

И.С.Кочеткова,
Российская Федерация, г. Владивосток
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса (ВГУЭС),
кафедра сервиса и моды

Пути и средства оптимизации преподавания предмета
«Мировая культура и искусство»

The article deals with the ways and means to optimize the process of teaching the subject "World Culture and the Art". Informational content of the lecture course, as well as various forms of knowledge testing of students are analyzed. Particular attention is paid to the use of new information technologies in the lecture course and in the process of preparing and conducting seminars.

Предмет «Мировая культура и искусство» обеспечивает обращение к общекультурным ценностным началам, сформированным в культуре, что создает знаниевый фундамент для формирования гуманной личности. Происходит накопление знаний, умений, переживаний, совокупность которых помогает личности ориентироваться в ценностно – смысловой сфере бытия.

За сравнительно небольшой срок нам со студентами необходимо о многом поговорить, обсудить наиболее значимые проблемы культуры. Но вначале эти проблемы преподавателю нужно обозначить, познакомить студентов с наибольшим (насколько это возможно) количеством артефактов, представить общую картину развития общечеловеческого культурного пространства, обозначить место и роль в нем отечественной культуры.

В связи с этим возникает задача максимального насыщения и уплотнения лекционного занятия, а также создания условий и мотивации для самостоятельной аналитической работы студентов.

В данной статье предлагается собственный опыт включения в лекционные и семинарские занятия различных форм изложения материала и проверки знаний.

Пути оптимизации процесса преподавания предмета «Мировая культура и искусство» определяются, прежде всего, задачей максимальной интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности студентов в круг изучаемых проблем. Для этого предлагается:

1. Повышение информационной плотности изложения материала – т.е. увеличение количества и улучшение качества информации, излагаемой на лекции.
2. Увеличение доли самостоятельной работы студента.
3. Создание условий, позволяющих при проведении семинарского занятия оценить самостоятельную работу максимального количества студентов.
4. Формирование и развитие художественных интересов, вкусов и потребностей студентов посредством различных видов самостоятельной работы, максимально направленной на получение собственных впечатлений от произведений художников, архитекторов, композиторов, исполнителей вокальных и танцевальных произведений и проч.

Намеченные пути оптимизации процесса преподавания с одной стороны вполне понятны, а с другой стороны не так просты в осуществлении. Для этого можно предложить ряд конкретных средств:

1. Студенты первого – второго курса еще не обладают навыками быстрой переработки информации и записи ее в сжатом виде, что значительно замедляет темп лекций на младших курсах. В результате объем обсуждаемого на лекции материала очень невелик. Средством увеличения количества информации, излагаемой на лекции, может быть заранее составленная тетрадь – конспект. В этом случае на лекции студенты работают со специально составленным для них и отпечатанным типографским способом текстом - «Конспектом лекций». Конспект составлен таким образом, чтобы студенты могли на лекции добавлять информацию собственноручно, дописывая ее к уже помещенным в конспект именам, названиям, специальным терминам, датам – т.е. к тому, что обычно забирает много времени на замедленное проговаривание и что студенты часто пишут с ошибками и соответственно с ошибками запоминают. В тетради, напечатанной в альбомном формате, половина листа оставлена чистой для конспектирования самим студентом во время лекции.

2. Осуществлять визуализацию учебной информации на лекции. Это электронная презентация в Power Point с изображениями шедевров живописи, архитектуры, скульптуры, фотографиями, портретами. В презентацию включаются фрагменты из видео – фильмов, музыкальные произведения.

Часто при изучении мировой культуры музыкальное искусство лишь формально упоминается, игнорируется знакомство с самим музыкальным текстом, что объясняется недостатком времени, поскольку речь идет о временном виде искусства. А между тем музыка является таким же равноправным видом искусства, как живопись, архитектура и проч., без которого знакомство с мировой культурой будет неполным. Синтез искусств - естественное состояние культуры. Каждый вид искусства эстетически восполняет то, что средствами другого искусства не может быть выражено. Еще одна причина игнорирования музыки - трудности технического порядка для воспроизведения музыкального произведения в лекционной аудитории, но современные технические средства и медиа - фонды вуза позволяют обогатить лекцию музыкальными фрагментами, что само по себе очень много прибавляет к лекции с точки зрения не только широты охвата самого предмета искусства и его составляющих, но и в области эмоциональной наполненности. [1]

