunesco.com/prepodavatel-hudozhestvennogo-obraz?lightbox=dataItem-jemjvdoh>
  28. Коган, Л. Н. «Художественный вкус» / Л.Н.Коган - М., «Мысль», 1966.
  29. Козловская, М. А. Педагогические условия развития художественного восприятия подростков в образовательной школе: дис... канд. пед. Наук: 13.00.01/ Козловская Марина Александровна.- Майкоп., 2012. - 197 с.
  30. Кудина, Г.Н., Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н. Как развивать художественное восприятие у школьников / Г.Н.Кудина, А.А.Мелик-Пашаева, З.Н.Новлянская // Педагогика и психология. - М.: Знание, 1988.
  31. Леонтьев, Д.А. Произведение искусства и личность: психологическая структура и взаимодействия / Д.А.Леонтьев // Художественное творчество и психология. М., 1991.
  32. Лернер, И.Я. Познавательные задачи в обучении истории и обществознания. / И.Я.Лернер - М.: «Просвещение», 1998.
  33. Майоров, В. В. Теория и практика создания тестов для системы образования. Система творческих заданий. / В.В.Майоров - М.:

Интеллект-центр, 2001. - 296с.

34. Мейлах, Б.С. Художественное восприятие как научная проблема / Б.С.Мейлах // Художественное восприятие: Сб. I / Под ред. Б.С. Мейлаха.- Л.: Наука, 1971. - С. 10-29.
35. Мелик-Пашаев, А. А., Новлянская З. Н. О психологических условиях адекватного восприятия картины. / А.А.Мелик-Пашаев // Музеи и дети. Ташкент. 1982.
36. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.Н. Ступеньки к творчеству. / А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская // М.: Искусство в школе. 1995.
37. Неверова, А. А. Проблема художественного восприятия в психолого-педагогической литературе / А.А.Неверова // Психологические науки: теория и практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - М.: Буки-Веди, 2015. - С. 44-48.
38. Некрасова-Каратеева, О.Л., Осорина, М.В. Психологические особенности восприятия картины зрителем-ребенком в музее / О.Л.Некрасова-Каратеева, М.В.Осорина // Художественный музей в образовательном процессе. - СПб.: Специальная литература. 1998. - С.127-169.
39. Образ и мысль: учебная программа для начальных классов общеобразовательных учреждений. - Екатеринбург: Институт развития регионального образования Свердловской области, 2003.
40. Полуянов, Ю.А. Воображение и способности. / Ю.А.Полуянов - М.: Знание, 1982.
41. Раппопорт, С.Х. От художника к зрителю: как построено и как функционирует произведение искусства. / С.Х.Раппопорт - М.: Сов. Художник, 1978.
42. Романова, В.А. Методические основы преподавания истории изобразительного искусства учащимся старших классов во взаимосвязи с изобразительной деятельностью : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Романова Вера Анатольевна. - Москва, 1997 197 с.

43. Руубер, Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. / Г.О.Руубер - Таллин: Валгус, 1985. - 260с.
44. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2006.
45. Хан-Магомедова, В.Д. Восприятие произведений живописи и изобразительная деятельность старшеклассников / В.Д.Хан-Магомедова // Вопросы психологии. - 1984.- №6. - С.105-109.
46. Щербакова, А.А. Произведение искусства в системе общения / А.А.Щербакова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2007.- №47.
47. Юсов, Б.П. Восприятие искусства и возрастные особенности школьников / Б.П.Юсов // Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников. Часть 1. - М., 1973.
48. Якобсон, П. М. Художественное восприятие/ П. М. Якобсон. - М.: Искусство, 1971. - 86 с
49. Pnina Bachar. Fair use of works of art in children's games // Education and the Law - 2008, Vol. 20, No. 2, 151-163 p.
50. Erwin O. Christensen Points of Approach in the Teaching of Elementary Art History // The Art Bulletin - 2015 , 162-167 p.
51. Friedl Dicker-Brandeis. Aesthetic Empathy in Teaching Art to Children // Journal of the American Art Therapy Association - 2011, 94-109 p.
52. Marina Sotiropoulou-Zormpala. Aesthetic Teaching: Seeking a Balance between Teaching Arts and Teaching through the Arts // Arts Education Policy Review - 2012, 125 -134 p.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Таблица 10. Выступления на конференциях, участие в научных конференция. Подготовка докладов, научных статей

