

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Институт средств обучения

На правах рукописи

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ (КИНО,
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ВИДЕО)

13.00.02 – Методика преподавания (создание и использование средств обучения)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук

Москва 1993

Работа выполнена в Центре эстетического воспитания Института развития личности
Российской Академии образования

Официальные оппоненты:

доктор философских наук, профессор
доктор педагогических наук, профессор
доктор педагогических наук, профессор

В.А.Разумный
Л.М.Зельманова
З.С.Смелкова

Ведущая организация: Ростовский государственный педагогический институт

Защита состоялась 17 июня 1993 года в 11 часов на заседании специализированного совета Д018.16.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук в Институте средств обучения Российской академии образования по адресу: 119908, г.Москва, ул.Погодинская, 8.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Автореферат разослан 16 мая 1993 г.

Ученый секретарь специализированного совета,
кандидат педагогических наук

К.М.Тихомирова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Значение и роль экранных искусств (кино, телевидение, видео) возрастает поистине в геометрической прогрессии. Сегодня экранные искусства – комплексные средства освоения человеком окружающего мира (в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах), его эстетического восприятия. По данным многочисленных исследований (С.А.Иосифян, С.М.Одинцова, С.Н.Пензин и др.) в подавляющей части средних и высших учебных заведений эти самые популярные у школьников и молодежи виды искусства игнорируются, между тем, как развитое восприятие аудиовизуальных произведений интегрирует и совершенствует способность учащихся воспринимать искусства (литературу, музыку, живопись, скульптуру и др.). Иначе говоря, воспринимая (а затем анализируя) фильм или телепередачу, школьник (студент) имеет возможность одновременно общаться с литературой (текст диалогов и т.д.), изобразительным искусством (линейная, пространственная, цветоцветовая композиция, декорации и т.п.), музыкой (мелодия, темпоритм), но не автономно (как на занятиях по соответствующим дисциплинам), а в синтезированном виде.

Широкий спектр воздействия экранных искусств, опирающийся на их аудиовизуальную, пространственно-временную структуру, имеет значительные, невостребованные потенции развития человеческой личности, индивидуальности: ее эмоциональной сферы, интеллекта, эстетического сознания (восприятия, вкуса), самостоятельного, индивидуального творческого мышления.

Между тем изучение практики учебного процесса в современных отечественных педвузах показало, что студенческая молодежь в большинстве случаев лишена целенаправленного педагогического руководства не только в области подготовки к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео), но и в плане собственного эстетического развития в данном направлении. В частности, в силу этих причин движение кинообразования в школах остается уделом немногочисленных (относительно масштабов страны) энтузиастов.

Разумеется, в исследованиях прошлых лет (О.А.Баранов, И.Н.Гращенко, И.С.Левшина, О.Ф.Нечай, С.М.Одинцова, С.Н.Пензин, Г.А.Поличко, Л.П.Прессман, Р.Г.Рабинович, Ю.М.Рабинович, Ю.Н.Усов, Г.А.Усова, А.В.Шариков и др.) уже затрагивались некоторые аспекты кинообразования, эстетического воспитания средствами кино или телевидения в школах (подавляющее большинство исследований) и в вузах

(относительно небольшое количество научных трудов), однако возможности экранных искусств в подготовке будущих педагогов к эстетическому воспитанию школьников, прежде всего, - в раскрытии творческих потенций индивидуальности, в обретении ею через общение с экраном жизненной перспективы, веры в общечеловеческие ценности добра и красоты еще не нашли освещения; не говоря уже о том, что вышеупомянутые исследования опирались на совсем иную, чем нынешняя, социокультурную ситуацию, не связанную ни с практически свободным рынком кинопродукции, ни с кабельным телевидением, ни с активной работой видеозалов, досугово-компьютерных центров и т.д.

Таким образом, актуальность исследования определяется настоятельной необходимостью осмысления современной ситуации контакта будущих учителей с экранными искусствами (со всеми присущими ситуации плюсами и минусами), потенциальных возможностей кинематографа, художественного телевидения и видео как части средств массовой коммуникации в подготовке студентов педагогических вузов и университетов; осуществления теоретически и методически обоснованной системы эстетического воспитания на материале аудиовизуальных искусств, способствующей не только формированию эстетического сознания и индивидуального творческого мышления студенческой молодежи, но и готовящей ее к ведению факультативов и кружков, спецкурсов по проблемам искусства экрана, киноvideоклубов в школах, гимназиях, лицеях, колледжах, средних специальных учебных заведениях, внешкольных учреждениях.

Методология исследования базируется на определении основных понятий, связанных с содержанием теории и практики воспитания творческой индивидуальности учащихся и студентов, их эстетического сознания на основе идей гуманизма, утверждающих отношение к человеку (вне зависимости от социального происхождения, расы, вероисповедания) как к высшей ценности; с функционированием экранных искусств в учебном процессе педагогического вуза, подготовкой будущих учителей к эстетическому воспитанию учащихся средних школ на материале кино, телевидения, видео. Методологическая основа исследования – структура теории эстетического воспитания (в том числе – художественного восприятия, вкуса, воздействия экранных искусств на эмоциональную, интеллектуальную, психологическую, творческую сферу жизни людей и т.д.), отраженная в трудах отечественных и зарубежных философов, педагогов, психологов, социологов, искусствоведов (Ш.А.Амонашвили, Г.Анабель, Н.А.Бердяев, В.С.Библер, Л.И.Божович, Ю.Б.Борев, И.В.Вайсфельд, Л.С.Выготский, Б.А.Грушин, Ю.Н.Давыдов, А.Дал, А.Н.Леонтьев, Б.Т.Лихачев, А.Ф.Лосев, Ю.И.Лотман, М.Мартино, Л.Мастерман, А.Моль, Б.Н.Неменский, Р.Предал, В.Я.Пропп, В.А.Разумный, В.С.Соловьев, Л.Н.Столович, М.Сушон, К.Д.Ушинский и др.).

Исходя из актуальности темы исследования и ее научной неразработанности нами были определены проблема исследования, его объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, намечена структура диссертации.

Проблема исследования заключается в том, что несмотря на актуальность разработки модели, структуры, содержания, методов и форм проведения занятий с будущими педагогами средствами кино, телевидения, видео, в современной педагогической науке пока еще нет теоретически и методически обоснованной системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств.

Выявление проблемы исследования, анализ разнообразных теоретических моделей, методик, программ эстетического воспитания средствами искусств (О.А.Баранов, И.В.Вайсфельд, Н.С.Горницкая, И.Н.Гращенкова, С.М.Иванова, А.И.Комарова, И.С.Левшина, Б.Т.Лихачев, О.Ф.Нечай, С.М.Одинцова, С.Н.Пензин, Ю.М.Рабинович, В.А.Разумный, З.С.Смелкова, Ю.Н.Усов, Н.Н.Яковлева и др.) позволили определить как **объект исследования:** теоретическую и практическую деятельность студентов, овладевающих с помощью кино, телевидения, видео эстетическими знаниями, развивающих свой нравственный и творческий потенциал, индивидуальное мышление, самостоятельность аналитических суждений, приобретающих умения художественного воспитания школьников на материале аудиовизуальных искусств; так и его **предмет:** художественно-педагогические возможности использования экранных искусств в учебном процессе педвуза.

Цель исследования: определение места и роли экранных искусств в сфере художественных интересов будущих учителей, психолого-педагогических условий развития индивидуальности студента средствами кинематографа, телевидения, видео, разработка эффективной системы формирования эстетического сознания (на основе восприятия звукозрительной, пространственно-временной реальности в кино, синтезирующего навыки восприятия традиционных пространственных и временных искусств, его обогащением умением воспринимать произведения художественного телевидения и видео); развития индивидуального мышления и творческого потенциала студентов педагогических вузов; подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию и обучению школьников на аудиовизуальном материале.

С учетом актуальности исследования, его проблемы, объекта, предмета, цели была сформулирована **гипотеза:** предполагается, что подготовка будущих педагогов к эстетическому воспитанию и обучению школьников на материале экранных искусств может стать эффективным средством развития эстетического сознания (восприятия, вкуса, умения художественного анализа и т.д.), творческих способностей (через практическое освоение

аудиовизуального языка, театрализованно-ситуативные игры и пр.), индивидуального мышления аудитории при условии максимального использования потенциальных возможностей кино, телевидения, видео в плане их синтетической природы и интенсивного влияния на эмоциональную, интеллектуальную и эстетическую сферу человеческой жизни с помощью педагогической модели, включающей: овладение студентами креативными умениями на материале кино, телевидения, видео; формирование восприятия художественной структуры произведений экранных искусств (путем эмоционально-смыслового соотнесения единиц кино/телеповествования), умений их анализа; знакомство с основными вехами истории кино, телевидения, видео, с особенностями современной социокультурной ситуации; изучение методов и форм эстетического воспитания и обучения школьников на материале искусства экрана; использование полученных знаний и умений в процессе педпрактики в средних учебных заведениях.

