

УДК 378.147+001.895:[375.095:7]

А. А. Дадырова

Авторские методы преподавания в университете искусств для обучающихся художественного профиля

Раскрываются авторские методы преподавания в университете искусств через кейсы (интерактивные способы обучения), разработанные для организации учебного процесса и профессиональной подготовки студентов художественного профиля. Реализация нетрадиционных методов коллективного анализа требует от педагога-новатора использовать инновации в системе современного образования. Технологии применения учебных кейсов содействуют повышению мотивации студентов, развитию способностей к решению аналитических задач, умений работать в команде и самоорганизации, формированию исследовательского мировоззрения.

Ключевые слова: методика преподавания, обучение, кейс, новаторство, педагог-новатор, метод, искусство, высшая школа, нетрадиционный, педагогические приемы, образовательная технология.

A. Dadyrova

Author's methods of teaching at the University of Arts for art students

The article reveals the author's methods of teaching at the university of arts through cases (interactive teaching methods), designed to organize the educational process and professional training of students in the art direction. The implementation of non-traditional methods of collective analysis requires an innovative teacher to use innovative innovations in the system of modern education. Technologies for the use of training cases help to increase students' motivation, develop the ability to solve analytical problems, the ability to work in a team and self-organization, and the formation of a research worldview.

Key words: teaching methodology, learning, case, innovation, teacher-innovator, method, art, higher school, non-traditional, pedagogical techniques, educational technology.

Цель статьи – обоснование применения авторских методов преподавания в университете искусств для студентов художественных специальностей в условиях компетентностного образования.

В конце XX – первой четверти XXI в. в связи с курсом на модернизацию российского образования созрела острая необходимость в повсеместном внедрении в учебный процесс инновационных методов преподавания. Наметилась устойчивая тенденция, когда в системе высшего педагогического образования, ориентирующейся на новые ценности,

превалируют формы интерактивных, инновационных, авторских методов обучения.

Столкновение педагогического сообщества с вызовами в плане организации учебного процесса способствует пересмотру методов обучения, поиску продуктивных форм преподавания и внедрению современных педагогических технологий. Образовательная система претерпевает колоссальные изменения, продолжая интегрироваться в мировое образовательное пространство с учетом новых обстоятельств цифровой эпохи.

Педагогические взгляды в изучении инновационных методов в преподавании изложены в трудах В. А. Сластенина [7], Е. С. Рапацевича [8].

Вопросы формирования образного мышления разносторонне изучены и исследованы ведущими специалистами в области психологии и педагогики. Большую теоретическую и практическую ценность имеют научные труды Л. С. Выготского [2], Д. Н. Узнадзе [9], посвященные проблемам творчества и психологии восприятия. Тех, кто стоял у истоков движения, стали называть педагогами-новаторами. Имена таких ученых, как Ш. А. Амонашвили [1], Е. Н. Ильин [4] известны далеко за пределами педагогического сообщества.

В наше время преподавателю/лектору в стремительно развивающейся цифровой и конкурентной среде высшей школы важно четко и правильно определять ориентиры для студентов и магистрантов. Современные технологии помогают высшей школе решать основные задачи – усвоение обучающимися новых умений, развитие навыков анализа и критического мышления, формирование ключевых компетенций и выработка способности мягко адаптироваться к новой действительности, использование оригинальных идей и информации в достижении лучших результатов.

Применение авторских методов преподавания – это активное время переосмысления педагогических приемов, технологий и деятельности. В условиях новых вызовов преподаватель должен и может быть креативным, интересным, продуктивным и полезным для обучающихся. Гелертерство здесь не уместно. Педагог высшей школы – это не только профессионал, обладающий высокой общей культурой, но и ответственный человек с определенной гражданской позицией.

Преподаватель, выполняя важную педагогическую миссию по воспитанию художника-профессионала, направляет обучающихся на самостоятельность в творческой работе, предполагающую свободное применение художественно-образного мышления в границах исследования той или иной темы. Понятие мироощущения художника «раскрывается не только вследствие его отношения к окружающей действительности, но и посредством развития его потенциала в процессе обучения» [3, с. 81].

Необходимо отметить, что творческий процесс, креативное мышление, художественное образование обучающихся на художественных специальностях не ограничено определенными рамками, это именно та возрастная группа, которая будет продолжать развивать конкурентную среду, сможет находиться на переднем плане технологического прогресса.