1	<p>Научно-практическая конференция Дни науки ТГУ-2017, г. Тольятти, 2017г. Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника "История искусств. Стили и направления в искусстве XX века". Направление секции: Изобразительное искусство</p>
2	<p>XIII межрегиональная академия новаций в сфере художественного образования "ARTEDU. Открытия XXI века", г. Самара, 2018г. Лауреат 1 степени "ПМК для 5 класса художественной школы по дисциплине "История искусств"" Номинация: История искусств</p>
3	<p>Всероссийская конференция (с международным участием) "Художественное образование в XXI веке: Актуальные вопросы обучения и воспитания", г. Тольятти, 2017г.) Тема: "Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника "История искусств. Стили и направления искусства XX века".</p>
4	<p>Тринадцатые Тольяттинские педагогические ассамблеи "Российское художественное образование в XXI веке: актуальные вопросы обучения и воспитания", г. Тольятти, 2017г.). Лауреат 1 место Тема: "Электронный учебник по истории искусств"</p>
<p>Публикации</p>	
1.	<p>Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника «История искусств. Стили и направления искусства XX века» / Л.А.Кабина // Материалы конференции «Художественное образование в XXI веке: Актуальные вопросы обучения и воспитания. 2017. с 45-47</p>
2	<p>Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства с применением электронного учебника / Л.А.Кабина // Сборник студенческих работ Научно-практической конференции "Студенческие дни науки в ТГУ". 2017. с. 268-271.</p>
3	<p>Кабина, Л.А. Проектный метод на уроках истории искусства. / Л.А.Кабина // Всероссийский педагогический журнал «Познание». 2017.</p>
4	<p>Кабина, Л.А. Формирование восприятия и понимания искусства на уроках истории искусств / Л.А.Кабина // Педагогика XXI век. Инновации в действии. 2017.</p>
5	<p>Кабина, Л.А. Внедрение проектного метода на уроках истории искусств. [Электронный ресурс]. / Л.А.Кабина //Международный</p>

	<p>проект «Мультиурок». март 2017. - Режим доступа: https://multiurok.ru/files/proiektnyi-mietod-na-urokakh-istorii-iskusstv.html.</p>
6	<p>Кабина, Л.А. Методические рекомендации к искусствоведческому проекту "Стили и направления в искусстве XX века". [Электронный ресурс]. / Л.А.Кабина // Образовательный портал infourok.ru. 2017. - Режим доступа: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-iskusstvedcheskomu-proektu-stili-i-napravleniya-v-iskusstve-hh-veka-1708968.html.</p>

Приложение 2.

Проект "Стили и направления в искусстве XX века"

1. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства», разработанная на основе федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», направлена на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать достижения мировой культуры; также целью программы становится формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

В результате изучения данной темы учащиеся должны понять значимость произведений искусства, являющихся целым миром. У каждого из них есть свое пространство и время, свой «пульс», энергия и ритм, сила объединения, обеспечивающая цельность и единство смысла. Создавать произведение изобразительного искусства - это не просто его "сделать", это как рождение новой единицы с единством структуры и индивидуальностью формы и смысла.

Учащиеся приходят к пониманию содержания языка искусства через эмоциональное восприятие и собственную творческую деятельность. Эффективность занятий во многом зависит от подготовительного этапа, от сбора наглядного материала и представления его в интересной форме.

При освоении темы «Стили и направления искусства XX века» учащиеся «пропускают» через себя эти сложные произведения, которые трудны в восприятии и многообразны в средствах выразительности.