Данная модель предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, эвристических, игровых и других формах обучения, развивающих индивидуальность студента, самостоятельность его мышления, стимулирующих его творческие способности через непосредственное вовлечение в художественно-творческую деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ звукозрительной, пространственно-временной структуры повествования, усвоение эстетических знаний.

Для подтверждения выдвинутого предположения и достижения поставленной цели возникла необходимость решить следующие **задачи исследования**:

1)изучить теоретические источники и практический опыт эстетического воспитания на материале кинематографа, телевидения, видео в высших учебных заведениях (в нашей стране и за рубежом);

2)выяснить роль экранных искусств в современной социокультурной ситуации, причины их зрительского успеха и степень воздействия на студенческую аудиторию;

3)дать оценку потенциальным возможностям экранных искусств в современном процессе эстетического воспитания в педагогических вузах, специфике проявления педагогических особенностей данного процесса;

4)разработать содержание, принципы и методы использования кино, телевидения, видео в эстетическом воспитании будущих учителей (с учетом развития их творческой индивидуальности, художественного восприятия и вкуса, самостоятельности аналитического мышления и т.д.);

5)обосновать основные принципы системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, построить теоретическую модель, разработать методику занятий с будущими педагогами на

аудиовизуальном материале, апробировать ее на практике, проанализировать результаты, сделать соответствующие выводы и составить рекомендации.

Организация исследования и его основные этапы (исследование проводилось на протяжении двенадцати лет):

1)1981-1984. Изучение научных трудов в области педагогики, философии, психологии, социологии, искусствоведения и киноведения. Накопление первичных наблюдений, определение исходных моментов исследования (цель, гипотеза, задачи и т.д.). Апробация в процессе экспериментальных занятий в Таганрогском государственном педагогическом институте первоначальной модели эстетического воспитания студентов средствами экранных искусств;

2)1984-1986. Совершенствование первоначальной модели и разработка экспериментальной программы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, апробирование, коррекция данной программы;

3)1986-1992. Проведение экспериментальной работы на базе Таганрогского государственного педагогического института (обоснование системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео, теоретические и практические занятия со студентами, просмотры и обсуждения фильмов, телепередач, письменные работы, анкетирование и т.д.). Защита в НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук кандидатской диссертации, посвященной частном вопросу использования зарубежных фильмов в процессе воспитательной работы (научный руководитель – Ю.Н.Усов). Разработка учебных пособий и рекомендаций для студентов и молодых педагогов, публикация трех книг, посвященных проблемам эстетического воспитания молодежи средствами экрана. Апробация программы аудиовизуального воспитания, руководство курсовыми и дипломными студенческими работами, посвященными теме «Экранные искусства и школа», студенческой педагогической практикой в средних школах г.Таганрога и Ростовской области. Апробация разработанной нами системы (модели, программы, методики и т.д.) на научных конференциях.

4) 1991-1993. Обработка, систематизация, анализ, обобщение, оформление результатов исследования, эксперимента.

Исходные положения исследования

Под системой подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, видео) понимается следующий учебно-воспитательный процесс:

-целевые установки (эстетическое развитие творческой индивидуальности студента, его способности к восприятию, интерпретации, анализу и оценке авторской позиции, раскрывающейся в фильмах или телепередачах; и на этой базе – формирование готовности будущего педагога к эстетическому воспитанию школьников средствами экрана);

-компонентность: составляющие системы (педагоги – преподаватель спецкурса «Экранные искусства») и воспитуемые (студенты), средства обучения и воспитания (экранные искусства, аудиовизуальная техника), педагогическая модель воспитания и обучения (этапы формирования эстетического сознания на основе восприятия произведений экранных искусств, развития творческого потенциала, изучения теории и истории кино, телевидения, видео, овладение методами и формами эстетического воспитания школьников средствами экрана, использование полученных знаний и умений в процессе педагогической практики в средних учебных заведениях и т.д.);

-структурность: взаимосвязь компонентов системы (в том числе – логическая обоснованность последовательности основных этапов экспериментальной модели, их взаимообусловленности, связи и т.д.);

-функциональность: содержание, методы и средства подготовки будущих учителей к вышеупомянутому направлению профессиональной деятельности (организаторская, информационная, деятельностная и контролирующие функции педагога, программ занятий со студентами, использование эвристической, проблемной, игровой методики, разнообразных аудиовизуальных средств обучения и т.д.);

-коммуникативность: связь с окружающей действительностью (социальные, психологические, информационные и иные аспекты);

-результативность: итоговый воспитательный, эстетический эффект системы (согласно нашей гипотезе, полученные аудиторией знания и умения должны положительно влиять на мировоззрение, эстетическое сознание, креативные способности будущих педагогов, интеллект, самостоятельное творческое мышление; направлять профессиональные знания и умения студентов на поиски лучших путей, способов, форм педагогического воздействия на учащихся во время проведения школьных кружков и факультативов по экранному искусству, чтобы тем самым активизировать их креативные начала).

В реализации разработанной нами системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств мы опирались на четыре основных вида деятельности, которые создали конкретные условия не только для творческого развития индивидуальности студентов, звукозрительного, пространственно-временного эстетического восприятия, умения интерпретации и анализа фильмов или

телепередач, получения эстетических знаний, художественно-креативной деятельности, но и для творческого освоения и практического применения будущими учителями методики ведения занятий с учащимися аудиовизуальными средствами.

Выделены следующие основные виды деятельности:

1) освоение азов творческих умений на материале фильмов, телепередач (написание минисценариев, работа над «рекламными афишами», любительская видеосъемка и т.д.);

2) формирование эстетического восприятия, интерпретации и оценки произведений кино, телевидения, видео, поднимающегося до «отождествления с автором», то есть понимания комплекса звукозрительных, пространственно-временных художественных образов, индивидуального творческого мышления;

3) получение знаний об истории экранных искусств, об их роли и месте в социальной и культурной жизни;

4) изучение, овладение и практическое применение методики и программы эстетического воспитания и обучения школьников на материале экранных искусств (в том числе – учебных фильмов).

Мы солидарны с исследователями (Ю.Н.Усов, А.В.Шариков и др.), которые доказали, что первые три вида деятельности способствуют ожидаемому результату – формированию *аудиовизуальной грамотности*, то есть умения анализа и синтеза звукозрительной, пространственно-временной формы повествования, активному развитию творческой индивидуальности. Что же касается четвертого вида деятельности, то он напрямую направлен на подготовку будущих педагогов к профессиональному проведению занятий по эстетическому воспитанию школьников.

Для реализации поставленных задач в ходе исследования были использованы разнообразные *методы*: систематизация и анализ теоретической, методической литературы по проблеме, изучение педагогического опыта в области эстетического воспитания, наблюдение, собеседование, анкетирование, письменные опросы, изучение продуктов творческой деятельности студентов, разработка теоретической модели и методики подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения и видео (на основе имеющихся моделей и методик, связанных с художественным воспитанием учащихся и студентов средствами искусства), педагогический эксперимент.

Научная новизна и теоретическое значение исследования:

1) дано обоснование системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (как одной из сторон процесса становления и развития творческой индивидуальности будущего педагога). При этом

учитывались: роль и многофункциональные возможности кинематографа, телевидения, видео в современной социокультурной ситуации, в том числе – в жизни студенческой молодежи; причины их зрительского успеха; потенции (информационные, образовательные, этические, эстетические, терапевтические, интеллектуальные и др.) эстетического воспитания аудиовизуальными средствами в плане развития эстетического восприятия, творческих способностей будущих учителей; достижения отечественной и зарубежной педагогической науки и практики в высших учебных заведениях. На теоретическом и эмпирическом уровнях выявлены не только воспитательные возможности данной системы, но и раскрыты ее содержательная сущность, механизмы, обеспечивающие развитие творческих потенций аудитории в разнообразных видах деятельности (перцептивной, аналитической, креативной и т.д.);

2)разработаны объем, содержание, теоретическая модель, формы, методы, программа и методика подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, критерии эстетического развития и уровней восприятия студентов в области кино, телевидения, видео. Определены оптимальные направления и психолого-педагогические условия организации этого процесса, осуществлена практическая проверка вышеупомянутых модели, методики и программы, теоретически обоснована и практически доказана не только правомерность, но и перспективность системы подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию учащихся средних учебных заведений на аудиовизуальном материале;

3)теоретическая значимость работы заключается в разработке системы подготовки студентов педвуза к эстетическому воспитанию школьников средствами экранных искусств, составляющей базу для развития творческой личности будущего педагога в условиях интенсивного увеличения аудиовизуального информационного потока.

