

Дистанционный курс «Инновационные педагогические технологии на занятиях мировой художественной культурой»

Автор: **Олесина Елена Петровна**, кандидат педагогических наук, магистр культурологии, заведующий лабораторией интеграции искусств ФГБНУ «ИХОиК РАО», доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета. Имеет двадцатипятилетний стаж работы преподавателем мировой художественной культуры в средних и высших учебных заведениях. Разработчик модели развития эстетического сознания в подростковом и юношеском возрасте и технологии эстетико-педагогических ситуаций. Один из авторов проекта издательства «Питер»: «Мировая художественная культура: Очерки истории в 7 т.» (премия «Лучший гуманитарный проект» в 2006 г.). Является членом коллектива разработчиков государственных стандартов образовательной области «Искусство». Имеет ряд публикаций по содержанию, методологии и методике преподавания МХК в академических и научно-популярных изданиях, а также в периодике. Неоднократно представляла свой подход к преподаванию МХК на международных и всероссийских конференциях и семинарах.

Концепция курса

Учебный курс содержит материалы по истории и теории становления понятия педагогические технологии, по вопросам подбора и использования технологий в процессе преподавания МХК в соответствии с психолого-педагогическими особенностями подросткового и юношеского возраста. Проблема применения инновационных педагогических технологий рассматривается на основе становления и совершенствования у обучающихся эстетического сознания, которое включает: интеллектуальное развитие, приобретение знаний по предмету, умение анализировать и логически мыслить; эмоционально-чувственное восприятие произведения искусства, способность к эмпатии, развитие воображения и фантазии.

Большая часть учебного времени посвящена основам практического применения педагогических технологий при изучении МХК. Курс основывается на обобщении и систематизации существующих педагогических подходов в преподавании МХК, в том числе и авторских инновационных разработок. Слушатели познакомятся со способами анализа и критериями оценки результатов учебной деятельности с использованием различных педагогических технологий.

Все представленные инновационные педагогические технологии апробированы в практике образовательных учреждений различных типов и уровней (школах, колледжах, вузах).

Каждое занятие состоит из лекционного материала, практических разработок, советов по использованию данного вида технологий на уроках МХК, списка рекомендуемой литературы, заданий для самостоятельной работы. Контрольные работы включают тестовые и творческие задания,

проверяющие уровень усвоения материала и способность вариативно его использовать в своей педагогической практике.

Цель курса: познакомить слушателей с существующими инновационными педагогическими технологиями и способами их применения на занятиях мировой художественной культурой.

Ознакомившись с широким спектром инновационных педагогических технологий, существующих в современном образовании, педагог научится:

- самостоятельно выбирать и применять технологии в соответствии со спецификой предмета, возрастными особенностями учащихся и задачами урока;

- квалифицированно планировать, выстраивать и анализировать урок на основе становления у обучающихся эстетического сознания;

- подбирать, анализировать и интерпретировать произведения различных видов искусства для оптимального их использования на уроке;

- использовать различные способы анализа и критерии оценки результатов учебной деятельности.

Курс предназначен для преподавателей мировой художественной культуры в системе общего среднего, среднего профессионального и высшего образования. Курс может быть использован педагогами дополнительного образования и организаторами внеурочной работы в различных учебных заведениях.

Содержание курса

Лекция 1. *Особенности развития эстетического сознания в подростковом и юношеском возрасте.* Основные компоненты развития эстетического сознания учащихся: художественно-эстетический опыт, взаимосвязь эмоционально-чувственного и рационального освоения искусства, коммуникативные навыки, эстетическая рефлексия, творческая деятельность.

Лекция 2. *Психолого-педагогические и физиологические особенности подросткового и юношеского возраста.* Ведущие типы восприятия произведения искусства и художественной деятельности в разных возрастах. Индивидуальные особенности развития личности.

Лекция 3. *Педагогические проблемы создания образовательной среды и ее функции в развитии личности ученика.* Создание личностно-ориентированной и эстетической образовательной среды.

Лекция 4. *Педагогические подходы к проблеме накопления расширения художественного и эстетического опыта учащихся.* Развитие эстетико-коммуникативных навыков на основе диалогичности и толерантности.

Лекция 5. *Особенности творческого воображения.* Полифоническое воображение. Система видов художественного проявления в творческой деятельности. Формы творческой деятельности на занятиях мировой художественной культурой.

Контрольная работа № 1.

Лекция 6. *Проблемные технологии.* Методы создания педагогической и психологической проблемной ситуации на уроке МХК. Уровни проблемного

обучения. Виды проблемных технологий: проблемная ситуация, активизация мыслительной деятельности, коллективная мыследеятельность, эвристические методы.

Лекция 7. *Интеграция содержания обучения как основа здоровьесберегающих подходов в образовании.* Интеграция учебных предметов в курсе мировой художественной культуры. Возможности бинарных уроков, принципы и способы их проведения. Модель синхронизации учебных программ.

Лекция 8. *Понятие и принципы полихудожественного образования.* Взаимодействие и интеграция искусств в художественном образовании. Принципы интегрированного подхода в преподавании МХК. Художественный образ как формообразующий фактор искусства. Направления интегрированного освоения искусства: экологическое, региональное, полихудожественное.

Лекция 9. *Технологии взаимосвязи эмоционально-чувственного и интеллектуально-логического восприятия произведения искусства.* Технология переноса информации и художественного обобщения. Технология свободных ассоциаций.

Лекция 10. *Игровые формы организации урока МХК.* Творческий потенциал и многофункциональность развивающих игр. Драматизация и «погружение» как особенность игр на занятиях искусством. Разновидности игровых технологий.

Контрольная работа № 2.

Лекция 11. *Способы использования технологий свободного образования и саморазвития для преподавания МХК.* Дальтон-технологии, как способ дифференцированной работы с учащимися. Типы дальтон-технологий: прием, урок, день, школа.

Лекция 12. *Технология эстетико-педагогических ситуаций.* Способы создания эстетико-педагогических ситуаций на уроке. Формы эстетико-педагогических ситуаций: ситуация формирования (узнавание, удивление, интерес и впитывание), ситуация развития (повторение, осмысление, актуализация и творческая переработка), ситуация обогащения (накопление, «мозговой штурм», «озарение» и вживание в образ).

Лекция 13. *Особенности использования проектных технологий на занятиях МХК.* Типы проектов: исследовательские, творческие, игровые, практико-ориентированные. Коллективные и индивидуальные проекты. Виды презентаций проектов.

Лекция 14. *Формы контроля знаний.* Критерии оценки творческой работы учащихся на занятиях МХК: общая эрудиция, проявление навыков обобщения и переноса информации, творческая активность, наличие потребности в общении с искусством. Пластичность как основное качество эстетического сознания в подростковом и юношеском возрасте.

Лекция 15. *Система комплексного вариативного подхода к планированию и анализу занятий МХК.* Принципы выбора технологии для конкретной темы занятия. Модель конструирования урока МХК на основе

выбранной педагогической технологии. Блоковая система тематического планирования. Приемы и методы педагогического анализа урока.

Контрольная работа № 3.

Итоговая контрольная работа.