Для понимания сложности абстрактного искусства юному художнику предлагается самому создать картину в выбранном им стиле или

Продолжение Приложения 2

художественном направлении. Только оказавшись на месте художника, он приходит к пониманию авторского стиля. Учащиеся, собирая материал, развивают навыки работы с различными источниками информации и, таким образом, осознанно подходят к восприятию произведений искусства. Выполнение практической работы дает возможность учащимся испытать чувства, которыми хотел поделиться художник и осознать технические приемы, использованные им при создании картины. Так у детей появляются дополнительные возможности для создания в дальнейшем своих творческих произведений.

Для практической работы предлагается к размышлению картина Б.Кустодиева «Купчиха за чаем». Создание различных вариантов стилистических преобразований этого произведения позволяет прочувствовать неисчерпаемые возможности искусства.

Итогом подобного погружения в искусствоведческую тему, большой теоретической и практической работы учащихся, стала её публичная защита (открытый урок).

Педагогическая цель:

Формирование осознанного восприятия и понимания искусства XX века .

Задачи эксперимента:

1. Создание условий для знакомства с произведениями изобразительного искусства 20 века; формирование представления о различных стилистических направлениях в искусстве XX века.
2. Развитие образного мышления, эмоциональной отзывчивости учащихся.
3. Развитие творческой и познавательной активности, совершенствование навыков декоративного, абстрактного и предметного рисования.
4. Развитие навыков самостоятельной работы с различными дополнительными источниками, устной речи.

Продолжение Приложения 2

5. Воспитание чувства прекрасного, интереса к культурным ценностям человечества.
6. Формирование умений: раскрывать тему, компоновать рисунок на листе, изображать фигуры, предметы, применять выразительные средства для передачи собственных мыслей и переживаний.

Планируемые результаты.

Предметные:

- Понимать специфику образного языка изобразительного искусства;
- использовать символику, выразительные средства предметной, абстрактной, орнаментальной композиции;
- выполнить эскизы объектов станкового искусства (4 варианта), создать итоговую работу;
- уметь применять изобразительные материалы и выразительные средства станковой композиции в творческой работе;
- формирование творческих способностей, основным показателем которых являются гибкость мышления, оригинальность, точность и смелость, проявление любознательности

Личностные:

- Уважительно относиться к культуре и искусству;
- понимать роль культуры и искусства в жизни человека;
- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм;
- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;
- уметь отстаивать свою точку зрения;
- уметь достигать поставленные цели, оппонировать, создавать образ своих эмоций

Метапредметные:

Познавательные:

Продолжение Приложения 2

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов;
- научить анализировать информацию, обобщать сведения, определять понятия, облачать информацию в образы словесные и изобразительные.
- научить ориентироваться в направлениях искусства ХХв.

Коммуникативные:

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения творческой работы;
- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение отдельных упражнений по живописи.

Регулятивные:

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
- уметь организовать место занятий.

Таблица 11. Этапы эксперимента.

	Вид деятельности	Аудиторное занятие	Самостоятельная работа
1	Вводное занятие. Повторение предыдущих тем (импрессионизм, постимпрессионизм). Беседа об искусстве XX века. Определение границ знания и незнания. <u>Домашнее задание:</u> подготовка рассказа об	1,5	1,5

	одном из направлений искусства первой половины XX века. Возможно (материал для выполнения задания)		
--	--	--	--

Продолжение Приложения 2

Продолжение Таблица 11.

	рекомендуется взять из ЭПК "стили и направления в искусстве"). При подготовке ответа рекомендуется использовать технику "временного переноса" (пространственно-временной метод), метод "оживления персоны".		
2	Семинар "круглый стол". Определение проблемы проекта, выдвижение гипотезы (необходимость совмещения теоретического познания темы и практической изобразительности). <u>Домашнее задание</u> : создание картотеки картин по одному из направлений искусства первой половины XX века.	3	1,5
3	Начало практической работы. Выбор первоисточника для творческих стилизаций и создания своих собственных картин. По предложенным шаблонам (картина Кустодиева "Купчиха за чаем") Начало работы над эскизами (необходимо выполнить 4 варианта- 4 направления искусства (примитивизм, кубизм, супрематизм, экспрессионизм, фовизм и др)	1,5	3
4	Работа над эскизами. Работа участников над творческими заданиями. <u>Домашнее задание</u> : завершение эскизов в цвете Учащиеся получают второе домашнее задание-создание календаря на каждый день (срок выполнения - один месяц)	1,5	1,5
5	Промежуточное обсуждение. Выбор эскиза для итоговой работы. Начало работы на формате (единый для всех (40x40см) <u>Домашнее задание</u> : создание иллюстрированного словаря. Начало работы над итоговой презентацией к защите. Тема соответствует направлению искусства по выбранному эскизу.	4,5	4,5
	Завершение работы над заданием. Обсуждение словарей, фронтальная работа.	3	3