Практическая значимость исследования:

1)содержащиеся в нем выводы и научно-методические рекомендации позволяют обеспечить эффективное педагогическое руководство планированием и организацией процесса эстетического воспитания студентов педвузов на материале экранных искусств;

2)для осуществления подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию школьников средствами кинематографа, телевидения, видео проведено исследование, сочетавшее разработку теоретической модели, практического эксперимента, предусматривавшего поиски новых структур и форм, программу для педагогического вуза, методические рекомендации, систему конкретных методических приемов;

3)результаты исследования могут быть использованы в процессе эстетического воспитания студентов (ректорами и деканами педагогических вузов, преподавателями

высшей школы, руководителями факультетов педагогических профессий, студенческими клубами, факультативами, кружками и т.д.), школьников.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные диссертационные положения практически реализованы в системе подготовки студентов к эстетическому воспитанию школьников (в рамках спецкурса по эстетическому воспитанию средствами экранных искусств, читаемого в Таганрогском государственном педагогическом институте), в осуществлявшейся под нашим руководством педагогической практике студентов в двадцати школах Таганрога и Ростовской области, в детских домах и интернатах, в клубах по месту жительства, в выполненных студентами курсовых и дипломных работах, посвященных проблемам художественного воспитания школьников на материале кинематографа, телевидения, видео (студенты Н.А.Акулова, О.В.Скворцова, Н.И.Скорова, Е.А.Царенко и др.), в практической деятельности многих бывших студентов Таганрогского педагогического института, после его окончания работающих в школах Таганрога и Ростовской области. Разработанная нами модель, программа и методика использовались на занятиях со студентами Ростовского педагогического института (преподаватель – доцент Л.В.Усенко), Воронежского института искусств (преподаватель – доцент С.Н.Пензин), высших кинопедагогических курсов Ассоциации деятелей кинообразования (Москва).

Основные принципы системы подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств были практически реализованы нами в следующих учебных пособиях, рекомендациях: Идейно-политическое воспитание средствами искусства. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. пед. ин-та, 1989; Эстетическое воспитание средствами киноискусства. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1983; в книгах: «За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987; Трудно быть молодым. – М.: Киноцентр, 1989; Видеоспор: Кино – видео – молодежь. – Ростов-на-Дону: Ростов. Книжное изд-во, 1990; в пятидесяти статьях, опубликованных в журналах «Экран» (Москва), «Кинемеханик» (Москва), «Клуб» (Москва), «Искусство кино» (Москва), «Мнения» (Москва), «Видео-Асс» (Москва), «Кино» (Литва), «Новинки экрана» (Украина), «Кино» (Узбекистан), «Panoramiques» (Франция), «CinemAction» (Франция), «Film Threat» (США), «Media i Skolen» (Норвегия) и др.

Теоретические положения и практические результаты исследования обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях в Таганрогском государственном педагогическом институте (1983-1993), на заседаниях лаборатории кино и телевидения НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук (1986-1992), на конференциях и семинарах кинематографистов (Болшево: 1982, 1983, 1986), кинокритиков (Репино: 1984,

1991), деятелей кинообразования (Болшево, 1985), на международных симпозиумах по медиаобразованию (Ташкент, 1990; Москва, 1992), на занятиях международной киношколы (Венгрия, 1987) и др.

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации выводов и результатов исследования обеспечена соответствием научного аппарата и методики исследования его объекту, предмету, цели, задачам, а также опытно=экспериментальным путем (в том числе сопоставлением данных по экспериментальным и контрольным студенческим группам), соотносением теоретических выводов и положений, имеющих в педагогической науке, с данными и результатами передовой практики, репрезентативностью выборки исследования студентов разных поколений и факультетов, специальной работой по внедрению системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств в практику институтов (Таганрог, Ростов, Воронеж), показавшей эффективность ее применения; подтверждением гипотезы исследования результатами, выразившимися в развитии и формировании эстетического сознания, творческих способностей, индивидуального мышления будущих педагогов, а также в их умении вести занятия со школьниками на материале экранных искусств.

На защиту выносятся следующие положения:

I. Изучение теории и практики эстетического воспитания на материале кино, телевидения, видео в отечественных и зарубежных вузах приводит к выводу о необходимости осуществления теоретически и методически обоснованной системы эстетического воспитания средствами экранных искусств, способствующей не только развитию эстетического сознания и индивидуального творческого мышления будущего педагога, но и готовящей его к художественному воспитанию школьников с помощью искусства экрана.

II. Экранные искусства в современной социокультурной ситуации (крушение прежних политических, социальных стереотипов и государственной системы в целом, экономический кризис и попытка радикальных реформ, расширение возможностей для полноценного раскрытия потенций личности, плюрализм мнений в условиях многопартийной системы и отсутствия цензурных барьеров в общении с культурой, мощное развитие средств массовой коммуникации – спутникового и кабельного телевидения, компьютеризации рекреативной сферы человеческой жизни и т.д.) приобретают все большее влияние и распространение. Их зрительский успех (прежде всего – в молодежной аудитории) определяется следующими факторами: использованием зрелищно-развлекательных жанров (как правило, опирающихся на мифологию), терапевтической, компенсаторной, рекреационной и других функций искусства, системы «эмоциональных перепадов», позволяющей делать разрядку нервному

напряжению зрителей; гипнотизма, угадывания желаний публики, стандартизации, серийности и т.д.

III. Потенциальные возможности экранных искусств в современном процессе эстетического воспитания в педагогических вузах определяется их широким спектром возможностей для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний, полученных в процессе изучения студентами дисциплин гуманитарного цикла, эстетического сознания (восприятия, умений художественного анализа и т.д.). общение с выдающимися произведениями экрана создает также предпосылки для противостояния личности социальному, психологическому, моральному кризису общества. Специфика контакта аудитории с экранными искусствами определяется синтетической аудиовизуальной, пространственно-временной природой кинематографа, телевидения, видео, объединяющей характерные черты практически всех традиционных искусств. К сожалению, в большинстве современных учебных заведений эти потенции до сих пор остаются нереализованными.

IV. Эстетическое воспитание студентов педагогических вузов на материале экранных искусств является средством профессиональной подготовки будущих учителей к воспитанию учащихся средних учебных заведений с помощью кино, телевидения, видео. Содержание данной подготовки зависит не только от специфики восприятия и воздействия экранных искусств, проблем новой социокультурной ситуации, но и от изменений в сфере мировоззрения будущих педагогов (с одной стороны – драматическое чувство неуверенности в будущем, пессимизм, разочарование в идеалах, с другой стороны – отчетливая тенденция к независимости, самостоятельности, самореализации взамен прежних коллективистских установок), в их эстетических потребностях, интересах (отторжение конъюнктурно-политической тематики, тяготение к зрелищным жанрам экранных искусств с их компенсаторными, гедонистическими, терапевтическими функциями и пр.).

V. Система подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств включает в себя: 1) целевые установки на развитие эстетического сознания студентов и их профессиональной готовности к проведению занятий с учащимися средних школ средствами экрана; 2) компонентность: составляющие системы (педагоги – преподаватель спецкурса «Экранные искусства») и воспитуемые (студенты), средства обучения и воспитания (экранные искусства, аудиовизуальная техника); педагогической модели (констатация уровней развития и восприятия произведений аудиовизуальных искусств в конкретной аудитории, стимуляция креативных способностей (через деятельность, связанную с написанием «минисценариев», видеосъемкой и т.д.); формирование целостного восприятия и анализа фильмов, телепередач

(с учетом динамики развития художественного образа и специфики звукозрительной, пространственно-временной природы экранных искусств), индивидуального творческого мышления; знакомство с основными этапами истории экранных искусств; изучение методов и форм эстетического воспитания и обучения школьников средствами экрана и применение их в школьной педагогической практике, при выполнении курсовых и дипломных работ); 3)структурность (взаимосвязь компонентов системы, логическая обоснованность последовательности этапов модели, заключающаяся, в частности, в том, что практические занятия креативного характера опережают занятия теоретического плана, что дает студентам возможность развить целостное художественное восприятие произведений экрана без присущей традиционному преподаванию искусств (литературы и др.) доминанты интеллектуального над эмоционального над эмоциональным); 4)функциональность (содержательная часть, отраженная в программе спецкурса, эвристическая, проблемная, игровая методика проведения занятий, готовящих студентов к осуществлению эстетического воспитания школьников средствами кино, телевидения, видео); 5)коммуникативность (соотнесение экспериментальной модели, программы, методики с современной социокультурной ситуацией, с доминирующими психологическими аспектами художественного восприятия (компенсаторными, терапевтическими, рекреативными и др.), с возможностями средств массовой информации и т.д.); 6)практическую реализацию и результативность (определение с помощью итогового констатирующего эксперимента изменений в уровне эстетического сознания теоретических знаний и практических умений, на базе которых будущие учителя могут вести занятия со школьниками на материале экранных искусств).

