

Дистанционный курс «Эстетическое и общее развитие детей и подростков. Теория и диагностика»

Автор: Торшилова Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор. Основная проблематика научных интересов – эстетическое развитие личности, тестирование типов, структуры способностей, соотношения эстетических и общих способностей, чувства формы, воображения, вкуса, интеллекта, общей и художественной эрудиции. Исходные научные позиции диагностики эстетических и общих способностей изложены в монографии «Можно ли поверить алгеброй гармонию? Эволюция зарубежной экспериментальной эстетики».

Концепция курса

Курс предназначен для преподавателей дисциплин художественного цикла в детском саду или в школе, психологов или руководителей школьных и дошкольных учреждений (завучей по воспитательной или экспериментальной работе, методистов), классных руководителей, учителей начальной школы, нулевых и подготовительных групп. Поскольку программы обработки результатов тестирования строятся на математических процедурах, а материал тестов интересен учащимся – это в основном живопись и поэзия, курс может быть полезен для учителей информатики и математики.

Учебный курс включает: краткое изложение теории эстетического развития личности в период становления, представление об эстетических способностях, их возрастной динамике, их взаимосвязи с общими способностями, интеллектом, вниманием, вкусом, речевой культурой, общим кругозором. Теоретические позиции подтверждаются системой тестовых (диагностических) заданий для всех возрастных групп учащихся, разработанных в Лаборатории теоретических основ социологии и психологии художественного образования ИХО РАО на основании исследований зарубежной и отечественной психологической эстетики. Тестовые задания, только часть из которых в настоящее время опубликована, предлагаются в полном объеме: со стимульным материалом, способами анализа и обработки, опытом их апробации в течение больше 15 лет. Тесты в основном базируются на визуальном и вербальном материале. Задания по восприятию музыки могут быть смоделированы самими слушателями.

В качестве целей курса предполагается: приобретение слушателем знаний и представлений об эстетическом содержании мировосприятия как обязательного компонента общего развития каждого человека с детства и о способах определения общей и эстетической развитости каждого реального ученика, живущего сегодня, в условиях современной культуры и современных форм обучения и воспитания.

Практические цели курса – проверка эффективности педагогической работы или саморазвития ребенка психологом, классным руководителем, самим учителем, но только при условии внимательного и корректного анализа результатов тестирования. Индивидуальное тестирование учащихся

внутри школы позволяет выявить, наряду с общими учебными его возможностями, те его способности, которые не обнаруживаются в условиях обычного учебного процесса, тем самым корректируя точку зрения на ребенка-подростка и включая элемент дифференцированного воспитания.

Результаты тестирования могут помочь также при определении профилирования школы или ее старших классов, подсказать профессиональный выбор ее выпускникам.

В курсе предполагаются следующие типы контрольных работ: результаты самостоятельного тестирования групп учащихся или взрослых, включающие исходный материал («протоколы» опроса), кодирование и обсчет полученных данных, попытки их анализа. Итоговая работа предполагает большую долю аналитических выводов, включающих сравнительные данные с полученными ранее результатами по этой теме, характеристики отдельных детей, выработку психолого-педагогических рекомендаций.

Содержание курса

Тема I. Эстетическое развитие. Эстетические способности.

Лекция 1. *Концепция сущности эстетических способностей.* Эстетическое как форма (Платон, Альберти, Хогарт, Винкельман, Кант). Опыт истории эмпирической или психологической эстетики (Фехнер, Айзенк, Чайлд). Форма, организация, структура как основа эстетической общности явлений природы, предметной среды и искусства, а так же самого человека.

Лекция 2. *Комплексные эстетические способности ребёнка.* Эстетические и художественные способности ребёнка – общность и различие. Эстетические способности и эстетическая деятельность.

Лекция 3. *Эстетические способности как эстетическое созерцание,* образное мышление, продуктивное воображение, игра воображения и рассудка, соучастие, остроумие, опережающая эмоциональная оценка объекта в проблемной ситуации. Общая детская креативность и художественная креативность. «Научная» и художественная творчество. Мировосприятие и художественно-творческие способности

Лекция 4. *Чувство формы как основная эстетическая способность.* Идеальный образ личностной развитости как способность к относительной самогармонизации.

Лекция 5. *Эстетические основания чувства формы.* Процесс оформления относительной бесформенности в форму – первый акт простой или сложной эстетизации. Мифология о переводе Хаоса в Космос. Гармония структуры в разнообразном ее взаимодействии с дисгармонией как основное эстетическое качество. Восприятие диалектики гармонии и дисгармонии как цель эстетического развития. Включение эстетической доминанты во все аспекты развития – педагогической цель образования и воспитания.

Лекция 6. *Проявления чувства формы.* Мысленное, образное и чувственное оперирование с формой воспринимаемого им мира. Способность к видению формы, «слышанию» формы и её элементарных

уровней, способности к оперированию с формой (ассоциативному или символизирующему ее восприятию с помощью воображения и эмпатии). Способность к реализации формально-организующего компонента в собственной речи, поведении, общении.

Контрольная работа №1 (письменный реферат).

Тема II. Диагностика типа и уровня эстетических способностей у детей разных возрастных групп.

Вторая тема курса состоит из предъявления самих тестовых заданий, их содержательных целей, стимульного материала, визуального и вербального (по аналогии – музыкального), инструкции их применения и получения результата. Контрольные задания представляют собой результаты выполнения слушателями всех основных тестов со своими испытуемыми, поэтому представляют собой форму интерактивного общения с руководителем, дистанционно или непосредственно.

Тестовое задание 1. Диагностика чувства формы при восприятии простых и сложных визуальных форм.

Тестовое задание 2. Диагностика чувства формы при восприятии слов и поэтических фрагментов.

Тестовое задание 3. Диагностика способностей к сотворчеству при восприятии визуальных изображений.

Тестовое задание 4. Диагностика типов и уровней эстетического вкуса при восприятии живописи (для всех возрастных групп), фрагментов художественной литературы, поэзии и прозы (для учащихся 4-11 классов)

Во всех случаях слушатель может предложить собственные варианты заданий, особенно по восприятию музыки.

Тестовое задание 5. Выявление индивидуального типа установки (фактографической или эстетической) при восприятии визуального и вербального художественного материала.

Тестовое задание 6. Тест на полиmodalность эстетического восприятия в условиях восприятия сходства образной интонации живописи и литературы (для учащихся средних и старших классов, студентов и т.п.)