6	Анализ выполненных заданий. Лекция-беседа. <u>Домашнее задание:</u> продолжение работы над иллюстрированным словарем. Подготовить рассказ об одной из картин, представленных в разделе "Виртуальный Музей" ЭПМК		
7	Посещение виртуального музея. Экскурсоводы - учитель и ученики. <u>Домашнее задание:</u> подготовка к итоговой защите.	1,5	3
8	Открытая защита итоговой работы	1,5	

Продолжение Приложения 2

В представленном блоке уроков, рассчитанном на 18 аудиторных часов и 18 часов самостоятельной работы, отводится время на теоретическое изучение нового материала и практическое выполнение итоговой работы. Выполнение презентации по выбранному направлению искусства для итоговой защиты предлагается для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы:

1) В тетрадях дать краткую характеристику каждого из направлений, перечислить его представителей, выполнить анализ одного из произведений.

Алгоритм анализа картины:

1. Смотрим – эмоциональная оценка. Что это значит? – мое первичное восприятие – чем потрясло, удивило, поразило, оттолкнуло, вызвало смесь странных чувств(пояснить каких).
2. Теперь думаем - какой главный акцент (на чем сосредоточено). Охарактеризуйте данный образ (расскажите о нем). Сопоставляем с методом художника (как и с помощью чего он добивается этого эффекта). Средства художественной выразительности – динамика картины (когда мы чувствуем внешнее и внутреннее развитие, картина «бурлит» эмоциями, статика- без развития, неподвижность. Цветовое решение (принцип сочетания мазков, гармоничные цвета, контрастные

цвета), возможно, играет роль время суток и тогда свет тоже будет выполнять определенную функцию. Заполнение пространства картины (передний план, задний план, возможно ландшафтное решение или абстрактное, или фоновое)

3. Теперь внимание на форму – плоская, объемная, примитивная, искажена и т.д., пропорции.
4. Возврат к чувственной сфере (описание чувства образа или образов).
5. определение стиля написания картины. Обоснование этого решения.

2) Дать ответы на вопросы:

Продолжение Приложения 2

1. Какие картины из зрительного ряда у вас вызывают чувство сострадания, а какие – чувство гордости? Почему?
2. Каково место и роль картины в искусстве XX и XXI века?
3. Какие ведущие средства выразительности были у представителей различных направлений в искусстве?
4. Многие люди считают, что задача художника создавать на своих полотнах красоту. А как считаете вы?

3) Выполнение презентации к итоговой работе.

В представленном блоке уроков, рассчитанном на 17 аудиторных часов и 17 часов самостоятельной работы, отводится время на теоретическое изучение нового материала и практическое выполнение итоговой работы. Выполнение презентации по выбранному направлению искусства предлагается для самостоятельной работы.

Хотелось бы отметить еще один результат проведения этого проекта. После проживания столь сложного искусства, искусства XX века, беспредметных форм выразительности, создания собственного произведения, у учащихся происходит открытие- открытие автора в себе. Всеми участниками проекта были открыты коммуникативные возможности художественных средств выразительности, языка искусства. После проведения публичной защиты своих творческих работ и исследований,

ребята обнаружили в себе автора, который может воздействовать на зрителей, на их восприятие мира и искусства, менять их настроение и видение себя. И здесь, самым важным достижением, становится возможность общаться совсем по иному, непривычному каналу, назовем это общением искусством.

По теории психологов и педагогов-художников, посвященной особенностям художественного восприятия, можно выделить три ступени его развития.