Информационные технологии обусловили появление новых способов отображения текстов.[4] Компьютер и мультимедиа проектор сопровождают объяснение новой темы демонстрационным материалом, размещенным на слайдах. В электронных мультимедийных средствах обучения "текст" как носитель учебного материала понимается уже в широком смысле слова, это не только письменный вербальный текст, иллюстрация, но и видеофрагмент, аудио-фрагмент, анимированная схема, модель. Мультимедиа технологии позволили обеспечить восприятие информации сразу несколькими органами чувств человека; познание фактов, событий, явлений культуры и искусства с помощью зрительного, слухового и музыкального восприятия, а в видеофрагментах и вообще эстетического впечатления. Эти новые носители учебного материала обладают уникальной возможностью повышать информационную плотность изложения за счет ускоренной подачи и широты подаваемой информации, поэтому видоизменяется их дидактическая функция - это уже не иллюстративный материал, а важнейший источник информации и объект для наблюдений. При чтении лекций используются информационно-репродуктивный и объяснительно-репродуктивный методы, обеспечивающие быстрое получение слушателями необходимой фактической информации, а также объяснение и раскрытие причинно-следственных связей. В ходе объяснения студенты должны понять суть описываемых явлений, чтобы затем уметь уже самим объяснить их и раскрыть их сущность.

Лекционная презентация размещается на сайте ВГУЭС, в хранилище учебных материалов, что обеспечивает возможность каждому студенту работать с ней при подготовке к семинарскому занятию.

Далее перечислим средства оптимизации процесса преподавания при проведении семинарских занятий:

1. Разнообразные формы работы на семинаре: традиционное подготовленное выступление, блиц-опрос в форме тестирования, выполнение письменного задания дома по заранее данным вопросам.

2. Создание мотивационных установок на привлечение широкого круга источников информации для выполнения заданий: учебная, научная литература, CD, DVD-диски, ресурсы Интернет.

3. Наличие технических условий для реализации возможности создания студентами разнообразных форм ответов на семинаре.

4. Регулярное и по – возможности объективное выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых.

Самостоятельная работа студента это его подготовка и выполнение различных видов заданий. Предмет изучается на первом – втором курсах, когда студент еще не овладел навыками поиска и анализа информации, не накопил багажа знаний предметов общего цикла – в этом трудность работы с первокурсниками и второкурсниками.

Самостоятельная работа в нашем случае включает несколько видов работ. Главным является подготовка ответа по вопросам к семинару. Вопросы составлены таким образом, что студент может выбрать как вопросы общего характера, одинаковые для всех специальностей, так и специальные – нацеленные на формирование не только обще гуманитарных, но и специальных профессиональных компетенций; вопросы репродуктивного или творческого характера. Выступление студента должно сопровождаться видео презентацией, составленной в Power Point. Это та часть семинара, когда студент упражняется в развитии аналитических способностей, демонстрирует умения работы с исследовательской литературой, последовательного раскрытия темы, умения формулировать вывод, подкрепляя свое выступление видеорядом. Подготовка презентации развивает и навыки работы в сети Интернет: поиск нужной информации, посещение виртуальных музеев, прослушивание музыки, чтение электронных книг. Студент может по собственному усмотрению, самостоятельно пересоздавать текст, полученный из сети, иллюстрируя его, отбирая нужные аргументы, выстраивая их в определенной логике доказательности, отражающей его собственную точку зрения и образ мыслей.

Желание выслушать на семинаре всех учащихся наталкивается на нормы комплектования семинарских групп - 30-40 человек, что делает почти невозможным индивидуальную работу. В то же время обучение навыкам научного выступления относится к универсальным компетенциям - тем умениям и навыкам, которыми должны обладать все выпускники данного уровня подготовки, независимо от направления и специализации. Поэтому, чтобы добиться наиболее широкого охвата присутствующих на семинаре, подготовка вопроса и собственно выступление может быть осуществлено коллективно – группой студентов в количестве 2 – 3 человек. На ответ отводится семь – десять минут.

Технически этот вид работы обеспечивается наличием индивидуальных электронных ресурсов – ноутбуков – имеющихся у каждого студента – поскольку вуз выдает их каждому первокурснику, причем безвозмездно. В аудитории есть технические возможности проецирования изображения презентации с персонального ноутбука на большой экран.