Структура и основные положения исследования

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

Во **введении** раскрываются актуальность темы исследования, выделяются вопросы, не решенные в предыдущих исследованиях по проблемам эстетического воспитания в вузах (анализ потенциалов экранных искусств в подготовке будущих педагогов к проведению занятий со школьниками на аудиовизуальном материале – в плане развития эстетического сознания, самостоятельного мышления, раскрытия творческих возможностей индивидуальности в условиях новой социокультурной ситуации; необходимость разработки системы подготовки студентов педагогических вузов к аудиовизуальному воспитанию школьников, основанной на эффективной модели, программе и методике), формулируются проблема, объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, дается характеристика его организации и основных этапов, новизны, теоретической и практической значимости полученных результатов исследования.

Первая глава. «Теоретические основы подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств».

В параграфе «Роль кино, телевидения и видео в современной социокультурной ситуации и причины их зрительского успеха» раскрывается влияние средств массовой коммуникации на жизнь общества (в том числе и на жизнь студентов) в ее различных аспектах (информационных, эстетических, психологических, рекреативных, педагогических и др.), которое в связи с развитием кабельного и спутникового телевидения, видео, компьютерной техники в последние годы резко увеличилось, что еще сильнее актуализировало значение экранных искусств для эстетического воспитания молодежи, так как благодаря мощным информационным каналам, кинематограф и телевидение в сфере массового потребления отеснили на второй план традиционные виды искусства (литературу, театр, живопись и т.д.).

Анализируется также специфика общения, контакта студенческой аудитории с кинематографом, телевидением и видео, в частности – доминирующая роль в этом процессе ориентации на рекреативные, компенсаторные и терапевтические функции экранных искусств, на зрелищные жанры (детектив, мелодрама, комедия, фантастика и др.) произведений массовой (популярной) культуры.

Исходя из этой тенденции дается анализ так называемого феномена массовой культуры в кино и на телевидении, причин зрительского успеха произведений аудиовизуальных искусств, механизмов их воздействия и потенциальных возможностей в формировании нравственно-эстетического сознания молодежной аудитории.

В итоге делается вывод о необходимости учета особенностей современной социокультурной ситуации, различных особенностей контакта молодежной аудитории с массовой (популярной) культурой при разработке и практической реализации коммуникативных и функциональных аспектов системы (модели, методики и т.д.) подготовки студентов к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео.

В параграфе «Проблемы эстетического воспитания будущих учителей на материале экранных искусств: отечественный и зарубежный опыт» классифицируются и анализируются существующие отечественные и иностранные модели эстетического воспитания средствами искусств, необходимые для разработки компонентных, структурных и функциональных аспектов системы подготовки студентов педвузов к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения и видео. В целом суть таких моделей сведена к следующим главным этапам: 1) получение знаний об истории и теории эстетики и искусства (распространяемого, в частности, средствами массовой информации, коммуникации;

2) формирование умений восприятия и анализа художественного произведения (к примеру, фильма); 3) формирование креативных практических навыков на материале искусств (включая кино, телевидение, видео). Сравнение и анализ подобных систем эстетического воспитания показали, что во многих из них можно усмотреть существенные недостатки: обособленность рассмотрения формы и содержания при анализе конкретного художественного произведения (например, кинокартины), оценка произведения искусства как некоего набора «выразительных средств» и пр. Другая крайность (в основном свойственная зарубежным моделям аудиовизуального воспитания) состоит в том, что компонент анализа художественного произведения либо отсутствует, либо занимает второстепенное место, что, по нашему мнению, является их недостатком.

Анализ отечественных и зарубежных психологических исследований (А.Адлер, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, З.Фрейд, К.Юнг и др.) дал возможность систематизировать, выделить наиболее характерные мотивы деятельности, которые в тех или иных трактовках определяют структуру личности, индивидуальности. Эти мотивы (терапевтические, компенсаторные, рекреативные и т.п.) учитывались нами при разработке различных аспектов (компонентных, структурных, функциональных) системы подготовки будущих педагогов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств.

Исходя из того, что важнейшим фактором воздействия на личность является искусство, мы имели в виду его потенциальные возможности (в мотивационном, интеллектуальном, моральном, познавательном, эстетическом, креативном и прочих аспектах) при разработке вышеупомянутой системы. Здесь мы учитывали также противоречия современного процесса эстетического воспитания между: ролью дисциплин художественного цикла и их местом в учебном плане, технической оснащенностью учебных заведений; возросшей интенсивностью информационного звукозрительного потока и относительно слабым его применением в отечественном среднем и высшем образовании; предпосылками к улучшению процесса эстетического воспитания (ликвидация бюрократических запретов относительно поисков новых направлений в педагогических методиках, программах и т.п.; расширение потенциальных возможностей педагогов и учащихся общаться с культурными ценностями и т.д.) и их недостаточным использованием в массовом обучении; драматической социальной ситуацией и желанием молодежи обрести жизненную опору; потенциалом предметов художественного цикла в области развития эстетического сознания и творческой индивидуальности учащегося и качеством их практического использования; существенные недочеты художественного образования (одностороннее, изолированное изучение литературы, музыки, других искусств,

обособленное рассмотрение формы и содержания при анализе конкретного произведения и др.), основные условия совершенствования процесса эстетического воспитания (определение критериев эстетического восприятия и развития индивидуальности студента; улучшение моделей, программ, методик, форм проведения занятий с будущими педагогами на материале искусств; общую ориентацию на формирование эстетического сознания и развитие творческих потенций индивидуальности в русле гуманизма; учет отечественной социокультурной ситуации, психологических особенностей молодежной аудитории; включение в вузовские программы курсов, предусматривающих изучение экранных искусств, имеющих гигантское влияние на зрительскую аудиторию).

Согласно гипотезе нашего исследования, многие из вышеизложенных трудностей и недостатков можно преодолеть с помощью максимального использования потенций (эмоциональных, эстетических, креативных, информационных и т.д.) экранных искусств, помогающих развитию самостоятельного мышления, эстетического сознания, творческой индивидуальности.

Исходя из того, что необходимая для нашего исследования педагогическая система должна быть ориентирована на формирование определенных показателей эстетического развития, восприятия и профессиональной готовности будущих педагогов к проведению занятий со школьниками на материале кино, телевидения, видео (целевой аспект системы), в данном параграфе сделан анализ таких показателей, содержащихся в многочисленных исследованиях (О.Н.Кириченко, О.В.Коваленко, С.П.Сысенко, Ю.Н.Усов и др.). На основании их классификации и анализа необходимая для нашего исследования система показателей эстетического развития студенческой аудитории по отношению к экранным искусствам сформулирована следующим образом:

1)«сенсорный» показатель: частота общения с экранными искусствами, умение ориентироваться в их потоке (то есть выбирать любимые жанры, темы и т.д.);

2)«понятийный» показатель: знание истории и теории экранных искусств, конкретных произведений кино, телевидения, видео;

3)«мотивационный» показатель; эмоциональные, гносеологические, гедонистические, компенсаторные, эстетические и другие мотивы контакта с экранными искусствами;

4)«оценочный», «интерпретационный» критерий: уровень восприятия, способность к аудиовизуальному мышлению, к самостоятельному анализу и синтезу пространственно-временной формы повествования произведения экранного искусства, к «отождествлению» с героем и автором, к пониманию и оценке авторской концепции в контексте структуры произведения;

5) «креативный» критерий: уровень творческого начала в различных аспектах деятельности, прежде всего – перцептивной, аналитической, игровой, художественной.

Опираясь на различные классификации уровней эстетического восприятия художественных произведений, предложенных в исследованиях, связанных с проблемами эстетического воспитания, мы пришли к следующему варианту, отвечающему целям и задачам нашего исследования:

1) уровень «первичной идентификации»: эмоциональная, психологическая связь с экранной средой, фабулой (цепью событий) повествования;

2) уровень «вторичной идентификации»: отождествление с героем произведения экранного искусства;

3) уровень «комплексной идентификации»: отождествление с автором произведения экрана при сохранении «первичной» и «вторичной» идентификации (с последующей интерпретацией увиденного).

Кроме того, нами выделены следующие показатели профессиональной готовности студента к эстетическому воспитанию и обучению школьников (при учете сформированности эстетического восприятия, оценки художественных произведений) на материале экранных искусств:

1) «понятийный»: информированность, теоретико-педагогические знания в области эстетического воспитания средствами экранных искусств;

2) «мотивационный»: направленность на эстетическое воспитание и обучение школьников средствами кино, телевидения, видео, стремление к совершенствованию своих знаний и умений;

3) «операционный»: методические умения и педагогический артистизм;

4) «креативный»: творческий подход в процессе эстетического воспитания и обучения учащихся на материале искусства экрана.