1 ступень -(1-5 лет) манипулятивно-изобразительная

2 ступень (9-9 лет) изобразительно-выразительная

Продолжение Приложения 2

3 ступень (10-15 лет) художественно-коммуникативная. Эта ступень как раз соответствует своей верхней возрастной границе возрасту участников проекта. На данной ступени в процессе творчества и изучения искусства происходит открытие языка искусства как кода восприятия на базе диалога: Я-Автор, Автор-Культура, Я-Культура. Эта ступень характеризуется психологами как период использование языка искусства средством создания собственного образа окружающего мира.

Подчеркнуть важность собственной творческой и практической деятельности на уроках изучения истории искусства можно словами А.А.Мелик_Пашаева: "Для того чтобы вступить в диалог с автором, ребенку необходимо самому побыть автором, погрузиться в стихию художественного творчества. Благодаря "быванию" в стихии творца он изнутри пойдем, какие задачи ставит перед собой автор, какие трудности перед ним возникают, как он их преодолевает".

И еще, собственная практика в контексте искусствоведческих знаний покажет учащемуся ценность и красоту художественных открытий и дополнительно подчеркнет роль первопроходца в искусстве, того самого авангарда, о котором и говориться в выбранном для исследования разделе предмета История искусств.

В современной педагогике отмечается важность взаимодействия двух

видов деятельности (восприятия и созидания) в процессе формирования восприятия.

Для данного подхода характерны некоторые закономерности:

- практическая форма работы учащихся не должна стать первоосновой, она используется только для закрепления нового материала;
- изучение нового материала всегда начинается с теоретических знаний

Продолжение Приложения 2

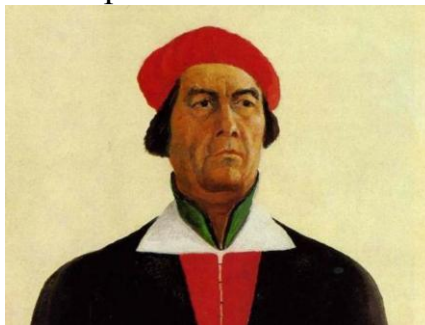

Проект "Стили и направления в искусстве XX века" ("Купчиха за чаем")

Приложение 3. Проверочные тесты по теме "Стили и направления в искусстве XX века"

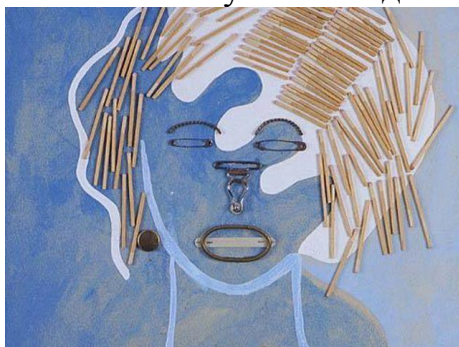
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ №1

1. Какое из направлений авангардного искусства было создано Казимиром Малевичем

- 1. Кубизм
- 2. Супрематизм
- 3. Органика
- 4. Систематизм

2. Один из вариантов перевода названия этого направления в искусстве звучит как "детская деревянная лошадка"

- 1. Стохатизм
- 2. Дадаизм
- 3. Орфизм
- 4. Унизм

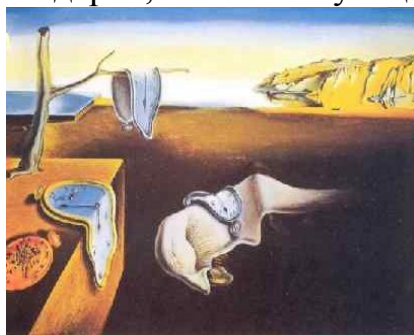
3. Здесь Кандинский или Малевич

- 1. Кандинский, естественно
- 2. Конечно же, Пикассо.

