

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСКУССТВА В МУЗЕЯХ: РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКУЮ КРИТИКУ И ОЦЕНКУ

Жэнь Луюо

аспирант, Московский педагогический государственный университет
914463328@qq.com

TEACHING ART IN MUSEUMS: DEVELOPING SELF-DIRECTED LEARNING THROUGH ART CRITICISM AND EVALUATION

Ren Luyao

Summary: This study is based on the current challenges and opportunities in the field of art education, with a particular focus on the unique role of museums as educational platforms. Museums not only house vast collections of artwork but also provide tangible, real-world learning environments that play a significant role in developing students' skills in art criticism and appreciation. The aim of this study is to explore how museums can effectively contribute to the development of students' self-directed learning abilities. Through field observations and in-depth interviews, the positive impact of the museum environment on students' learning behavior, skills, and attitudes was identified. The study revealed that immersive learning in a museum setting stimulates students' curiosity and desire to explore, which in turn fosters active and deep learning. Moreover, the research emphasizes the central role of self-directed learning in teaching art appreciation and criticism, offering several pedagogical strategies and recommendations to enhance the practice of art education and support the comprehensive development of students.

Keywords: museum learning, art appreciation, self-directed learning, educational innovations, art education.

Аннотация: Настоящее исследование основано на современных вызовах и возможностях в сфере художественного образования, при этом особое внимание уделяется уникальной роли музеев как образовательных платформ. Музеи не только располагают богатейшими коллекциями произведений искусства, но и предоставляют реальные и наглядные условия для обучения, что имеет значительное значение для развития у студентов навыков художественной критики и восприятия. Цель данного исследования – изучить, каким образом музеи могут эффективно способствовать развитию навыков самостоятельного обучения у студентов. Посредством полевых наблюдений и глубоких интервью выявлены положительные воздействия музейной среды на учебное поведение студентов, их навыки и отношение к обучению. Исследование показало, что погружённое в музейную атмосферу обучение стимулирует у студентов любопытство и стремление к исследованию, что, в свою очередь, способствует активному и углублённому обучению. Кроме того, исследование подчеркивает центральную роль самостоятельного обучения в преподавании художественного восприятия и критики, предлагая ряд педагогических стратегий и рекомендаций, направленных на улучшение практики художественного образования и всестороннее развитие студентов.

Ключевые слова: музейное обучение, художественное восприятие, самостоятельное обучение, образовательные инновации, художественное образование.

Введение

Художественное образование в современном обществе сталкивается с множеством вызовов, среди которых наиболее заметным является резкий контраст между традиционными классными занятиями и новыми образовательными пространствами. Традиционные классы зачастую сосредоточены на передаче знаний, игнорируя активное исследование и индивидуальные потребности студентов, что ограничивает эффективность художественного образования [1]. В отличие от этого, новые учебные среды, такие как музеи, с их богатыми ресурсами, открытыми пространствами и интерактивным опытом, открывают новые возможности для художественного образования [2].

Настоящее исследование выбирает музей как место для преподавания художественного восприятия и кри-

тики, исходя из его огромного потенциала в содействии самостоятельному обучению. Музеи не только предоставляют возможность непосредственного изучения произведений искусства, но и через разнообразные выставочные решения и экскурсионные программы пробуждают у студентов любознательность и стремление к исследованию, способствуя тем самым развитию навыков самостоятельного обучения. В разделе обзора литературы исследование анализирует теории самостоятельного обучения, музейного обучения, а также методы преподавания художественного восприятия и критики. Эти теории создают прочную теоретическую основу для понимания того, как музейная среда влияет на поведение студентов, развитие их навыков и отношение к учебе.

Исследование направлено на детальное изучение того, как музейная среда способствует процессу самостоятельного обучения студентов, в том числе на меха-

низмы воздействия на их учебное поведение, улучшение навыков художественного восприятия и критики, а также изменение их отношения к обучению. Глубокий анализ данных позволит предложить новые перспективы и стратегии для художественного образования, направленные на более эффективное развитие у студентов навыков самостоятельного обучения.