После выявления, сопоставления и анализа показателей эстетического развития студентов, уровней их художественного восприятия и оценки на базе анализа и сравнения разнообразных отечественных и зарубежных моделей в исследовании сформулирована модель подготовки будущих педагогов к эстетическому воспитанию учащихся средних учебных заведений на материале экранных искусств. Коротко задачи этой модели сводятся к следующему: 1) получить представление об уровнях эстетического восприятия и анализа студентами произведений экрана; 2) развить у будущих учителей полноценное эстетическое восприятие (на уровне «комплексной идентификации»), творческое, индивидуальное мышление, умение анализа произведений кинематографа, телевидения, видео, креативные умения и т.д.; 3) познакомить аудиторию с главными вехами в истории экранных искусств и

с характерными особенностями современной социокультурной ситуации; 4) научить будущих учителей методам и формам эстетического воспитания и обучения школьников аудиовизуальными средствами; 5) дать возможность студентам на практике в школах и во внешкольных учреждениях применить полученные ими знания и умения; 6) с помощью итоговых анкет и письменных работ, собеседований сделать сравнительный анализ эстетического развития студентов до и после изучения ими курса «Экранные искусства» и тем самым получить возможность судить об эффективности модели и методики.

Вышеупомянутая базовая модель ориентирована на развитие эстетического сознания, интеллекта, творческой индивидуальности, мировоззрения студента, учет диалектики синтеза развития, воспитания и образования, на формирование знаний об экранных искусствах, умений анализа аудиовизуальной, пространственно-временной формы повествования, креативных игровых потенциалов, возможностей общения и т.д.

Данная модель рассматривается как основной компонентный стержень системы подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, включающей: 1) целевые аспекты (развитие эстетического сознания будущих педагогов и их профессиональной готовности к проведению занятий с учащимися средних школ средствами экрана; 2) компонентность: (преподаватель, студенты, средства обучения и воспитания, педагогическая модель, осущетвляемая в вышеуказанных целях (констатация уровней развития и восприятия аудиовизуальных произведений в студенческой аудитории, стимуляция креативных способностей, формирование целостного восприятия и анализа фильмов, телепередач, творческого мышления; знакомство с теорией и историей экранных искусств; изучение методов и форм педагогической работы с учащимися на материале кино, телевидения и видео; применение полученных знаний и умений в процессе учебной педагогической практики; 3) структурность (логическое обоснование компонентов системы); 4) функциональность (содержание подготовки студентов тельная часть, отраженная в программе спецкурса, направленного на всестороннее осуществление информационных, обучающих, развивающих, воспитательных и иных функций, способствующих выполнению поставленных целей и задач, проверка рабочей гипотезы исследования; в разноплановых средствах, методике, способах проведения занятий со студентами; 5) коммуникативность (соотнесение разработанной системы с социокультурной ситуацией, с выявленными особенностями художественного восприятия, развития и т.д.); компенсаторными, терапевтическими, рекреативными и др.); 6) результативность (определение в ходе и в конце занятий по спецкурсу качественной эффективности системы в смысле выполнения поставленных целей и задач, то есть соблюдение принципа обратной связи).

Данная система в организационном плане рассчитана на реализацию в рамках спецкурса «Экранные искусства» во время аудиторных и внеаудиторных занятий в студенческих группах педагогического вуза.

Вторая глава. «Типология восприятия и показатели эстетического развития студенческой аудитории в области экранных искусств».

В данной главе анализируются уровни эстетического восприятия в студенческой аудитории, специфика мышления будущих педагогов в процессе контакта с произведениями кино, телевидения, видео, в том числе – с фильмами и телепередачами массовой культуры; степень способности студентов к художественному анализу произведений тех или иных жанров и тематики, показатели эстетического развития будущих учителей в области экранных искусств.

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что на исходной фазе обучения по спецкурсу «Экранные искусства» в эстетическом восприятии студентами произведений кино, телевидения, видео преобладал уровень «вторичной идентификации» (64,75% опрошенных), и лишь относительно небольшую часть студенческой аудитории (12,32%) можно было условно отнести к уровню «комплексной идентификации». Эксперимент показал, что из-за незначительного веса уровня «комплексной идентификации» в эстетическом восприятии произведений экранных искусств у будущих педагогов особенно популярны фильмы и телепередачи зрелищно-развлекательных жанров, часто опирающиеся на фольклорные источники и имеющие черты серийности и стандартизации; произведения с ярко выраженными развлекательной (88,58%), рекреационной (48,08%) и компенсаторной (62,52%) функциями, динамичностью (68,38%) и экзотикой действия (72,63%), обаятельными героями, ведущими телепередач (86,16%), счастливым концом (31,92%). При этом популярная культура в рамках экранных искусств занимает первые места в художественных предпочтениях студентов и, следовательно, оказывает максимальное воздействие на их эстетическое сознание и мировоззрение.

Приведенный в данной главе анализ показателей эстетического развития студентов выявил, что «понятийный» показатель (знания теории и истории экранных искусств) практически отсутствовал на всех трех этапах констатирующих «срезов» (1983, 1987, 1991 годы), «сенсорный» показатель (частота общения с экранными искусствами, умение ориентироваться в их потоке) проявлялся в том, что «ориентация» значительной части аудитории сводилась к жанрово-тематическому (развлекательного характера) выбору, отторгающему проблемное, сложное по художественному языку искусство.

«Мотивационный» показатель (эмоциональные, гносеологические, нравственные и др. мотивы контакта с экранными искусствами) проявлялся в желании аудитории развлекаться

(88,58%, то есть 877 студентов из 990 опрошенных), идентификация себя с героями фильма (ведущими телепередачи) – 86,16%. Гносеологический мотив составил 51,72%, компенсаторный – 62,52%. «Оценочный» («интерпретационный») показатель эстетического развития находился в прямой зависимости от уровня художественного восприятия (общая тенденция – преобладание уровня «вторичной идентификации»). «Креативный» показатель (уровень эстетического начала в различных аспектах деятельности) нередко оказывался у студентов более развит, чем оценочный.

Анализ реальных художественных интересов студентов, выявление уровней эстетического восприятия привел к выводу, что в силу слабого эстетического развития основной массы будущих учителей в области кино, телевидения, видео при разработке системы подготовки студентов к эстетическому воспитанию учащихся следует предусмотреть этапы формирования их эстетического сознания, творческого индивидуального мышления, способности к анализу звукозрительной, пространственно-временной структуры повествования (с учетом выявленных рекреативных, компенсаторных тенденций в их восприятии и развитии), знакомства с жанрами и видами аудиовизуальных искусств, основными вехами их истории, изучения методов и форм проведения занятий со школьниками на материале кинематографа, телевидения и видео.

Третья глава. «Подготовка будущих педагогов к воспитательной работе в школе и во внешкольных учреждениях на материале кинематографа, телевидения и видео».

В центре параграфа «Формирование у студентов способности к пониманию и художественному анализу произведений экранных искусств» обоснование компонентности, структурности и функциональности системы подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео в плане модели и методики формирования у аудитории способности восприятия и анализа произведений экрана, опыта экспериментально-исследовательской работы, итогов проведенного педагогического эксперимента, выводов. Обосновывается структура и основные задачи спецкурса «Экранные искусства», описывается и анализируется методика, с помощью которой реализуется эта программа.

В функциональном аспекте разработанной нами системы учитывались основные методы эстетического воспитания: убеждение, вовлечение в эстетическую деятельность, организация проблемных ситуаций, стимулирование, самовоспитание, изложение теоретического и исторического материала по экранным искусствам (лекции, беседы, вступительные слова перед просмотрами, обсуждение фильмов, телепередач), использование фрагментов, кадров, фотографий искусствоведческой литературы и прессы и пр.;

применение различных творческих заданий и упражнений; игровых эвристических, креативных форм обучения; контроль и оценка выполненных студентами заданий и работ.

Подробно описана и проанализирована методика проведения занятий по теме «Проблема эстетического восприятия экранных искусств» (овладение студентами креативными умениями на материале кино, телевидения, видео с помощью эвристической, игровой методики и технических средств; просмотры фильмов и телепередач и развитие у студентов восприятия аудиовизуального, пространственно-временного языка экранных искусств в процессе коллективного обсуждения; лекционный этап с параллельными практическими заданиями: знакомство с теорией художественного восприятия, его типологией, анализ основных причин популярности произведений экранных искусств разных видов и жанров).