Продолжение Приложения 3

4. Выберите направление модерна, соответствующее изображению

- 1. фовизм
- 2. абстракционизм
- 3. кубизм
- 4. футуризм

- 5. супрематизм
- 6. конструктивизм
- 7. сюрреализм

5. Выберите направление модерна, соответствующее изображению

- 1. фовизм
- 2. абстракционизм
- 3. кубизм
- 4. футуризм

- 5. супрематизм
- 6. конструктивизм
- 7. сюрреализм

6. Выберите направление модерна, соответствующее изображению

- 1. фовизм
- 2. абстракционизм
- 3. кубизм
- 4. футуризм

- 5. супрематизм
- 6. конструктивизм
- 7. сюрреализм

Продолжение Приложения 3

7. Назовите, основные направления в живописи нач. XX века.

Выбери правильный ответ:

1. тотемизм	4. анимизм
2. фовизм	5. абстракционизм
3. кубизм	6. романтизм

8. Примитивизм – это:

1. самодеятельное искусство художников-самоучек
2. стиль живописи, в котором картина обдуманно упрощается и воспринимается как детское творчество или рисунки первобытных времен
3. народные художественные промыслы

9. В переводе с латинского этот стиль в искусстве 20 века означает «новое искусство»?

1. фовизм	3. символизм
2. модернизм	4. классицизм

10. Какой термин переводится с французского «сверхреальность»?

1. фовизм	3. сюрреализм
2. кубизм	4. супрематизм

Ответы: 1- 2; 2-2; 3-2; 4-7; 5-1; 6-5; 7- 2,3,5; 8-2; 9-2; 10-3

Продолжение Приложения 3

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ №2

В данном тесте предлагаются три варианта заданий

Первая часть заданий(1-8) предлагает проверить насколько хорошо ученики ориентируются в основных направлениях живописи XX века. В каждом из восьми вопросов по одному направлению. Задание свободного изложения _ испытуемый должен самостоятельно сформулировать ответ.

Второй вариант заданий(9) поможет убедиться, что ученики знакомы с манерой наиболее известных живописцев. Для экономии времени записать нужно только пару числа и буквы.

Третий вариант заданий(10). Предлагается из четырёх изображений выделить одно, относящееся к другому направлению и объяснить свой выбор.

1. Назовите направление искусства

2. Назовите направление искусства

Продолжение Приложения 3

3. Назовите направление искусства

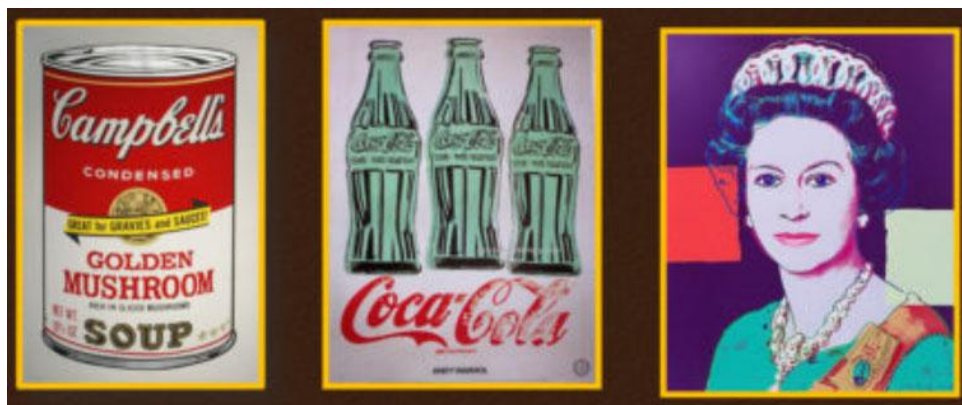
4. Назовите направление искусства

Продолжение Приложения 3

5. Назовите направление искусства

6. Назовите направление искусства

7. Назовите направление искусства

Продолжение Приложения 3

8. Назовите направление искусства

9. Сопоставьте имя автора с его произведением:

А) Сальвадор Дали; Б)Эдвард Мунк; В) Пабло Пикассо; Г)Пит Мондриан

10. Что лишнее? Докажите.