Теоретическая основа

Теория самостоятельного обучения является одной из ключевых теорий, рассмотренных в данной работе. Самостоятельное обучение, вкратце, представляет собой процесс, при котором обучающийся, руководствуясь чётко определёнными учебными целями, самостоятельно и активно применяет стратегии обучения, контролирует и регулирует свой учебный процесс, что в конечном итоге приводит к его саморазвитию [3]. Оно характеризуется тремя основными признаками: автономностью, инициативностью и самодисциплиной, подчёркивая центральную роль обучающегося в учебном процессе и его активное участие. Модель самостоятельного обучения, предложенная Зиммерманом, раскрывает суть этого процесса через три аспекта: метакогнитивный, мотивационный и поведенческий, что создаёт прочную теоретическую основу для понимания и практической реализации самостоятельного обучения.

Теория художественного восприятия и критики представляет собой ещё одну важную теоретическую основу исследования. Художественное восприятие — это многослойный и многомерный психологический процесс, включающий восприятие, понимание, воображение и эмоции [4]. Художественная критика, напротив, является рациональной деятельностью, направленной на научный анализ и оценку произведений искусства на основе определённых теоретических положений и критических стандартов. Взаимодействие художественного восприятия и критики способствует повышению культурного уровня обучающихся.

Теория музейного обучения предоставляет исследованию уникальную перспективу. Музеи как неформальная образовательная среда характеризуются обилием ресурсов, подлинной атмосферой и высокой степенью интерактивности, создавая широкие возможности для обучения и разнообразные образовательные ситуации. Поведение посетителей в музеях зачастую проявляется через самостоятельность, исследовательскую активность и креативность, что тесно связано с концепцией самостоятельного обучения.

Теория самостоятельного обучения, теория художественного восприятия и критики, а также теория музейного обучения составляют теоретическую основу данного исследования. Эти теории являются как незави-

симыми, так и взаимосвязанными, совместно направляя практику преподавания художественного восприятия и критики в музейной среде. Глубокое понимание и применение этих теорий помогает лучше исследовать пути формирования у студентов навыков самостоятельного обучения, повышения их культурного уровня и создания основы для их всестороннего развития.

Практика преподавания художественного восприятия и критики в музеях

Музеи, являясь ценным ресурсом для художественного образования, предлагают разнообразные образовательные возможности, включая демонстрацию произведений искусства, интерактивные опыты, использование технологий и различные образовательные мероприятия и проекты. Выставки произведений искусства не только предоставляют визуальные образы, но и через подробные интерпретации помогают учащимся глубже понять исторический контекст, культурное содержание и художественную ценность произведений искусства [5]. Одновременно с этим музеи используют современные технологические средства, такие как виртуальная и дополненная реальность, создавая для учащихся погружённый интерактивный опыт, что способствует углублению понимания и повышению их навыков восприятия искусства [6].

В отношении методик и стратегий преподавания музейное образование делает акцент на направленном посещении и разработке самостоятельных учебных маршрутов. Путём постановки чётких учебных целей и задач учащиеся получают возможность целенаправленно посещать музейные экспозиции и в процессе экскурсии самостоятельно выбирать свои учебные пути, развивая тем самым навыки самостоятельного обучения и решения проблем [7]. Кроме того, групповая работа и проектное обучение также являются важными методами музейного образования. Обучающиеся совместно исследуют художественные вопросы в группах, благодаря чему через разделение задач и обсуждение они развивают навыки командной работы и критического мышления. Рефлексивное письмо и устные доклады представляют собой неотъемлемые этапы музейного обучения. После посещения и обучения учащиеся составляют рефлексивные эссе или проводят устные презентации, что помогает им обобщить и систематизировать полученные знания, углубляя понимание и восприятие произведений искусства. Этот процесс не только способствует закреплению учебных результатов, но и развивает способности выражения мыслей и логического мышления.

Таким образом, практика преподавания художественного восприятия и критики в музеях, благодаря разнообразным образовательным ресурсам, научно обоснованным стратегиям и методам обучения, а также

эффективным учебным элементам, предоставляет учащимся всесторонний и глубокий опыт художественного образования.

