

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

На правах рукописи
УДК 373.5

**Колбышева
Светлана Ивановна**

**ФОРМИРОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО КИНО
(НА МАТЕРИАЛЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
«ИСКУССТВО КИНО»)**

Диссертация
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(воспитание в учреждениях, обеспечивающих получение
общего среднего образования, внешкольного воспитания и обучения)

Научный руководитель:
доктор педагогических наук, профессор
Л.Д. Глазырина

Минск, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ	7
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО КИНО	11
1.1. Сущность и структура аудиовизуальной грамотности.....	11
1.2. Механизм актуализации потенциала анимационного кино в формировании аудиовизуальной грамотности старшеклассников.....	26
1.3. Концептуальные основания формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.....	41
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ АНИМАЦИОННОГО КИНО	53
2.1. Операциональные механизмы процесса формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.....	53
2.2. Содержание методики формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.....	58
2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.....	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	110
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	114
ПРИЛОЖЕНИЯ	136

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития общества одним из факторов, влияющим на все его составляющие, является *информация*. Поступая по многочисленным каналам, информационные потоки вмещиваются в различные сферы жизнедеятельности современных людей, оказывая при этом значительное воздействие на их сознание. Все более расширяющееся информационное поле интенсифицирует эмоционально-психическое напряжение людей, что может привести общество к непоправимым последствиям. Указанные изменения обусловили наблюдаемый в обществе гуманитарный кризис. В этой связи, гуманитарная проекция на процесс информатизации общества позволяет по-новому осмыслить значимость социокультурной сферы в целом и роли духовно-нравственного потенциала личности, в частности. Именно поэтому внимание ученых различных научных областей, в том числе и педагогической области, обращено к рассмотрению основных причин, обусловивших гуманитарный кризис.

Анализ причин гуманитарного кризиса привел исследователей к изучению всех информационных каналов, среди которых наиболее значительным, и, одновременно, противоречивым, является *экранная культура*. Большая часть информации, необходимой человеку, поступает из различных ее источников – кинематографа, телевидения, ресурсов Интернет и др. Экранная культура занимает доминирующее место и в молодежной субкультуре, привлекая к себе внимание юношей и девушек по многим причинам – как мобильное средство воспроизведения реальности, как канал коммуникации и как поле творческих экспериментов, предоставляющее возможности неограниченного самовыражения.

Потенциал экранной культуры достаточно обширен. С одной стороны, это средство развития и социализации растущей личности; с другой – средство разрушения сознания юного зрителя. Несомненно одно, экранная продукция – мощный (в некоторых случаях, единственный) инструмент формирования мировоззрения учащейся молодежи. В связи с тем, что старшеклассники являются наиболее активными потребителями экранных артефактов, следует задуматься о данной категории учащихся как о группе риска, поскольку неподготовленное сознание стремится к движению по пути наименьшего сопротивления, а значит, по пути поиска общедоступной, не всегда квалифицированной экранной информации.

Вместе с тем следует отметить нежелание педагогической общественности использовать экранную продукцию в процессе обучения и воспитания старшеклассников, в особенности ту ее часть, в которой присутствует художественный образ – киноискусство.

Единичный опыт учителей, применявших элементы кино в своей профессиональной деятельности, и личный опыт автора исследования показали, что использование кино в системе общего среднего образования – сложный и неодно-

значный процесс. Современные старшеклассники, к сожалению, воспринимают экранную продукцию, прежде всего, в качестве средства развлечения. Однако ограничение данного процесса рамками компенсаторно-развлекательной функции киноискусства не является достаточным, что и позволило выделить в исследовании противоречие между высоким потенциалом экранной культуры и низким уровнем зрительской активности.

Указанное противоречие обозначило актуальную педагогическую проблему, связанную с формированием зрительской культуры учащейся молодежи, которая позволяет раскрыть потенциал экранной продукции. В связи с этим, формирование зрительской культуры старшеклассников, основой которой является *аудиовизуальная грамотность* (чтение, анализ, оценка и творческая интерпретация экранного текста), определяется в данном исследовании не только как педагогическая проблема, но и как важнейшая социальная задача. Ее решение поможет учащимся адаптироваться к экранной культуре, вступать в экранную коммуникацию, а также критически относиться к любым экранным артефактам.

Для оптимального решения указанной проблемы в исследовании в качестве основного средства формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников предлагается часть экранной культуры, которая с самого раннего детства естественным образом входит в ближайшую социальную микросреду и является наиболее комфортным каналом для восприятия – *анимационное кино*.

Роль анимации постоянно возрастает. Расширяется область функционирования анимации, возрастает количество людей, занятых в сфере деятельности по освоению данного вида экранной культуры. Анимация располагает широчайшим диапазоном выразительных приемов и средств для экранизации любой художественной идеи с максимальной точностью и яркостью. Поэтому анимация сегодня – полноправный феномен современности и поле для творческих экспериментов, что позволяет выделить данный вид искусства в качестве оптимального средства обучения в формировании аудиовизуальной грамотности старшеклассников.

Успешная интеграция анимационного кино в систему общего среднего образования возможна благодаря ряду специфических свойств, одним из которых является наличие в анимации трех структурных элементов (слово, рисунок, музыка), содержание которых совпадает с содержанием учебных дисциплин («Белорусская литература», «Русская литература», «Изобразительное искусство», «Музыка»).

В процессе формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино из содержания перечисленных дисциплин учащимися будут востребованы знания понятий, персоналий, базовых категорий, жанрово-стилистической системы, средств художественной выразительности, специфических художественных приемов; умения читать, анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст.

Перечисленные знания и умения старшеклассников в сочетании со специфическими свойствами анимационного кино (более широкий диапазон средств художественной выразительности, емкость и лаконичность изложения, высокая концентрация эмоционально-чувственных начал) при создании учащимися собственного анимационного фильма (фрагмента) поможет им выйти на новый творческий уровень, в новую образовательную плоскость.

Предлагаемый механизм актуализации анимационного кино в формировании аудиовизуальной грамотности старшеклассников позволит углубить и расширить формы интеллектуальной и творческой активности учащихся, что соответствует задачам художественно-эстетического образования и, следовательно, может стать частью указанной системы.

Проблемами аудиовизуальной грамотности занимается направление в педагогике, зародившееся на рубеже XIX-XX – кинопедагогика. Яркими представителями кинопедагогики за рубежом являются К. Бээлгэт, Л. Мастерман (Англия); П. Гринэвей, Б. Мак-Махон (Австралия); С. Ауфенангер (Германия); И. Геретшлагер (Австрия); Д. Сюсс (Швеция); А. Нил (Канада); Г. Де Гаэтано, Л. Джонсон, К. Монтгомери (США); Р. Джанателли (Италия) и др.

В России проблемы кинопедагогики актуализированы в работах Е.С. Барзговой, О.А. Баранова, Л.М. Баженовой, И.В. Вайсфельда, Н.Б. Кирилловой, В.А. Монастырского, С.Н. Пензина, Г.А. Поличко, Ю.М. Рабиновича, К.Э. Разлогова, Ю.Н. Усова, А.В. Федорова, Н.Ф. Хилько, А.В. Шарикова и др.

Философско-методологической основой кинопедагогики на постсоветском пространстве стали исследования Ю.М. Лотмана, М.М.Бахтина, В.С. Библера (теория «диалога культур»).

В становлении проблемы аудиовизуальной грамотности большое значение сыграли работы Р. Арнхейма, В.Ю. Борева, Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова, Р.Л. Грегори, В.П. Зинченко, А.Д. Зися, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, А.В. Коваленко, О.А. Кривцуна, С.Х. Раппопорта, Б.М. Теплова.

Исследованиями истории и теории киноязыка занимались Б. Балаш, Л. Деллюк, Ж. Делез, В.И. Михалкович, Ж. Садуль, С.М. Эйзенштейн; языка анимационного кино – С.В. Асенин, А.А. Волков, И.П. Иванов-Вано. На современном этапе наиболее значительными в данной области являются труды Я.Б. Иоскевича, Н.А. Носова, М.Б. Ямпольского.

В Республике Беларусь проблемы информатизации общества рассматривает А.Н. Данилов. Кинопедагогика представлена именами О.Ф. Нечай, А.А. Карпиловой, Г.В. Ратникова, О.П. Котиковой, Р.Б. Смольского. Изучением белорусского анимационного кино в контексте мирового кинопроцесса в искусствоведческом аспекте занимаются А.А. Карпилова, Е.В. Голикова-Пошка.

Отдельные аспекты в контексте исследуемой проблемы изучались И.И. Казимирской, В.А. Салеевым – вопросы художественного восприятия, худо-

жественного образа; К.В. Гавриловец – сущность личностно-ориентированного обучения; Я.Д. Григорович – роль национальной культуры в воспитании растущей личности; Б.В. Пальчевским - средствальное обеспечение педагогического процесса; И.И. Цыркуном – значение инноватики в педагогической деятельности; Л.Д. Глазыриной – элементы анимации в методике дошкольного воспитания.

Однако кинопедагогика *как система* в Республике Беларусь представлена не в полной мере. Данное направление функционирует в качестве кинолекториев (перед киносеансами), любительских кружков (во внешкольных учреждениях) и имеет, в основном, просветительскую направленность. Использование учителями элементов киноискусства в системе общего среднего образования носит случайный, эпизодический и однофункциональный (как наглядно-иллюстративное средство обучения) характер; основан на индивидуально-личностных предпочтениях педагогов; включает, преимущественно, игровое и неигровое кино.

На основании вышесказанного, отметим: *во-первых*, проблема формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников как основы их зрительской культуры не получила у педагогической общественности должного внимания. *Во-вторых*, до настоящего времени анимационное кино в качестве средства формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников в системе общего среднего образования не выделялось. Именно в этом и заключается актуальность обозначенной педагогической проблемы, которая и обусловила выбор темы настоящего диссертационного исследования «Формирование аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино (на материале факультативных занятий «Искусство кино»)».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами

Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной программы «Образование и здоровье» № ГР 20063636 от 16.11.2006 г. Работа осуществлялась в соответствии с Государственной программой «Воспитание детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь на 2000-2005 гг.» (№ ГР 20002117, 1999 г.); отражает основные положения «Концепции инновационной политики Республики Беларусь в области образования (2006 г.), закона «Об Образовании Республики Беларусь» (2006 г); Программы развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007-2016 гг. Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь «Новые технологии и средства, обеспечивающие функционирование и развитие национальной системы образования и воспитания» (2006-2010 гг.).

Цель и задачи исследования

Цель исследования – теоретическое обоснование и методическое обеспечение процесса формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность и структуру аудиовизуальной грамотности.
2. Выделить концептуальные основания формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.
3. Разработать методику формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино и оценить ее эффективность.
4. Разработать диагностико-обучающие средства формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.

Объект исследования – анимационное кино как средство формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников.

Предмет исследования – процесс формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино.

Теоретико-методологической основой исследования явились: а) философские положения, определяющие гуманитарную проекцию на процесс информатизации общества (Д. Белл, О. Тоффлер, А.Д. Тойнби, А.Н. Данилов, Н.Н. Моисеев, А.В. Соколов, А.Д. Урсул и др.); б) теория «диалога культур» М.М. Бахтина, В.С. Библера, согласно которой анализ экранного текста предполагает диалогическую зрительскую активность познающего; в) основные аспекты киноведения, позволившие проанализировать роль основных элементов анимации, лежащих в образовательной плоскости (слово, цвет, звук) (Б. Балаш, Ж. Садуль, С.В. Асенин, А.А. Волков, И.П. Иванов-Вано); г) исследования по

структуре понимания текста М.М. Бахтина; д) концептуальные теории кинопедагогики (И.В. Вайсфельд, А.В. Федоров, Н.Ф. Хилько и др.); е) теория и методика использования компьютерных технологий в системе образования (М.И. Дронь, Е.С. Полат); ж) теория синектики У. Гордона.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Сущность и структура аудиовизуальной грамотности. Аудиовизуальная грамотность – интегральное личностное образование, включающее в себя совокупность *перцептивных* (чтение, анализ, интерпретация и оценка кинофильма) и *практико-операционных* (создание собственного кинофильма) умений учащихся, зависящих от уровня их художественно-эстетической культуры, формирующихся в коммуникативной ситуации при условии достижения определенного технического мастерства и влияющих на эффективность социальной адаптации.

Сущность аудиовизуальной грамотности отражена в понятии, сформулированном на основе анализа работ в области психологии, философии, социологии, эстетики, искусствоведения, кинопедагогики и выделенных автором исследования факторов, влияющих на процесс формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников. В определении понятия отражены: а) *временно-действующие факторы* (индивидуальные особенности и личностные качества учащихся); б) *устойчивые факторы* (жизненный опыт и общая культура учащихся – художественно-эстетическая, коммуникативная, информационная); в) *изучаемый материал* (произведение, автор), г) *условия коммуникации* (внешние, внутренние).

2. Концептуальные основания формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино:

методологические – методологические подходы (личностный, деятельностный, синергетический, культурологический, тезаурусный, синектический, системный, избирательный, интеграционный);

теоретические – теории кинопедагогики (культурологическая, эстетическая, семиотическая, практическая, развития критического мышления);

инструментальные – а) принципы обучения – общепедагогические (научности, наглядности и др.), *педагогики искусства* (единства эмоционального и сознательного, художественного и технического и др.), *авторские* (многокомпонентной актуализации результатов эстетического образования, интертекстуальности, вычленения известного для понимания неизвестного, минимальной достаточности);

б) разработанный на их основе *механизм актуализации потенциала анимационного кино* в формировании аудиовизуальной грамотности старшеклассников, заключающийся в совпадении содержания основных элементов анимации (слово, изображение, звук) с содержанием элементов учебных дисциплин «Белорусская литература», «Русская литература», «Изобразительное искусство», «Музыка». Ранее полученные учащимися знания и умения в рамках указанных дисциплин в контексте специфических характеристик искусства анимации (динамическое существование экранного образа во времени и пространстве) дадут новые синкретичные

знания и умения, необходимые старшеклассникам для социальной адаптации в информационном обществе.

3. Методика формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино, включающая:

цель – формирование аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино;

задачи – формирование общего представления об анимации как сфере творческих экспериментов, ознакомление с историей развития мировой анимации с выделением специфики белорусской киношколы, формирование перцептивных и практико-операционных умений и навыков;

содержание – программно-методическое обеспечение;

систему методов обучения – педагогики искусства (первичные, формирования образа-смысла, анализа), авторские (практические – изменения знакомого мультперсонажа, создания нового мультперсонажа по сценарию, одушевления, создания музыкальной характеристики, подбора декораций);

формы обучения – групповая, индивидуальная, дидактическая игра;

средства обучения – идеальные, материальные, материализованные;

операциональные механизмы формирования аудиовизуальной грамотности – уровни восприятия (начальный, осмысления, осознания), организационные этапы («Вступительное слово», «Просмотр фильма», «Анализ фильма», «Повторный просмотр»).

4. Диагностико-обучающие средства формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино:

диагностические задания – диагностические тесты, анкеты, вопросы;

обучающие задания – раздаточный материал (дидактические карты «Контуровка», «Заливка», «Компоновка», «Фазовка», пейзажные, интерьерные, алгоритмические сценарные, алгоритмические музыкальные);

организационно-методический ресурс – содержательный блок (программа факультативных занятий «Искусство кино»), методический блок (сценарии уроков, методические рекомендации), справочно-информационный блок (таблицы «История анимационного кино», «Анимационные фильмы с оригинальным сценарием», «Анимационные фильмы с оригинальным изобразительным и музыкальным решением»).

Диагностико-обучающие средства формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников нашли отражение в монографии, методическом пособии и научно-популярных статьях автора.

Личный вклад соискателя состоит в анализе, обобщении и систематизации ряда теоретико-практических положений в области кинопедагогики; в уточнении понятия «аудиовизуальная грамотность»; выявлении механизма актуализации потенциала анимационного искусства в формировании аудиовизуальной гра-

мотности старшеклассников; определении концептуальных оснований формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино, среди которых присутствуют авторские принципы формирования аудиовизуальной грамотности; разработке методики формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников средствами анимационного кино, в которой значительное место занимают авторские методы обучения; разработке диагностико-обучающих средств формирования аудиовизуальной грамотности старшеклассников.

Апробация результатов исследования осуществлялась на международных, республиканских, городских научно-практических конференциях и семинарах: научный семинар (НИО РБ) «Информационные технологии в художественно-эстетическом образовании» (Минск, 2008); научный семинар (НИО РБ) «Презентация макетных образцов ЭУИ» (Минск, 2008); II международная научная сессия «Интеграция искусства в систему непрерывного образования детей и молодежи» (НИО РБ и ИХО РАО) (Минск, 2008); республиканский семинар (АПО) «Организация факультативных занятий музыкальной направленности в общеобразовательных учреждениях», доклад «Организация факультативов «Искусство кино» и «Музыка кино и телевидения» в учреждениях образования» (Минск, 2008); республиканская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании» (НИО РБ), доклад «Интеграция информационных технологий в систему специальных учебных предметов музыкально-теоретического цикла» (Минск, 2008); республиканский семинар «Художественно-эстетическое образование в РБ»: вопросы и перспективы развития творческих способностей в XXI веке» (НИО РБ) (Минск, 2009).

Опубликованность результатов исследования

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 50 публикациях, в том числе: в 1 монографии (8 а. л.); в 6 статьях (3 в соавторстве), опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и сборниках (3,4 а. л.); 11 статьях в научных журналах и сборниках научных статей (3,38 а. л.); 2 учебно-методических изданиях (5 а. л.); 23 (5 в соавторстве) – в сборниках материалов и тезисов научных конференций (5,6 а. л.); 2 программах (в соавторстве) факультативных занятий (1 а. л.); 5 статьях в научно-популярных журналах (1,4 а. л.). Общий объем опубликованных материалов – 471 страниц (27,78 а. л.).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем диссертационного исследования составляет 193 страницы, текстовый объем – 113 страниц, включая 20 таблиц, 5 рисунков. Объем, занимаемый списком использованных источников, составляет 22 страницы (320 наименований на белорусском, русском, украинском и немецком языках). Диссертацию дополняют 12 приложений на 58 страницах.