Продолжение Приложения 3

- Ответы: 1. Экспрессионизм; 2. дадаизм; 3) абстракционизм;
4) фовизм; 5) поп-арт; 6) кубизм; 7) сюрреализм; 8) футуризм
9) IГ, 2В, 3Б, 4А; 10) 4-сюрреализм, 1,2,3-экспрессионизм
- Справка. 1. Эрнст Кирхнер. Берлин. Уличная сцена;
Эдвард Мунк. Крик; Эмиль Нольде. Распятие
2. Рауль Хаусман. Татлин дома, Рауль Хаусман. Арт-критик, Марсель Дюшан. Мона Лиза
3. Василий Кандинский. Импровизация 4, Василий Кандинский. Композиция, Виллем де Кунинг. Готэм-новости.
4. Анри Матисс. Женщина в шляпе, Анри Матисс. Музыка, Рауль Дюфи. Лодки
5. Энди Уорхолл. Банка супа Cambells, Энди Уорхолл. Зеленые бутылки Кока-Колы, Энди Уорхолл. Королева Елизавета II.
6. Хуан Грис. Мужчина в кафе, Пабло Пикассо. Авиньонские девицы, Любовь Попова. Портрет философа
7. Макс Эрнст. Ангел очага или триумф сюрреализма, Рене Магритт. Влюбленные, Сальвадор Дали. Сон разума
8. Наталья Гончарова. Велосипедист, Карло Карра. Красный всадник, Джакомо Балло. Полет ласточки
9. Пит Мондриан. Супрематизм, Пабло Пикассо. Портрет Амбруаза Воллара, Эдвард Мунк. Крик, Сальвадор Дали. Искушение Святого Антония
10. 4-сюрреализм, 1,2,3-экспрессионизм

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ №3

Тестовое задание на установление соответствия- испытуемый должен расположить элементы списка в определенном соответствии, последовательности.

1. Соотнести название стиля и его основные идеи

Название стиля	Основные идеи
1. модерн (в поэзии символизм)	1. отказ от изображения реальности, выражения внутреннего мира художника
2. дадаизм	2. отрицание ценностей цивилизации, изображение антиэстетических, отталкивающих сторон жизни
3. экспрессионизм	3. взгляд на мир как бы глазами ребёнка
4. примитивизм	4. сочетание различных стилей прошлого и настоящего, Запада и Востока, элементов фольклора, массовой культуры, поп – арта
5. кубизм	5. обращение к мистическим, персонифицированным образам природы, символам. Отрицание традиции Возрождения и Просвещения, обращение к основам национальной культуры
6. футуризм	6. придание бытовым, потребительским предметам художественных свойств, попытка раскрыть в вещах внутреннюю сущность
7. абстракционизм	7. соединение национальных реалистических традиций с показом эпических картин истории или революционной борьбы
8. сюрреализм	8. повышенная эмоциональность, буйство звуков, красок, отрицание обыденного житейского опыта
9. конструктивизм	9. создание собственного мира сверхреальности, которая иррациональна, символична, фантастична
10. поп – арт	10. изображение действительности в виде взаимосвязанных, геометрически правильных фигур, передача не облика, а конструкции
11. постмодернизм	11. сближение культуры с инженерным творчеством, рациональная организация пространства

12. монументализм	12. передача динамики, движения, перемен
----------------------	--

Ответы: 1-5, 2-2, 3-8, 4-3, 5-10, 6-12, 7-1, 8-9, 9-11, 10-6, 11-4, 12-7

Продолжение Приложения 3

2. Соотнесите название произведений и их авторов:

1. «Постоянство памяти»	А) Анри Матисс
2. «Авиньонские девицы»	Б) Эдвард Мунк
3. «Танец»	В) Сальвадор Дали
4. «Крик»	Г) Макс Эрнст
5. «Целебес»	Д) Пабло Пикассо

Ответы: 1В, 2Д, 3А, 4Б, 5Г.

3. Соотнесите название направления и их лидеров:

1. фовизм	А) Сальвадор Дали
2. кубизм	Б) Эдвард Мунк
3. сюрреализм	В) Пабло Пикассо
4. экспрессионизм	Г) Анри Матисс

Ответы: 1Г, 2В, 3А, 4Б.