Согласно рейтинговой системе студент должен за семестр по предмету набрать от

40 баллов (чтобы получить доступ на экзамен) и до 80 баллов (позволяющих претендовать на отличную оценку). Умение выступать перед аудиторией у многих вырабатывается постепенно, хотя вначале присутствует неуверенность в своих возможностях. Такая неуверенность некоторых студентов, их боязнь выступления, да и постоянный цейтнот из-за недостатка семинарского времени, лишает часть группы возможности набрать желательное количество баллов, которое обеспечивало бы оценку, соответствующую реальным знаниям студента. Поэтому на семинаре предусмотрены и другие формы работы. Тем более, что согласно учебному плану, на изучение курса "Мировая культура и искусство" из общего объема в 140 часов на самостоятельную работу отводится даже больше часов, чем на аудиторную (соответственно 72 и 68 ч.).

Одной из форм работы на семинаре является «Тест в картинках». Этот вид работы направлен на развитие механического вида памяти, на запоминание визуального ряда и накопление фактических знаний о наиболее известных артефактах, их жанровой, стилевой принадлежности; о выдающихся деятелях культуры. Например, на лекции мы говорим о творчестве П.Пикассо, его первой кубистической работе «Авиньонские девицы». Студенты видят на экране репродукцию работы, слушают комментарий преподавателя, записывают наиболее важную информацию в имеющийся у каждого упомянутый выше «Конспект лекций». Готовясь к семинарскому занятию, а именно к той его части, которая называется «тест в картинках», студент дома еще раз просматривает лекционную презентацию и конспект лекции, запоминая соответствие изобразительного ряда тексту. Тест - это строго индивидуальная работа, во время которой студент может пользоваться своим конспектом лекций, т.е. только текстом. Сам тест включает 15 – 25 изображений и рассчитан на 15 минут. Еще 5 минут отводится на его проверку, которая осуществляется тут же самими студентами, проверяющими работы друг друга с помощью преподавателя и с повторным воспроизведением изображений на экране. Таким образом, каждый как минимум четыре раза обращается к видеоряду, например к вышеуказанной работе Пикассо: первый раз на лекции, второй дома при подготовке к тесту, третий раз во время тестирования и четвёртый – при его проверке.

Еще один вид самостоятельной работы – выполнение письменного задания к каждому семинару с использованием учебной и научной литературы – у нас это называется «Рабочая тетрадь». К каждой теме задается один, реже два вопроса, на которые надо ответить письменно, с обязательной ссылкой на использованную литературу. Объем – от 0,5 до одной страницы выполненной 12 шрифтом Times New Roman. Этот вид задания направлен на развитие умений и навыков работы с учебной и научной литературой. Большой проблемой для многих студентов младших курсов является умение работать в читальном зале с книгой, вернее сами студенты это проблемой не считают, поскольку стремятся заменить работу с книгой копированием текста с интернет сайтов. Поэтому требуется дополнительная мотивация для формирования этой еще одной универсальной компетенции. Задание, выполненное самостоятельно заранее, сдается на семинаре и проверяется преподавателем после занятия.

Особое внимание хочется обратить на ещё один вид опроса – музыкальный тест.

В качестве самостоятельной работы студенты имеют возможность подготовиться и выполнить музыкальную викторину в медиа - классе ВГУЭС. Темы её посвящены эпохам и стилям и в целом соответствуют лекционным темам: «Европейская музыка барокко, рококо, классицизма», «Русская народная и духовная музыка», «Музыка романтизма», «Музыкальный импрессионизм», «Русская музыка XIX-XX вв.»

Медиакласс ВГУЭС располагает коллекцией аудиозаписей и CD среди которых, в частности, фонохрестоматия «Антология русской и западноевропейской музыки XII-XIX веков» включающая 72 аудиодиска, а также отдельные диски, позволяющие студентам познакомиться с музыкальной культурой России, Европы и Америки. Условием самостоятельной работы является и то, что компьютеры медиакласса ВГУЭС снабжены наушниками для индивидуального прослушивания.

Готовясь к музыкальной викторине, студенты получают перечень музыкальных произведений (до десяти), а также аудиодиски и самостоятельно прослушивают указанные музыкальные фрагменты. Подготовившись, студент работает со специально составленным диском, в котором данные музыкальные фрагменты записаны в произвольной последовательности и озаглавлены только порядковым номером. Прослушав контрольный диск, студент составляет список, в котором к каждому номеру указывает фамилию композитора и название произведения из имеющегося у него перечня. Продолжительность работы не лимитируется. Как показывает опыт, она занимает около часа. Студенты выполняют это задание в удобное для каждого время. Формально работа оценивается по пятибалльной шкале, но реальная цель этого вида работы другая, а именно - накопление слушателями собственных впечатлений о музыкальном искусстве.

