Введение

Обучение истории искусства в детской школе искусств является главным способом сохранения и распространения искусства в поколениях, передаче опыта эволюционирования искусства, который помогает понять мотивы художников, музыкантов и т.д., и тем самым отчетливее представлять истоки разнообразия художественных форм и методов, чтобы повысить восприимчивость к тонкостям понимания художественных произведений.

Это указывает на то, инструменты и материалы, философские основы и концепции, лежащие в ярких художественных произведений прошлых и настоящих художников, мастерство и композиционные приёмы, связаны с эволюцией искусства и его функций. Изучение истории искусства служит стержнем для различных профессий и передовых исследований некоторых дисциплин, таких как искусство, исторические исследования, архитектура, культурология, искусствоведение, арт-управление и т.д. История искусства также имеет отношение к археологии, социологии и истории экономики. Изучение истории искусства служит дополнением к этим важнейшим основам создания самого искусства.

Непосредственная, реальная жизнь в искусстве, даёт возможность детям приобрести умение видеть мир во всем его многообразии, суметь оценить себя, свои поступки и окружающих людей с духовно-нравственных позиций. Одним из предметов школьного обучения, целью которого является стимулирование творческой активности учащихся, а также духовно-нравственное воспитание учеников является предмет «История искусств». История искусств - сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусств, историю архитектуры и скульптуры. История искусств подтверждает, что оно и есть достояние всего человечества; это - духовная связь, объединяющая даже самые отдаленные народы. Использование силы воздействия различных искусств для формирования личности школьника, его идейных и нравственных убеждений может быть достигнуто лишь при условии создания особой методики преподавания этого предмета.

В методике преподавания любого предмета очень важно, чтобы педагог использовал очень эффективный учебный метод и / или стратегию, чтобы сделать обучение и учебные мероприятия интересными. В. Афанасьев утверждает, что методы, с помощью которых поставляются знания и умения многообразны и выбор модели преподавания, признанной в педагогике, как науке, способствует увеличению учебных результатов и качества образования1. Таким образом, преподаватель истории искусства должен тщательно планировать свои уроки и выбрать соответствующий учебный метод и стратегию для увеличения интересов и успеваемости учащихся. Иногда желательно, чтобы преподаватель тактично выбирал комбинацию стратегий и методов.

Также важно, чтобы преподаватель учитывал состав своих учеников, когда речь идет о выборе соответствующей стратегии или метода преподавания истории искусства в детской школе искусств. Работа на уроке традиционна по форме- это анализ шедевров изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи. Использование этого методического приёма направлено на решение целого комплекса задач:
- усиление интегративного характера заданий;
- повышение интереса к предмету;
- развитие креативного мышления;
- более глубокое осознание образной природы языка искусства и др.

Благодаря своему выбору учебного метода или стратегии, преподаватель всегда должен подчеркнуть важность истории искусства для обучающихся, чтобы они активно участвовали в процессе обучения. Обучающиеся в детской школе искусств, как правило, имеют различные характеристики и, прежде чем конкретная педагогическая стратегия или метод обучения принят для группы, преподаватель должен серьезно взвесить его влияние на учащихся.

При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства, что способствует формированию у обучающихся общих представлений о развитии искусства, а также обогащается ряд их ярких визуальных образов, которые они могли бы использовать на практике - занимаясь на других занятиях. Приобщение ученика к миру искусства происходит постепенно, переходя от простого к сложному на основе сравнений, сопоставлений с уже известным, изученным учебным материалом школы искусств.
Именно на начальном этапе - этапе детской школы искусств важно показать интересные и разнообразные стороны искусства, «заразить», вдохновить ребёнка желанием творить и учиться дальше. Важно, что бы знакомство с искусством вызывало у школьников сильное чувство, глубокие размышления, заставило задуматься над явлениями жизни, помогло отличать красоту подлинного искусства от подделок. Поэтому всегда хочется создать атмосферу творческую, радостную и вместе с тем напряжённую, с совместными размышлениями, что в общеобразовательной школе тоже приветствуется.

Эффективные методы преподавания истории искусств

В учебном плане детской школы искусств, история искусства рассматривается как важный компонент профессионального опыта, особенно при работе в области изобразительного искусства и фотографии2. Требования учебного плана, как правило, объясняют, что ученики должны быть в состоянии определить стилистические особенности и тенденции в области графического дизайна, визуальных и медиа-искусств и фотографии, а также применять историческую и культурную перспективу в своей собственной творческой работе. Ученики также должны согласовывать свои работы с той или иной художественной традицией, использовать культурные и исторические сообщения и содержание в интерпретации художественных произведений и позиционировать свой рабочий процесс творчества относительно художественной традиции. Эти цели обучения показывают, что история искусства в учебном плане - это отношение знания прошлого к настоящему, и к его применению при интерпретации и создания визуальной культуры, продуктов творчества, что соответствует концептуализации визуальной грамотности. Кроме того, учебный план детской школы искусств эксплицирует важность переживаний и эмоций в повседневной жизни, подчеркивая способность и производить их путем визуального выражения и ценить «видение и способы выражения другого художника» в целях содействия роста мастерства3.