Рассмотрим отдельные авторские методы преподавания для студентов и магистрантов, обучающихся в университете искусств, с использованием технологии кейсов.

Например, преподаватель предложил обучающимся кейс на тему «Содержательные планы научного текста в аспекте стилистических требований». Методическим инструментом этого кейса выступает работа Ю. М. Лотмана «Структура художественного текста». Студентам дается задание прочитать раздел 4 «Текст и система» и составить к нему 35 вопросов [6, с. 35]. Авторская методика позволяет обучить умению формулировать вопросы и соотносить понятия. Далее при групповом разборе кейсов (в данном случае результатов по составлению вопросов) этот прием обеспечивает самостоятельность оценочных суждений и творческую активность в совместной работе, развивает критическое мышление.

Изучая кейс «Работа с источниками», студенты выполняют аннотированный обзор источников по учебному курсу «Современные стилевые направления». Этот кейс способствует развитию умений и навыков работы с литературой, осуществления библиографического поиска, анализа необходимых информационных источников, выделения основных и второстепенных изданий.

Обратим внимание, преподавателем были разработаны авторские памятки для студентов и магистрантов.

Предпосылкой их создания послужило то, что автор статьи столкнулся с проблемой, что не все обучающиеся при написании научных текстов, статей, дипломных и магистерских диссертаций умеют работать с научными текстами повышенной сложности. Причинами отсутствия такого навыка являются повсеместная цифровизация, неконтролируемое потребление информации из социальных сетей, проявление у обучающихся клипового мышления. Последствия инновационных технологий могут сказываться и негативно – они ведут к неумению молодых людей критически мыслить, анализировать рабочий материал, делать выводы, задавать правильные вопросы, проявлять способности когнитивного мышления. Поэтому авторская памятка помогает обучающимся лапидарно излагать материал.

Крайне важно попытаться выстроить методику преподавания с учетом выявленных проблем и преодолеть их, предлагая обучающимся кейсы на лекционных и практических занятиях.

Например, в авторской памятке «*Методы исследования для художественных специальностей*» преподаватель рекомендует использовать десять методов при работе с научным текстом. Обучающиеся на занятиях на примере разных научных материалов использовали указанные методы исследования, научились правильно их применять, фиксировать полученные данные.

На занятиях педагог объясняет студентам, как правильно формулировать цель и задачи исследования. В памятке «*Цели и задачи исследования*» в рамках изучения дисциплины «Преддипломный анализ» преподаватель предложил студентам составить цель и задачи дипломной работы, используя следующие слова:

- 1) изучить;
- 2) исследовать;
- 3) обосновать;
- 4) разработать;
- 5) выяснить и т. д.

Для составления задач дипломной работы использовались слова:

- 1) сформулировать;
- 2) систематизировать;
- 3) предложить новые решения;
- 4) определить;
- 5) разработать.

Наблюдая за самостоятельной работой обучающихся, преподаватель контролирует, насколько грамотно составлены цель и задачи к дипломным работам.

В опыте преподавательской деятельности есть важный аспект работы по инклюзивному образованию. Инклюзивное образование представляет собой модель, свободную от стереотипов, и, будучи социальным феноменом, создает ряд преимуществ для различных социальных групп. Например, студенты, имеющие проблемы с нарушением слуха, обучаются вместе со всей учебной группой. Так как данная категория студентов имеет препятствия в вербальной коммуникации, преподаватель адаптирует образовательную программу к индивидуальным запросам, разрабатывая для «особых» студентов новые кейсы и задания.

Такие кейсы должны быть упрощены, так как у слабослышащих студентов крайне ограниченный словарный запас, они не обладают в полной мере профессиональным глоссарием, научно-категориальным аппаратом, но зачастую бывают талантливы в художественном направлении.

Адаптированные авторские кейсы для студентов с ограниченными возможностями здоровья содержат несложные задания. Например, в кейсе по учебному предмету «Методы преподавания профессиональных дисциплин» преподаватель, обращаясь к студенту по имени, ис-

пользует простые слова в задании, фокусируя внимание обучающегося на том, что необходимо выполнить.

Кейс «Для Оливии»:

1. Оливия, на нашем занятии Вы учитесь, как быть учителем.
2. Оливия, напишите конспект по теме: какие новые технологии обучения в школе или колледже Вы знаете?
3. Оливия, напишите словарь по сценическому гриму. Например, грим – это...
4. Оливия, пожалуйста, пишите сами. Прочитайте материал и пишите своими словами.

Необходимо подчеркнуть, что на первом этапе преподавателю сложно работать со студентом с особенностями развития. Но в процессе подготовки будущего профессионала он определяет задачи по его обучению новым умениям, навыкам и компетенциям, корректируя планы по усвоению учебного предмета. Педагог проводит анализ своей деятельности, намечает дальнейшие ориентиры при организации учебного занятия. Авторские методы обучения позволили выработать определенную систему преподавания, направленную на формирование у студентов с особенностями развития компетенций, необходимых для успешного освоения программы, профессионального самоопределения, социализации, адаптации и возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории [5, с. 52].

Отметим, что при использовании авторских методов преподавания решаются важные дидактические принципы, нацеленные на усвоение теоретических дисциплин и всестороннее развитие обучающихся. К таким принципам относятся: полнота и содержание, научность, исследование, развитие и совершенствование у студентов аналитического и критического мышления, ораторских способностей, памяти, умений мыслить, сопоставлять, проводить компаративный анализ.

Современное образование в высшей школе нацелено на создание соответствующих условий для подготовки специалиста, ориентированного на профессиональное развитие, овладение необходимыми качествами и практическими навыками, обеспечивающими в дальнейшем продуктивную деятельность. Педагог должен завладеть вниманием студентов, постараться не быть истиной в последней инстанции, но быть ориентиром, неравнодушным, организованным наставником, с высокоразвитой культурой общения.

Рассмотрим еще один авторский кейс из репозитория преподавателя, разработанный для студентов специальности «дизайн интерьера» по дисциплине «История стилей в интерьере». Студентам предлагается внимательно прочитать материалы кейса, изучить фотографии и составить краткий конспект: что понравилось, что произвело впечатление, поделиться своими мыслями об увиденном и прочитанном.

пользует простые слова в задании, фокусируя внимание обучающегося на том, что необходимо выполнить.

Кейс «Для Оливии»:

1. Оливия, на нашем занятии Вы учитесь, как быть учителем.
2. Оливия, напишите конспект по теме: какие новые технологии обучения в школе или колледже Вы знаете?
3. Оливия, напишите словарь по сценическому гриму. Например, грим – это...
4. Оливия, пожалуйста, пишите сами. Прочитайте материал и пишите своими словами.

Необходимо подчеркнуть, что на первом этапе преподавателю сложно работать со студентом с особенностями развития. Но в процессе подготовки будущего профессионала он определяет задачи по его обучению новым умениям, навыкам и компетенциям, корректируя планы по усвоению учебного предмета. Педагог проводит анализ своей деятельности, намечает дальнейшие ориентиры при организации учебного занятия. Авторские методы обучения позволили выработать определенную систему преподавания, направленную на формирование у студентов с особенностями развития компетенций, необходимых для успешного освоения программы, профессионального самоопределения, социализации, адаптации и возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории [5, с. 52].

Отметим, что при использовании авторских методов преподавания решаются важные дидактические принципы, нацеленные на усвоение теоретических дисциплин и всестороннее развитие обучающихся. К таким принципам относятся: полнота и содержание, научность, исследование, развитие и совершенствование у студентов аналитического и критического мышления, ораторских способностей, памяти, умений мыслить, сопоставлять, проводить компаративный анализ.

Современное образование в высшей школе нацелено на создание соответствующих условий для подготовки специалиста, ориентированного на профессиональное развитие, овладение необходимыми качествами и практическими навыками, обеспечивающими в дальнейшем продуктивную деятельность. Педагог должен завладеть вниманием студентов, постараться не быть истиной в последней инстанции, но быть ориентиром, неравнодушным, организованным наставником, с высокоразвитой культурой общения.

Рассмотрим еще один авторский кейс из репозитория преподавателя, разработанный для студентов специальности «дизайн интерьера» по дисциплине «История стилей в интерьере». Студентам предлагается внимательно прочитать материалы кейса, изучить фотографии и составить краткий конспект: что понравилось, что произвело впечатление, поделиться своими мыслями об увиденном и прочитанном.