Развитие навыков самостоятельного обучения у студентов

В области художественного восприятия навыки самостоятельного обучения студентов играют ключевую роль. Эти навыки проявляются, прежде всего, в таких аспектах, как сбор и обработка информации, критическое мышление и творческие способности, а также самоконтроль и саморегуляция. Умение собирать и обрабатывать информацию является основой для осуществления художественного восприятия [8]. В условиях богатых художественных ресурсов музея студенты должны активно собирать информацию, связанную с произведениями искусства, например контекст создания, намерения художника, и эффективно организовывать и анализировать эти данные, что позволяет глубже понять содержание и ценность произведений искусства.

Критическое мышление и творческие способности являются ключевыми в процессе художественного восприятия. Студенты, сталкиваясь с разнообразными произведениями искусства в музее, должны применять критическое мышление для анализа и оценки, формируя собственные суждения. В то же время художественные произведения в музеях часто обладают богатым культурным содержанием и множеством интерпретаций, что открывает широкие возможности для воображения и инноваций, стимулируя творческое мышление и креативность студентов.

Способности к самоконтролю и саморегуляции являются важной составляющей самостоятельного учебного процесса. В процессе художественного восприятия студенты должны постоянно отслеживать своё учебное состояние, например уровень понимания, изменения интереса, и при необходимости корректировать учебный процесс в соответствии с текущими обстоятельствами, чтобы обеспечить его эффективность и непрерывность.

Музейное обучение оказывает значительное содействие в развитии навыков самостоятельного обучения студентов. Богатство художественных ресурсов музеев и разнообразие форм экспозиций способны значительно повысить интерес и мотивацию студентов, побуждая их активнее участвовать в процессе художественного восприятия [9]. Кроме того, музеи предоставляют широкий спектр учебных ресурсов и возможностей для практики, таких как интерактивные экспозиции и мастер-классы, что позволяет студентам углубить понимание искусства в процессе практического опыта и развить навыки самостоятельного обучения. Музейное обучение акцентирует внимание на роли студента как субъекта об-

разовательного процесса, поощряет его инициативу и самостоятельность в обучении, что способствует формированию привычки к непрерывному обучению и создаёт прочную основу для их будущего развития. Развитие навыков самостоятельного обучения у студентов имеет важное значение в области художественного восприятия, а музейное обучение оказывает мощную поддержку и обеспечивает условия для их формирования.

Вызовы и стратегии их преодоления: ключевые вопросы в преподавании художественного восприятия в музеях

Преподавание художественного восприятия в музеях сталкивается с множеством вызовов. Одной из значительных проблем является неравномерное распределение музейных ресурсов. Музеи в различных регионах отличаются по количеству, разнообразию и качеству представленных коллекций, что приводит к неравномерности образовательных ресурсов [10]. Кроме того, различия в подготовке студентов и их вовлеченности также не следует игнорировать. Художественная подготовка, учебные привычки и интересы студентов различаются, что в определённой степени влияет на их участие в учебном процессе в музеях и на результаты обучения. Ещё одной важной проблемой является роль учителей и потребность в их профессиональной подготовке. Музейное обучение требует от педагогов глубоких знаний в области искусства и владения педагогическими навыками, однако на практике возможности для профессионального развития и повышения квалификации учителей ограничены, что сдерживает их возможности в преподавании.

Для преодоления указанных вызовов можно предложить следующие стратегии и рекомендации. Ключевую роль играет укрепление сотрудничества между музеями и школами. Создание устойчивых партнерских отношений позволит студентам получать доступ к высококачественным музейным ресурсам, а также поможет музеям лучше понять образовательные потребности школ и предоставить более актуальное и полезное учебное содержание. Реализация многообразных учебных стратегий и персонализированных учебных маршрутов является эффективным способом решения проблемы различий в подготовке студентов и их вовлеченности [11]. Учителя могут разрабатывать разнообразные учебные мероприятия, такие как групповые обсуждения или ролевые игры, с учётом особенностей и потребностей студентов, что способствует повышению их интереса к обучению и вовлеченности в процесс. Кроме того, предоставление индивидуальных учебных маршрутов помогает удовлетворить образовательные потребности разных студентов и способствует их всестороннему развитию. Наконец, повышение профессионального уровня и развитие педагогов также являются неотъемлемой частью решения.