4. Укажите соответствие между автором и его произведением

1. Карло Карра	А) "Радужное взаимопроникновение №7"
2. Жорж Брак	Б) "Скрипка и палитра"
3. Сальвадор Дали	В) "Утро на берегу моря"
4. Джакомо Балла	Г) "Метаморфозы Нарцисса"

Ответы: 1В, 2Б, 3Г, 4А

5. Найдите произведение соответствующего автора

1. Клод Моне	А) "Золотые рыбки"
--------------	--------------------

2. Эдуард Мане	Б) "Купальщицы"
3. Анри Матисс	В) "Авиньонские девицы"
4. Пабло Пикассо	Г) "Впечатление. Восход солнца"
5. Поль Сезанн	Г) "Завтрак на траве"

Ответы: 1Г, 2Г, 3А, 4В, 5Б

Продолжение Приложения 3

6. Найдите соответствие

1. кубизм	А) Анри Матисс
2. дадаизм	Б) Пабло Пикассо
3. фовизм	В) Эдвард Мунк
4. экспрессионизм	Г) Марсель Дюшан

Ответы: 1Б, 2Г, 3А, 4В

7. Назовите по фрагменту, произведение и автора картины:

Ответы: А) «Герника», Пабло Пикассо

Б) «Музыка», Анри Матисс

В) «Автопортрет с рафаэлевской шеей», Сальвадор Дали

Г) "Портрет Амбруаза Воллара", Пабло Пикассо

8. Укажите соответствие между направлениями в модернизме и происхождением их названия

1. футуризм	А) "передовой"
2. фовизм	Б) "дикий"

3. авангардизм	В) "впечатление"
4. импрессионизм	Г) "будущее"

Ответы: 1Г, 2Б, 3А, 4В

9. Установите связь между автором и произведением

1. Анри Матисс	А) "Деревья в Эстаке"
2. Рауль Дюфи	Б) "Музыка"
3. Морис Вламинк	В) "Берег у реки"

Ответы: 1Б, 2А, 3В

Продолжение Приложения 3

10. Основные представители абстракционизма:

1. Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова,
Михаил Ларионов
2. Поль Сезанн, Пабло Пикассо, Жорж Брак
3. Томас Морас, Эжен Деракруа, Ван Гог

Ответы: 1

Продолжение Приложения 3

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ №4.

Тест альтернативного выбора - испытуемый должен ответить "да" или "нет".

1. Является ли автором этой картины Казимир Малевич?

А) Да

Б) Нет

2. Является ли автором этой картины Энди Уорхол?

А) Да

Б) Нет

3. Является ли автором этой картины Василий Кандинский?

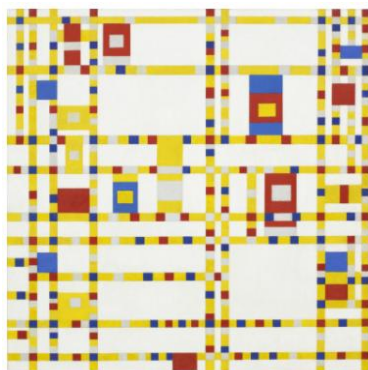

А) Да

Б) Нет

Продолжение Приложения 3

4. Является ли автором этой картины Василий Кандинский?

А) Да

Б) Нет

5. Кому из трёх художников принадлежит авторство этой картины?

А) Малевич

Б) Пикассо

В) Матисс

6. Является ли автором этой картины Пабло Пикассо?

А) Да

Б) Нет

Продолжение Приложения 3

7. Угадай картину по её фрагменту

- А) Василий Верещагин «Араб на верблюде»
- Б) Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
- В) Рембрандт «Портрет Бальдассаре Кастильоне»

8. Угадай картину по её фрагменту

- А) Винсент Ван Гог «Вид Арля с ирисами»
- Б) Пабло Пикассо «Плачущая женщина»
- В) Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

9. Выберите автора картины

- А) Клод Моне
- Б) Пабло Пикассо
- В) Сальвадор Дали

Продолжение Приложения 3

10. Кто создавал «получашки»— посуду, непригодную для питья?

А) Малевич
Б) Степанова

В) Татлин
Г) Родченко

Ответы: 1-Б; 2-А; 3-А; 4-Б; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-В; 9-Б; 10-