В развитии у студентов эстетического восприятия аудиовизуальной, пространственно-временной структуры повествования произведений экранных искусств (с помощью просмотров и обсуждений фильмов и телепередач) мы имели в виду усвоение аудиторией своего рода монтажного мышления – эмоционально-смыслового соотнесения элементов повествования (Ю.Н.Усов), их пластических, ритмических соединений в кадре, эпизоде, сцене, чтобы в результате эстетическое восприятие произведений экранных искусств основывалось на взаимосвязи следующих процессов: восприятия динамически развивающихся зрительных образов, сохранения в памяти предыдущих аудиовизуальных и пространственно-временных элементов художественного образа фильма, телепередачи; прогнозирования, предчувствия вероятности того или иного явления на экране.

В данном параграфе подробно раскрывается и анализируется осуществление этих задач: описание аудиторией пространственно-временного, аудиовизуального образа в ритмически организованной пластической форме повествования на основе обсуждения монтажного сочетания кадров (с учетом их фронтальной, глубинной, ракурсной, цветоцветовой композиции и т.д.) и эпизодов, так как динамика становления звукозрительного образа в экранных искусствах проявляется именно во взаимодействии кадров и монтажа. Цель данных заданий: развитие эмоциональной активности будущих педагогов, их творческой индивидуальности, невербального мышления, звукозрительной памяти, то есть факторов, способствующих анализу и синтезу аудиовизуального, пространственно-временного художественного образа.

Анализ результатов формирующего эксперимента (организованного в рамках спецкурса «Экранные искусства» в Таганрогском государственном педагогическом институте исходя из теоретической модели подготовки студентов к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео) показал, что в ходе

подобных занятий между экраном и зрительским опытом (жизненным и эстетическим) студентов устанавливались ассоциативные связи; эмоциональное сопереживание героям, авторам произведений происходило вначале на базе интуитивного, подсознательного восприятия динамики звукозрительного образа эпизода; затем будущие учителя осуществляли процесс его анализа и синтеза (выявление значений кадров, ракурсов, планов и т.д., их обобщение, соединение, осмысление неоднозначности, выражение к этому своего личного отношения), шли от линейной трактовки повествования к ассоциативной, полифонической. Пополнялись их знания, эмоциональный и интеллектуальный опыт, развивались способности художественного восприятия экранного образа, то есть события, характеры героев, изобразительное, музыкальное решение воспринималось в единой связи, целостно. При повторении данной методики на разнообразных примерах фильмов (телепередач) различных видов и жанров у студентов подобные умения обогащались и закреплялись: формировались их эстетическое сознание, индивидуальное творческое звукозрительное мышление, без которых невозможно восприятие на уровне «комплексной идентификации». Суждения студентов в целом отвечали основным показателям эстетического развития («понятийному», «сенсорному», «мотивационному», «оценочному», «креативному»).

В итоге комплекс практических заданий творческого характера, основанный на различных видах деятельности (перцептивной, художественно-творческой и др.) дополнял знания и умения, полученные студентами ранее: у будущих педагогов развивались познавательные интересы, фантазия, воображение, ассоциативное, творческое, индивидуальное мышление, аудиовизуальная грамотность.

В целом занятия по развитию эстетического восприятия готовили студентов к следующему этапу – художественному анализу фильмов и телепередач. В данном параграфе раскрывается и анализируется методика изучения студентами темы «Художественный анализ произведений экранных искусств» (выявление и рассмотрение содержания эпизодов, с максимальной яркостью воплощающих характерные закономерности фильма, телепередачи в целом; анализ логики авторского мышления; определение авторской концепции и обоснование личного отношения студентов к той или иной позиции создателей экранного произведения). Анализируются эвристические (с предложением аудитории истинных и ложных вариантов трактовки логики авторского мышления и концепции на примере конкретных произведений экранных искусств), игровые (направленные на развитие у студентов умений рассказать о наиболее привлекательных, зрелищных аспектах произведений экранных искусств (реклама), представить логически и художественно убедительный вариант замены отдельных элементов фильма или телепередачи, коллективно

обсуждать достоинства и недостатки произведений аудиовизуального искусства в «театрализованно-ролевых» вариантах). Раскрывается и анализируется проблемная методика проведения коллективных обсуждений фильмов и телепередач, общая схема обсуждения произведения экранного искусства (установка на эстетическое восприятие: вступительное слово ведущего; коммуникативный этап: коллективный просмотр; посткоммуникативный этап: обсуждение увиденного по приведенной выше модели). Даются конкретные примеры проведения обсуждений произведений экранных искусств в студенческой аудитории. В качестве основного показателя способности студентов к художественному анализу аудиовизуальной, пространственно-временной структуры произведений экрана выделено умение осмысления многослойной образности мира фильма (телепередачи); логики звукозрительного, пластического развития мыслей авторов (темпоритм, смена планов и т.д.) в комплексном единстве разнообразных средств организации изображения и звука.

При этом нами учитываются специфические особенности каждого из экранных искусств: кинематографа (с его богатыми возможностями светотеневых и цветовых нюансов, деталей изобразительного ряда, эффектом коллективного восприятия и т.д.), телевидения (прямая трансляция событий на экраны домашних телеприемников, относительно слабые потенции в плане детализации изображения и цветоцветового решения, индивидуальное общение с экраном и т.д.), видео (возможность манипулирования записанной на кассету информацией, индивидуальное общение с экраном, максимально приближенное к общению с книгой и т.д.).

В заключение параграфа даются выводы о положительных результатах развития эстетического сознания студентов, их творческого мышления, звукозрительной памяти и т.д. на материале экранных искусств.

В параграфе «Основные пути и формы подготовки будущих учителей к эстетическому воспитанию учащихся средних учебных заведений аудиовизуальными средствами» структурно-компонентный и функциональный аспекты системы рассматриваются в плане формирования у студентов (с помощью модели и методики, программы спецкурса «Экранные искусства») знаний и умений ведения аудиторной, факультативной и кружковой работы со школьниками на материале кино, телевидения, видео. В частности, согласно разработанной системе программа спецкурса «Экранные искусства» предусматривает изучение разделов «Основные этапы истории экранных искусств» и «Подготовка студентов к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео».

При реализации программы последнего раздела предусматривались следующие этапы:

-знакомство будущих педагогов с проблемами медиаобразования и воспитания школьников средствами экранных искусств в отечественной и зарубежной педагогике, видами и формами данного воспитания;

-изучение методики эстетического воспитания школьников материале кино, телевидения, видео в системе общегуманитарных дисциплин, факультативов и кружков по экранным искусствам, кино/видеоклубов для учащихся;

-использование полученных знаний и умений в ходе студенческой педагогической практики (проведение будущими учителями кружков и факультативов для школьников, обсуждение контрольных уроков и т.д.).

В процессе формирующего эксперимента будущие педагоги осваивали творческие подходы в работе с учащимися, ролевые игры, эвристические и проблемные формы проведения занятий, задания креативного характера, дифференцированное отношение к учащимся в зависимости от их индивидуальности, способностей, интересов, культурного развития. Внимание аудитории обращалось на педагогическую организацию процесса эстетического воспитания школьников средствами экранных искусств: целенаправленный отбор художественных произведений, определение основных задач, организационно-методических принципов, оптимальных условий, этапов, форм и методов (убеждение, стимулирование, организация проблемных ситуаций и т.д.) занятий со школьниками, соответствующих процессу формирования у них творческой индивидуальности, эстетического восприятия фильмов и телепередач, включая конкретные практические задания, использование технических средств, контроль и оценку работы учащихся (здесь мы опирались на программы занятий для I-XI классов средней общеобразовательной школы «Основы «аудиовизуальной культуры», разработанной в лаборатории воспитания школьников средствами кино и телевидения НИИ художественного воспитания).

В данном параграфе раскрывается и анализируется система практических занятий, подкрепляющая лекционный цикл разнообразными творческими заданиями: письменными (составление плана-конспекта урока, беседы, вступительного слова перед коллективным просмотром, викторины, конкурсов, выбор тем и обоснование планов курсовых и дипломных работ по проблемам воспитания школьников средствами экранных искусств), «театрализованно-ситуативными» (деловые игры «Урок», «Беседа со школьниками» об аудиовизуальном материале, театрализованные этюды на темы занятия кино/видеоклуба для учащихся и т.д.).

Показатели выполнения данных заданий (как и последующих во время педагогической практики контрольных уроков, проводимых студентами в настоящей школьной аудитории): умение будущих педагогов теоретически обосновано и методически

грамотно составлять планы и выбирать тематику различного рода занятий со школьниками, проводить занятия кружков и факультативов на аудиовизуальном материале (учебное кино и т.д.).

В результате осуществления формирующего эксперимента у студентов обнаружилось повышение уровней показателей профессиональной готовности к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, таким образом, мы получили доказательство не только эффективности разработанной нами системы (результативный аспект), но и необходимости максимального развития знаний и умений, отвечающих разработанным нами показателям профессиональной готовности будущих педагогов к эстетическому воспитанию школьников средствами кино, телевидения, видео.