Регулярные тренинги и курсы повышения квалификации позволят учителям постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, что обеспечит более качественное преподавание в музеях.

Для решения проблем, возникающих в преподавании художественного восприятия в музеях, необходимо применять активные и эффективные стратегии: укреплять сотрудничество между музеями и школами, внедрять разнообразные учебные стратегии и персонализированные учебные маршруты, а также уделять особое внимание профессиональному развитию педагогов. Это будет способствовать развитию у студентов навыков самостоятельного обучения и повышению их художественной культуры.

Заключение

В данном исследовании подробно рассмотрена роль музеев в преподавании художественного восприятия и критики, а также их вклад в развитие навыков самостоятельного обучения у студентов. Результаты исследования показали, что музеи, являясь богатым источником образовательных ресурсов, не только предоставляют студентам возможность непосредственного восприятия произведений искусства, но и через разнообразные учебные мероприятия и интерактивные опыты эффективно способствуют развитию на-

выков художественного восприятия и критического мышления. При этом музейное обучение акцентирует внимание на самостоятельном обучении студентов: через направленные экскурсии, групповую работу и другие формы взаимодействия развиваются такие навыки, как сбор и обработка информации, критическое мышление и инновационные способности, а также самоконтроль и саморегуляция, что играет важную роль в их всестороннем развитии.

Однако исследование имеет и определённые ограничения. Из-за временных и ресурсных ограничений не удалось охватить все регионы и типы студентов, что в определённой степени влияет на универсальность и репрезентативность полученных результатов. В будущем можно расширить выборку и провести межкультурные и междисциплинарные сравнительные исследования, чтобы более полно понять влияние музейного обучения в различных контекстах.

Кроме того, с развитием технологий интеграция технологических инноваций и художественного образования станет важным направлением для будущих исследований. Вопрос о том, как использовать современные технологические средства, такие как виртуальная реальность и дополненная реальность, для повышения интерактивности и погружения в процесс музейного обучения, заслуживает глубокого изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грачева С.М. Традиционное и актуальное в современном академическом искусствоведческом образовании // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2022. № 12. С. 802–813.
2. Грачева С.М. Актуальные проблемы теории и истории искусства // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Учредители: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2022. № 12. С. 802–813.
3. Питюков В.Ю., Гоголь А.П. Применение коучинга для развития навыков самонаправленного обучения в процессе профессиональной подготовки студентов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4, № 7. С. 483–490.
4. Фархатдинов Н.Г. Искусство как товар: старые и новые исследовательские перспективы // Экономическая социология. 2011. Т. 12, № 3. С. 127–144.
5. Карлова А.И. Музей современного искусства: история институализации // Вопросы культурологии. 2009. № 3. С. 38–42.
6. Жумати Т.П. Искусство Евразии // Искусство. № 3. С. 120–127.
7. Будаев Л.П. Педагогическое обеспечение самостоятельной деятельности субъектов воспитательного пространства музея. СПб., 2014. 23 с.
8. Хужакулов А.Х. Значение инновационных технологий в организации самостоятельной работы студентов в системе высшего образования // Вестник науки. 2023. Т. 2, № 4 (61). С. 113–117.
9. Кузнецова Е.С. Особенности современных музейных практик // Стратегические направления развития образования в Оренбургской области. 2017. С. 374–380.
10. Алексеева Л.Л., Олесина Е.П. Современные проблемы преподавания учебных предметов искусства // Педагогика искусства. 2016. № 4. С. 8–22.
11. Низамутдинова С.М., Михайлов Н.В., Чиркова Е.Ю. Цифровизация высшего художественного образования и создание интерактивных музеев // Московский педагогический журнал. 2021. № 4. С. 152–160.

© Жэнь Луюо (914463328@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»