Матеріали, предложенные в кейсе, соответствуют заявленной теме практического занятия и рассчитаны на самостоятельную творческую работу. Студенты после прочтения предоставленных материалов учатся составлять конспект, делиться впечатлениями. В процессе работы над кейсом формируются важные умения и навыки: самостоятельно решать задачи, проявлять способность к самообучению, вырабатывать умения высказывать собственное мнение на основе осмысления прочитанного, выражать мысли письменно.

Работая над кейсами, обучающиеся совершенствуют свои навыки при анализе и оформлении текстов статей, развивают стилистическое чутье, что способствует формированию научного и исследовательского мировоззрения. В ходе работы с кейсом происходит движение мысли от описания конкретной ситуации до выбора метода ее анализа и поиска решений. У студентов в данном случае вырабатываются компетенции проектировать и осуществлять комплексные и научные исследования, делать выводы на основе полученных результатов.

При выполнении заданий по учебному кейсу «*Работа с научной информацией*» студенты прочитывают текст кейса (основная часть пакета учебных материалов), указывают шифр УДК к нему – <https://teacode.com/online/udc/> (ссылка на онлайн УДК), подбирают 10 источников и дают название тексту кейса. В процессе выполнения задания они учатся правильно выбирать шифр УДК, анализировать и отбирать необходимые источники информации по теме кейса. Самостоятельная работа с кейсами формирует у обучающихся исследовательский опыт, развивает навыки пользования инструментариями как в онлайн, так и в электронных библиотеках и каталогах.

Напомним, что государственные общеобразовательные стандарты направлены на формирование у студентов способностей «к творчеству в профессиональной деятельности, инициативе в управлении, принимать ответственность за развитие профессионального знания и результаты профессиональной деятельности» [3, с. 78, 79]. Но педагог вправе выйти за рамки существующих стандартов, руководствуясь учебными программами, продолжать пополнять свой образовательный и методический репозиторий, учитывая особенности специализации студентов, магистрантов, специфику их творческой направленности, помнить, что будущим художникам, дизайнерам, сценографам порой труднее даются сложные научные тексты и материалы. Используя авторские методы обучения, в том числе способ анализа кейсов, преподаватель учитывает отдельные аспекты при организации учебного процесса. Студенты в систематизированном виде получают конкретные знания, иллюстрируемые примерами.

Таким образом, с помощью кейсов достигается общая цель обучения – подготовка специалистов с необходимыми профессиональными

качествами, способных принимать решения, умеющих работать с информацией, обладающих творческим мышлением, навыками оценки и анализа конкретной ситуации и др.

1. Амонашвили, Ш. А. Основы гуманной педагогики : собр. соч. : в 20 кн. / Ш. А. Амонашвили ; редкол.: М. В. Богуславский (гл. ред.) [и др.] ; Междунар. центр гуманной педагогики. – 2-е изд. – М. : Амрита-Русь, 2014–. – Кн. 6, ч. 3 : Педагогическая симфония. – 2017. – 301 с.

2. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский ; ред. Е. Фрей. – М. : АСТ, 2019. – 480 с.

3. Дадырова, А. А. Инновационные и авторские методики преподавания художественных специальностей в контексте гуманистической парадигмы / А. А. Дадырова // Педагогический журнал Башкортостана. – 2019. – № 3 (82). – С. 78–88.

4. Ильин, Е. Н. Искусство общения : из опыта работы учителя литературы 516-й школы г. Ленинграда / Е. Н. Ильин. – М. : Педагогика, 1982. – 110 с.

5. Кохан, С. Т. Современные подходы к обучению студентов с нарушением слуха / С. Т. Кохан, А. В. Патеюк ; Забайкальский гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 120 с.

6. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста [Электронный ресурс] / Ю. М. Лотман // Библиотека Гумер. – Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php. – Дата доступа: 10.11.2022.

7. Педагогика : учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин [и др.]. – 3-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.

8. Рапацевич, Е. С. Золотая книга педагога / Е. С. Рапацевич. – М. : Совр. шк., 2010. – 719 с.

9. Узнадзе, Д. Н. Философия. Психология. Педагогика: наука о психической жизни / Д. Н. Узнадзе. – М. : Смысл, 2014. – 368 с.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 14.11.2022.