Итоги студенческой педагогической практики в школьных классах показали, что занятия с учащимися на материале экранных искусств наиболее удачно вели будущие педагоги, которые обладали высоким уровнем показателей профессиональной готовности к данному роду педагогической деятельности, что свидетельствовало о верности критериальных принципов разработанной нами системы.

Третий параграф «Сравнительный анализ результатов формирующего этапа в экспериментальных студенческих группах по отношению к контрольным» посвящен анализу изменений в области формирования эстетического сознания, индивидуального творческого мышления и практических умений в плане подготовки к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств, которые произошли у студентов экспериментальных групп по сравнению с контрольными, учившимися по обычной вузовской программе.

Итоговый констатирующий эксперимент показал, что в целом существенно возрос процент будущих педагогов, находящихся на уровне «комплексной идентификации» - осмысление авторской позиции, тогда как восприятие на уровне «первичной» («фабульной») идентификации практически исчезло. На начальном этапе эксперимента на уровне «комплексной идентификации» находилось 11,21% (37 человек из 330 опрошенных), а на завершающем – 36,97% (122 человека из 330). В контрольных группах это число составило только 16,66% (55 человек из 330). Произошли изменения и в уровнях эстетического развития студенческой аудитории по отношению к кино, телевидению, видео (улучшение «понятийного», «мотивационного», «сенсорного», «эстетического», «оценочного», «креативного» показателей). Таким образом, в результате формирующего эксперимента у будущих педагогов повысился уровень восприятия, индивидуального мышления, способность к самостоятельному анализу и синтезу звукозрительного, пространственно-временного повествования произведения экранного искусства, расширился уровень

креативного начала в учебной, педагогической, исследовательской, художественной деятельности.

Во время студенческой педагогической практики была получена информация об уровнях готовности будущих педагогов к эстетическому воспитанию школьников средствами кино, телевидения, видео. В процессе наблюдений, бесед, опросов нами фиксировались: степень отношения студентов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств (деятельность, поведение, психологическое состояние), потребность в эстетическом воспитании учащихся, самостоятельность, независимость, индивидуальность мышления (склонность к самообразованию, творческий подход к учебным и педагогическим задачам, эмоциональная восприимчивость и т.д.). В целом цифровые данные по показателям профессиональной готовности будущих учителей к эстетическому воспитанию школьников средствами кино, телевидения, видео распределились следующим образом: «понятийный» показатель (удовлетворительные теоретические и педагогические знания в области экранных искусств) – 96,06% (317 человек из 330); «мотивационный» показатель (направленность на эстетическое воспитание школьников средствами кино, телевидения, видео, желание совершенствовать свои знания и умения) – 52% (174 человека из 330); «операционный» показатель (удовлетворительные методические умения) – 94,54% (312 человек из 330); «креативный» показатель (творческий подход в процессе проведения занятий со школьниками) – 50,60% (167 человек из 330).

До начала формирующего эксперимента аудитория практически не отвечала «понятийному» и «операционному» показателям, а «мотивационный» показатель был на уровне 14,54% (48 человек из 330 опрошенных). В контрольных группах положительные изменения в области формирования готовности будущих педагогов к эстетическому воспитанию школьников средствами кино, телевидения, видео оказались незначительными, мало отличающимися от исходных.

Итоги эксперимента, приведенные и проанализированные в данном параграфе, свидетельствуют об эффективности разработанной системы подготовки студентов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств. У будущих педагогов образовался запас знаний об экранных искусствах, получило развитие их эстетическое сознание, индивидуальное творческое мышление. Они научились анализировать фильмы и телепередачи как аудиовизуальные, пространственно-временные произведения, готовить и проводить разнообразные занятия с учащимися средних учебных заведений на материале экранных искусств.

Экспериментальная проверка данной системы (с учетом разработанной нами теоретической модели, программы и методики спецкурса для педагогических вузов «Экранные искусства») позволила сделать следующие **выводы и рекомендации**:

1. Изучение и анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных медиаобразованию, эстетическому воспитанию средствами экранных искусств, дали нам возможность выделить: характерные мотивы деятельности, которые определяют структуру личности, индивидуальности (терапевтические, компенсаторные, рекреативные и др.); потенции искусства (в мотивационном, интеллектуальном, познавательном, эстетическом, креативном планах), как важнейшего фактора воздействия на личность; основные противоречия современного процесса эстетического воспитания (между: возросшей интенсивностью информационного аудиовизуального потока и слабым его использованием в образовательном процессе; драматической социальной ситуацией и стремлением молодого поколения обрести жизненную опору; потенциалом предметов художественного цикла в области развития эстетического сознания и творческой индивидуальности учащегося и качеством их практического применения и др.); существенные недостатки художественного образования (одностороннее, изолированное изучение литературы, музыки и других видов искусства, обособленное рассмотрение формы и содержания при анализе конкретного произведения и др.); основные условия совершенствования процесса современного эстетического воспитания (определение уровней эстетического восприятия и развития личности студента; улучшение теоретических моделей, программ, методик, форм проведения занятий с будущими педагогами на материале искусств; ориентация на формирование эстетического сознания и развития творческих потенций индивидуальности в русле идей гуманизма; учет социокультурной ситуации в стране, психологических особенностей молодежной аудитории; включение в вузовские программы курсов, предусматривающих изучение экранных искусств, имеющих огромное влияние на зрительскую аудиторию). Все это привело нас к убеждению, что многие из вышеизложенных трудностей и недостатков можно преодолеть с помощью максимального использования потенций (эмоциональных, эстетических, креативных, информационных и др.) экранных искусств, помогающих развитию самостоятельного мышления, эстетического сознания, творческой индивидуальности.

2. Использование экранных искусств в процессе подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на аудиовизуальном материале в современной социокультурной ситуации имеет особую актуальность, так как лишенные необходимых знаний и умений, учителя далеко не всегда в состоянии эффективно влиять на формирование эстетического восприятия и вкуса учащихся в области кино, телевидения, видео, не

используют потенциальные интегрирующие возможности экранных искусств как части средств массовой коммуникации. Реальный уровень эстетического развития будущих педагогов в области экранных искусств (и их готовности к эстетическому воспитанию школьников средствами экрана) в целом низок. Большинство существующих отечественных моделей и методик эстетического воспитания студентов на материале кинематографа, телевидения, видео не отвечает сложившейся в стране социокультурной ситуации, влиянию экрана на аудиторию (с помощью использования зрелищно-развлекательных жанров, опоры на мифологию, компенсаторных, терапевтических, рекреативных функций искусства, серийности и т.д.).

3.Формирование умений использования экранных искусств в рамках обязательных школьных дисциплин, ведения факультативов, кружков, киноvideоклубов для учащихся – один из существенных факторов подготовки будущих педагогов к эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Психолого-педагогические особенности студенческой молодежи (стремление разобраться в сложной социокультурной ситуации, становление профессиональных и жизненных стремлений и принципов, повышенный интерес к экранным искусствам и т.п.) служат предпосылками для формирования вышеупомянутых умений. Потенции экрана в современном процессе эстетического воспитания определяются богатым спектром возможностей для развития личности, индивидуальности (эмоций, интеллекта, творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний из области других дисциплин, эстетического сознания). Специфика контакта аудитории с экраном определяется синтетической звукозрительной, пространственно-временной природой кино, телевидения, видео, объединяющей основные черты всех традиционных искусств.

4.Результат педагогических воздействий, формирующих у будущих учителей способность к эстетическому воспитанию студентов на материале кинематографа, телевидения, видео, зависит от эффективной педагогической системы, включающей:

-целевые аспекты: развитие эстетического сознания будущих учителей и их готовности к ведению занятий средствами экрана;

-компонентность: составляющие системы – педагог, студенты, средства обучения и воспитания, базовая модель данного воспитания и обучения (выявление уровней развития будущих учителей в области эстетического воспитания и художественного анализа произведений кино, телевидения, видео; организацию занятий спецкурса для студентов «Экранные искусства» с учетом этих уровней и реальных зрительских предпочтений аудитории;

в творческой индивидуальности студента, его способности к восприятию, интерпретации, анализу и оценке авторской позиции, раскрывающейся в фильмах или телепередачах; и на этой базе – формирование готовности будущего педагога к эстетическому воспитанию школьников средствами экрана); овладение студентами креативными умениями на материале экранных искусств; формирование полноценного аудиовизуального восприятия и умений анализа художественной структуры произведений экранных искусств (образное обобщение, синтез элементов пространственно-временного, звукозрительного повествования, рассмотрение содержания эпизодов произведения экранного искусства, наиболее ярко выявляющих художественные закономерности фильма (телепередачи) в целом, анализ авторской концепции и т.д.); знакомство будущих педагогов с главными вехами истории мирового кинематографа, телевидения, видео, с характерными особенностями современной социокультурной ситуации; изучение методов и форм эстетического воспитания школьников средствами экранных искусств; использование полученных знаний и умений в процессе педагогической практики в средних учебных заведениях; сравнительный анализ уровней эстетического развития и профессиональной готовности студентов к проведению занятий по эстетическому воспитанию школьников на материале искусства экрана до и после изучения аудиторией спецкурса «Экранные искусства»);