Для художественной практики необходимы профессиональные знания и навыки, необходимые для практических заданий и мероприятий. История искусства рассматривается как «инструментарий» прошлого и настоящего культуры, где её значение формируется на основе её применимости в формировании культурологической точки зрения: учащиеся могут использовать этот инструментарий, чтобы позиционировать свои собственные продукты в культуре в целом, с точки зрения применимости материалов, методик, визуального выражения и содержание. Таким же образом, история искусства дает учащимся инструменты для интерпретации прошлого и настоящего произведений искусства и других форм культуры. Такая практическая направленность предполагает переход к методам обучения, которые создают возможности для обучения в процессе работы, с точки зрения использования истории искусства как интерпретатора продуктов культуры. Кроме того, целостное представление о созданном человечеством произведениях искусства и конструктивистские и эмпирические теории обучения, вместе подчеркивают активную роль учеников как активных, мыслящих и чувствующих конструкторов своих художественных навыков.

Методы обучения, используемые в художественном эксперименте, в процессе фотографирования, при размышлениях о картинах, музыкальных произведениях, при обсуждении фотографий и в аудиторных дискуссиях, являются попыткой операционализировать историю искусства в соответствии с целями учебной программы, а также использовать в прикладном значении к дисциплинам, о которых говорилось выше. Во всех этих методах желательно использовать закреплённое визуально изображение и сосредоточиться на свойствах объектов, отражающих визуальных качества и мыслях, чувствах и ощущениях, возникающих при изготовлении, восприятии и интерпретации изображений. Эти методы пытаются создать учебные ситуации, согласно которым дети сталкиваются с объектами искусства и различными способами их формирования, а также на способности оценивать их с разных точек зрения и выражать свои ответы устно и визуально. Такая компоновка смещает большую ответственность за процесс обучения, предоставляя детям возможности для обучения и развития навыков в общении с историей искусства.

Российская система образования подчеркивает концепцию активного обучения. В области художественного образования, этот подход виден в реализации различных методов обучения, но для истории искусств важен метод интерпретации произведений искусства.

Лекция-дискуссия при преподавании истории искусств

Лекция-дискуссия представляет собой более структурированный, совместный метод обучения, в котором главная роль преподавателя состоит в том, чтобы создать основу для дискуссий и направлять обучающие мероприятия, предоставляя справочную информацию, выбирать темы для обсуждения и визуальные материалы, раскрывающие темы. Лекция-дискуссия как метод может быть использована либо в качестве вступления к конкретной теме или в качестве ее резюме. Конструктивистские и эмпирические теории обучения не поощряют преподавателя использовать лекции в качестве основного метода обучения истории искусств, так как это не стимулирует учеников строить и активно использовать информацию. Имея это в виду, лекции-дискуссии могут быть развернуты как метод активации участия детей в наблюдении и обсуждения фотографий, других материалов с различных точек зрения. Цель лекций-дискуссий является методом введения и демонстрации различных подходов к истории искусства на практике, а также объяснения процедур их выполнения в процессе совместной деятельности. Кроме того, лекция-дискуссия стремится направлять учеников к использованию соответствующих произведений и актов искусства, применяя исторические термины и понятия при обсуждении произведений искусства.

Лекция-презентация при преподавании истории искусств

Многие ученые признают, что это обучающая стратегия наиболее раскритикована из-за пассивного характера, хотя этот метод является самым распространенным. В этом методе, фактический материал представляется учащимся в логическом виде и самым непосредственным образом. Это метод инструкции, он односторонний и управляется исключительно преподавателем, без немедленного ответа от учеников. Другими источниками информации помимо преподавателя могут быть учебник, аудиозапись, видеозапись и т.д. Этот учебный метод в преподавании истории искусств имеет свои достоинства. Он помогает дать учащимся дополнительную информацию. Он очень эффективен в обучении фактам, принципам и терминологии. Это быстрый метод передачи информации, который дает прямое указание ученикам. Он очень уместен при обучении большого класса. Тем не менее, сниженный интерес учеников, затянутость лекций, не интересность презентации объясняют некоторые неудачи с этим учебным методом в преподавании истории искусств4.

Демонстрация при преподавании истории искусств

Этот метод обучения основан на просмотре реального или реалистичного объекта, например, выполняемых преподавателем или обучающимися. Главным образом, это метод обозрения конкретного навыка или техники в определенной деятельности истории искусств. Обучающиеся наблюдают поведение или навык, продемонстрированные преподавателем или учащимися. Иногда, продемонстрированная деятельность может осуществляться с помощью средств массовой информации, таких как видео, слайды и т.д. Преподаватель должен поддерживать обратную связь с учащимися, которые в свою очередь, могут внести коррективы, а затем сами могут сами попрактиковать этот процесс и достигнуть желаемого умения. Это позволяет оперативно и быстро получать знание результатов художественной технологии и исправление ошибок при выполнении деятельности. Кроме того, демонстрация обращается как к осязанию, так и зрению, таким образом, учащиеся изучают, наблюдают и практикуют. Недостаток метода состоит в том, что он не развивает концепции и идеи, потому что он уделяет больше внимания техническим «ноу-хау», но не на понимании того, почему деятельность осуществлялась в той или иной форме.

Обсуждение при преподавании истории искусств

Как следует из названия, этот учебный метод представляет собой процесс обмена идеями и чувствами между преподавателем и учениками или между учениками. Это эффективный способ оценки знаний, навыков и отношений групп учеников. Эта оценка может быть свободно осуществляема до, во время и после урока. Это делает данный учебный метод незаменимым в проведении обучения и учебной деятельности в любой предметной области. Кроме того, он углубляется в понимание концепций, фактов, принципов и процедур. Кроме того, обсуждение способствует творчеству и навыкам решения проблем. Доказано, что 80% информации усваивается детьми, если полученные знания они проговорят или обсудят друг с другом.

Кроме того, обсуждение повышает коммуникабельность и устремления учащихся. Этот учебный метод используется после презентации или лекции преподавателя или после использования средств массовой информации, чтобы помочь учащимся в осознании и понимании содержания представленного. Обучающиеся становятся активными в то время как время удерживания внимания к содержанию предмета увеличивается. Некоторые авторы, однако, отмечают, что этот учебный метод требует больших затрат времени и порождает проблемы надзора. Тем не менее, этот учебный метод дает отличные результаты обучения. Особенно, если презентация по теме подготовлена учеником из класса.

Заключение

История искусств - сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусств, историю архитектуры, скульптуры, кинематографа и мультипликации. Как я уже подчеркивала в своей работе, одна из главных проблем, которые решает преподаватель этого предмета, обучая своих учеников истории искусств, состоит в том, чтобы научить их видеть и задумываться. Это является первым условием понимания искусства. Смотреть на картину, либо статую может всякий человек. Но видеть искусство способен либо тот, кто наделен этим умением от природы (это будущий художник), либо тот, кто развивает в себе ту же способность путем изучения искусства. Помимо исторической обусловленности, есть то, что мы называем мировыми шедеврами. И для того, чтобы понять их, нужно научиться переживать искусство и думать. Думать, почему, художник написал ту или иную фигуру или изваял ее в камне, выбрал тот или другой ракурс, композицию и т.д., хотя доискаться до того, что хотел сказать художник своим произведением, бывает очень трудно. Цель предмета «История искусств» ставит перед преподавателем задачу увлечь молодых людей искусством, развить стойкий интерес к нему и потребность в знаниях, самообразовании в области искусства. Цель предмета определяет и особенности методики его преподавания. Поэтому очень важно, чтобы все уроки предмета, пробуждали чувства и мысли ученика, обогащали его новыми впечатлениями и знаниями. Немаловажную роль здесь будут играть вопросы и задания, которые преподаватель предложит ученикам, они должны быть интересными, и исключающими всякую механическую, бездумную деятельность, должны быть по- настоящему творческими.

Исследование было направлено на выяснение основных методов и стратегий при преподавании предмета в детской школе искусств, которые могут поддержать интерес учащихся к области истории искусства.

Лучшие методы и стратегии обучения строятся на основе того, что сутью проблемы являются неэффективные учебные стратегии, которые используются различными преподавателями истории искусства в большинстве не только детских школ искусств, но и старших и высших учебных заведений.

Таким образом, в результате исследования можно рекомендовать проверенные временем и жизнеспособные стратегии обучения и методы, которые могут повысить интерес учащихся, побудить их к активности на уроках, к подготовке совместной деятельности учащихся и преподавателей истории искусства. Это изменило бы неправильные представления учащихся и преподавателей, что история искусства является сложным предметом. Он увлекателен, интересен и неисчерпаем.

Рекомендуемые учебные стратегии должны быть использованы для предварительной подготовки и самостоятельной работы и должны использоваться учащимися самостоятельно, в парах, в малых группах и в целом в аудитории.

Учебные стратегии должны быть реализованы надлежащим образом и с конкретной целью урока, которая должна быть достигнута с использованием комбинированных методов. Если эта возможность будет достигнута, это будет максимизировать ожидаемые результаты обучения истории искусств в большинстве детских школ искусств и других учебных заведений.

Можно сделать вывод, что именно этот предмет в школах дополнительного образования наиболее полно способствует воспитанию и развитию духовно - нравственных ценностей учеников.