Качество усвоения студентами изучаемого материала, приобретенного (усвоенного) ими опыта и, следовательно, деятельности, которую они могут осуществлять в результате обучения, может характеризоваться уровнями усвоения (деятельности). 1-й уровень - уровень представления (знакомства). Студент способен узнавать объекты и процессы, если они представлены ему сами (в материальном виде) или даны их описание, изображение, характеристика. На этом уровне студент обладает знанием-знакомством и способен опознать, различить и соотнести эти объекты и процессы.

2-й уровень - уровень воспроизведения. Студент может воспроизвести (повторить) информацию, операции, действия, решить типовые задачи, рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией.

3-й уровень - уровень умений и навыков. На этом уровне усвоения студент умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые.

4-й уровень - уровень творчества. Творчеством считают проявление продуктивной активности человеческого сознания, когда студент обучается самостоятельно "добывать" необходимые знания и умения. Это возможно при условии, что в процессе обучения будут применяться специальные творческие задачи.[2]

Воспользуемся предложенной системой, чтобы оценить значение описанных выше форм самостоятельной работы. Так успешное выполнение музыкальной викторины и теста в картинках соответствуют первому и второму уровням усвоения, когда студент может узнать предъявленные ему артефакты и воспроизвести полученную на лекции информацию. Ответы на семинарском занятии, с демонстрацией собственной презентации и письменные ответы в рабочей тетради, соответствуют третьему уровню освоения с некоторыми элементами четвертого, когда студент выполняет действия после предварительного продумывания последовательности и способов их осуществления, алгоритм которых изучен на занятиях, но содержание и условия выполнения новые, а кроме того он должен сам получить некоторые новые знания.

Обеспечением обратной связи между преподавателем и обучающимися выступает контроль, основной дидактической функцией которого является получение объективной информации о степени освоения учебного материала, и пробелов в знаниях.

В нашем случае оценка за усвоение темы складывается из суммы баллов, полученных на семинаре за разные виды работ (выступление с презентацией, тест в картинках, письменный ответ в рабочей тетради, музыкальный тест) студенты, идя на семинар, сразу представляют, на какой балл они могут рассчитывать, исходя из выполненной суммы работ. Текущие оценки за отдельные виды работ и накопленный общий балл студенты могут увидеть на каждом семинаре перед началом занятия. Электронный журнал группы, выполненный в таблице Microsoft Excel, где указаны оценки, выставленные по темам и видам работ, проецируется на большом экране в аудитории в начале каждого семинара, что позволяет студенту отслеживать процесс накопления итогового балла. Рейтинг каждого обучающегося, носит наглядный, сравнимый характер; принцип гласности достигается также за счет комментирования полученных оценок.

Студентам разъясняется, что оценка - это не число, получаемое в результате измерений и вычислений, а приписанное оценочному суждению значение. Для получения общего балла недостаточно лишь механического сложения оценок. Отсутствие баллов по какому либо виду работы не перекрывается избыточностью по другому виду.

Можно заключить, что описанные выше пути и средства, применяемые в преподавании курса «Мировая культура и искусство» позволили увеличить информационную насыщенность лекционных занятий, создали условия для накопления фактических сведений об артефактах, созданных в различных видах искусства и использования этих знаний и впечатлений в аналитическом процессе подготовки выступления на семинарском занятии. В то же время, решение одних проблем порождает новые.

В завершении изучения курса студентам предлагается ответить на вопросы анонимной анкеты, где они высказывают свое мнение о целесообразности предлагаемого им конспекта лекций, формах опроса, а так же умениях, приобретенных в процессе самостоятельной работы при подготовке к семинарам.

Полученные ответы позволяют сделать следующие выводы:

- Студентам нравятся лекции, в которых наряду с видео презентацией использованы музыкальные отрывки и фрагменты из фильмов.

- «Конспект лекций» вызвал положительную оценку, что, конечно, отрадно, но на первом курсе даже с такой помощью многие испытывают трудности с конспектированием. Ряд студентов думает, что за них уже все написал преподаватель и на первых порах вообще не собираются ничего записывать - поэтому требуется дополнительная разъяснительная работа и мотивация на развитие умения перерабатывать полученную на лекции информацию, осмысливать её и сохранять.

- Большинство студентов в течение первых нескольких семинарских занятий усваивают правила оформления ответов – презентаций; наибольшую трудность представляет, как правило, логично сформулированный вывод, а также правильно оформленный, согласно ГОСТу список использованной литературы в последних слайдах. Из перечня вопросов большинство студентов выбирают те, что носят репродуктивный характер, редко творческий, дискуссионный, что требует дополнительной мотивации. Список литературы – еще один этап обучения, поскольку на первых порах чаще всего содержит перечень интернет сайтов, реже видео – дисков из медиа-класса ВГУЭС и еще реже – учебную и научную литературу, электронные полнотекстовые источники.

- Письменные ответы в форме «Рабочей тетради» - самый непопулярный вид работы многими долго игнорируемый, в надежде набрать необходимый балл без того, чтобы читать учебник, статью или монографию и думать над заданием из рабочей

тетради. Но большинство и в этом случае старается обойтись без читального зала и пользуется материалом интернет ресурсов, чрезвычайно редко электронных книг, и полнотекстовых баз данных. Студенты младших курсов демонстрируют гораздо больше умений в работе с электронными способами поиска, обработки, манипулирования, представления, и хранения информации, хотя не владеют еще принципами отбора и критического отношения к найденной информации; традиционный способ получения информации путем знакомства с печатными научными источниками используется гораздо реже, что очень печально, поскольку несмотря на чрезвычайную важность интернет ресурсов [3], студент высшей школы должен приобрести и навыки работы с печатными носителями информации.

- Гораздо больше положительных отзывов снискали виды работ, направленные на запоминание и последующее распознавание артефактов. Большинство студентов быстро понимает, как необходимо готовиться к тесту в картинках, им нравится участвовать в проверке работ друг друга, и то, что результат становится известен сразу; часто после нескольких занятий этот вид работы приобретает и игровой момент: кто-либо из студентов, по желанию, выполняет роль преподавателя во время проверки теста.

- Музыкальная викторина оказалась самым любимым видом работы - и это при том, что среди студентов специальностей, о которых идет речь (туризм, социально-культурный сервис и туризм, спортивно – оздоровительный сервис, домоведение) очень редко встречаются выпускники музыкальных школ - хотя первоначально именно он вызывает у студентов наибольшие опасения. Студентам, причем неожиданно для них самих, нравится слушать предлагаемые отрывки классической музыки. Форма выполнения этого задания тоже оказалась самой демократичной: студент сам определяет день и время работы в медиа-классе, причем его продолжительность не ограничена, в случае низкой оценки возможна повторная работа с этой же темой; контроль за работой студентов максимально ненавязчив – работники медиа - класса следят лишь, чтобы сидящие за соседними компьютерами работали с разными вариантами темы и только индивидуально. 99% студентов отметили этот вид работы как самый приятный.

Последний вид работы напоминает, что учение должно приносить радость, доставлять удовольствие и задача преподавателя состоит в том, чтобы по – возможности находить такие формы работы, которые выполняют не только образовательную функцию, но и создают чувство эмоционального комфорта.

Итак, сверхзадача для преподавателя – это добиться того, чтобы каждый студент в течение полутора часов лекции либо семинарского занятия сумел узнать новое, а также не только задуматься над проблемой, но и восхититься созданными человечеством шедеврами. Собственно на это направлены усилия и изыскиваются пути, а также намечаются средства оптимизации процесса преподавания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кочеткова И.С. Система взаимодействия студентов с информационной средой. О средствах оптимизации учебного процесса./ И.С.Кочеткова// "Библиотечное дело». Специальный выпуск «Библиотечные технологии" №1, 2009. С. 49-54.
2. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов// Качество высшего профессионального образования [Электронный ресурс]: сборник реферативных материалов / под ред. Ю. Е. Шабалина ; сост. ИД "Садовое кольцо". - Электрон. дан. - М. : Садовое кольцо, 2006.

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е.Петров; под ред. Е.С.Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2008.
4. Шалыгина И.В. Современный мультимедийный урок. [Электронный ресурс]: дидактические ориентиры в море технологий: практикоориентированная электрон. монография / И.В. Шалыгина; оформление, изд.: ИД "Садовое кольцо". - Электрон. дан. и прогр. - М. : Садовое кольцо, 2006. - 1 CD-ROM