-структурность: логическое обоснование компонентов системы, их взаимосвязи (по отношению к модели особенность структурного принципа заключается в том, что этапы системы, связанные с развитием у студентов эстетического сознания, художественного восприятия экранных искусств, опережают этапы, связанные с изучением истории и теории экрана, таким образом, целостность восприятия фильмов и телепередач не нарушается влиянием интеллектуально-рационалистического подхода традиционного преподавания искусств (к примеру, литературы);

-функциональность: содержание подготовки студентов, направленной на осуществление информационных, обучающих, воспитательных, гедонистических, эстетических и иных функций, помогающих достижению поставленных целей и задач; стимуляция процесса обучения эвристической, игровой, проблемной методикой проведения занятий и т.д. (подробная расшифровка содержательной части процесса обучения студентов приводится в программе спецкурса «Экранные искусства»);

-коммуникативность: соотнесение разработанной системы с социокультурной ситуацией, выявленными типами художественного восприятия, развития и т.д.;

-результативность: определение качественной эффективности системы.

5. Экспериментальная проверка разработанной нами системы подготовки студентов педагогических вузов к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств позволила доказать эффективность теоретической модели, программы и методики. Эстетическое сознание, творческое мышление студентов в целом стало соответствовать показателям эстетического развития, обоснованным в настоящем исследовании. В итоге проведенного нами формирующего эксперимента будущие учителя от «первичного» («фабульного») и «вторичного» («отождествление с героем») уровней восприятия экранных искусств перешли к более высокому уровню «комплексной идентификации» («отождествление с автором» с последующей интерпретацией увиденного), показателем которого была для нас их способность к отождествлению с позицией авторов фильма или телепередачи на основе эмоционально-смыслового соотнесения динамики звукозрительных, пространственно-временных художественных образов, синтеза своих чувств и мыслей в образных обобщениях.

Таким образом практическая реализация разработанной нами системы не только создала необходимые условия (контакт с фильмами и телепередачами, имеющими художественную ценность, их регулярное обсуждение, возможность реализации творческих потенций и т.д.) для восприятия экранных искусств, для формирования ассоциативного, образного индивидуального мышления, эмоциональности, интеллекта, художественного вкуса и других качеств творческой личности, но в итоге привела к существенному усовершенствованию этих качеств, которые проявились у будущих педагогов в различных сферах деятельности (перцептивной, аналитической, оценочной, креативной). Аналогичная картина наблюдалась и в формировании у студентов профессиональной готовности к эстетическому воспитанию школьников на материале экранных искусств: значительно улучшились показатели информированности и теоретико-педагогических знаний, направленности на эстетическое воспитание средствами экрана, методических умений, творческого подхода в процессе проведения занятий со школьниками (во время педпрактики). Следовательно, основные принципы разработанной нами педагогической системы (а, значит, и теоретической модели, программы и методики эксперимента) оправдали себя, гипотеза подтвердилась.

6. Результаты нашего исследования могут быть использованы в педагогических институтах и университетах, на курсах повышения квалификации учителей, в работах школьных педагогов, в программах школьного телевидения, в создании учебных фильмов.

В приложении даются программа спецкурса «Экранные искусства», образцы анкет, таблицы, отражающие итоги различных опросов в экспериментальных и контрольных группах, карты показателей, необходимых для полноценного эстетического развития

(включая уровень эстетического восприятия и оценки) студентов по отношению к экранным искусствам, для их подготовки к эстетическому воспитанию школьников на материале кино, телевидения, видео.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

Книги

- 1.«За» и «против»: Кино и школа. – М.: ВБПК, 1987. – 6,7 п.л. (60000 экз.).
- 2.Трудно быть молодым. – М.: Изд-во Киноцентр, 1989. – 6,7 п.л. (60000 экз.).
- 3.Видеоспор: Кино – видео – молодежь. – Ростов: Ростов. книжное изд-во, 1990. – 3,5 п.л. (2000 экз.).
- 4.Медиаобразование: История, теория и методика (Монография). – Ростов: ЦВВР, 2001. – 708 с.

Учебные пособия, методические рекомендации

- 5.Воспитание студентов средствами искусства. Учебное пособие. – Ростов: Изд-во Ростов. пед. ин-та, 1989. – 4,5 п.л. (1500 экз.).
- 6.Кинематограф и школа. Методические рекомендации. – Ростов: Изд-во Ростов. ин-та усовершенствования учителей, 1988. – 1,7 п.л. (2000 экз.).
- 7.Эстетическое воспитание средствами киноискусства. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1983. – 36 с.
- 8.Введение в киноискусство//Темпланы и методические материалы к учебным планам на факультете воспитательной работы/Сост. Э.П.Козлов. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1983. – С. 53-54.
- 9.Роль кинокружка в развитии у учащихся умения анализировать зарубежные фильмы//Некоторые формы воспитательной работы со школьниками/Сост. Т.Д.Молодцова, А.В.Федоров. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 1989 (совм. с Н.П.Рыжих), лично – С. 27-35.

Статьи в журналах:

- 10.Эксперимент удался//Сов.экр. – 1980. - № 11. – С.12.
- 11.Каждую субботу//Сов.экр. – 1982. - № 9. – С. 14-15.
- 12.О вкусах спорят//Сов.экр. – 1982. - № 19. – С. 12.
- 13.От киноурока – к кино клубу//Клуб и художественная самодеятельность. – 1982. - № 18. – С. 18.
- 14.Кто же виноват?//Кино(Литва). – 1984. - № 4. – С. 5-7.
- 15.Повесть об учителе//Кино (Литва). – 1985. - № 4.- С.18-19.
- 16.Поющая душа//Кино (Литва). – 1986. - № 10. – С. 11-12.
- 17.«Нравственность есть правда»//Кино (Литва). – 1986. - № 11. – С. 6-7.

18. Уроки кино//Искусство кино. – 1987. - № 1. – С. 125.
19. Неувиденные шедевры: еще или уже?//Искусство кино. – 1987. - № 3. – с. 87-89.
20. А проблемы все те же...//Кинемеханик. – 1987. - № 7. – С. 2-4.
21. Кинообразование вчера, сегодня и...//Кинемеханик. – 1988. - № 2. – С. 18.
22. Видеозал или видеоклуб?//Кинемеханик. – 1988. - № 10. – С. 6-7.
23. «Я могу говорить»//Кино (Литва). - № 8. – с. 12-13.
24. Помогите педагогам!//Сов.экран. – 1988. - № 15. – С. 17.
25. В мире книг//Кинемеханик. – 1988. - № 12. – С. 42-43.
26. Не фильмом единым//Кинемеханик. – 1989. - № 3. – С. 12-15.
27. Неужели только развлечение?//Кинемеханик. – 1989. - № 12. – с.5-6.
28. Фильм проблемен, спору нет...//Мнения. – 1990. - № 1. – С. 13.
29. Кинопедагоги, а не кинодилетанты!//Кинемеханик. – 1990. - № 12. – С. 7-8.
30. Слоеный пирог//Мнения. – 1990. - № 4. – С.32-33.
31. Горькие вопросы...//Мнения. – 1991. - № 2. – С. 15-16.
32. Успех-2?//Мнения. – 1991. - № 2. – С. 15-16.
33. Так хочется тепла и доброты//Экран. – 1991. - № 5. – С.3.
34. Les Gaietes mortelle...//Panoramiques (France). – 1992. – N 6, p. 116-117.
35. C'est pas du cinema//Panoramiques (France). – 1992. – N 6, p. 118.
36. Red Alert//Film Threat (USA). – 1992. – N 6, p. 13.
37. Hva Ser Vopa I Russland?//Media i Skolen (Norway). – 1992. – N 5, p. 55-57.
38. The Kremlin Critic's Corner//Film Threat (USA). – 1993. – N 8, p. 14.
39. Tross Alt Er Det Ogsa Gode Filmer i Russland! Media i Skolen (Norway). – 1993. – N 1, p. 53-58.

К 2004 году опубликовано свыше 300 статей в журналах (Россия, Украина, США, Норвегия, Франция, Бельгия, Австрия, Швейцария, Германия, Австралия, Канада, Бразилия, ЮНЕСКО и др.)

и около 400 статей в газетах.

Полный список публикаций, тексты книг и статей А.В.Федорова см. на сайтах:

<http://edu.of.ru/mediaeducation>

<http://www.medialiteracy.boom.ru>

<http://www.mediaeducation.boom.ru>

<http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml>