

И. Л. Гольдман

ФОРМЫ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

*Работа представлена кафедрой искусствоведения
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Научный руководитель – кандидат культурологии, доцент А. В. Карпов*

Искусствоведческие знания и искусствоведческий подход имеют особое значение в изучении и преподавании дисциплины «Мировая художественная культура». При этом реферат и дискуссии становятся основными формами искусствоведческой деятельности учащихся.

Art science knowledge and art science approach are especially important in studying and teaching of the subject «World art culture». In this case, essays and discussions are the main forms of students' art science activity.

Мировая художественная культура во второй половине XX в. и является еще (МХК) как предметная область сложилась относительно новой дисциплиной для об-

разовательных учреждений. Среди существующих подходов к освоению предметной области «Мировая художественная культура» искусствоведческому принадлежит особая роль, а использование искусствоведческой методологии в преподавании МХК позволяет рассмотреть развитие художественной культуры целено, комплексно, используя интегральный и полихудожественный методы¹. Изучение МХК в старшем звене образовательного учреждения является результатом обучения учащихся по предметной области искусства.

Существует также менее распространенный в образовании подход к анализу художественной культуры: «Он нацелен на выявление различных форм взаимодействия (контактов, связей, влияний) в мире искусства различных эпох и регионов»².

Проведенный доктором философских наук, культурологом М. С. Каганом теоретический и исторический анализ показал, что «стремление понять художественную культуру как целостную систему, систему “открытую”, т. е. взаимосвязанную с ее средой – с другими сферами культуры, общества, природой, и вместе с тем саморазвивающуюся, поскольку ее целостность обеспечивает ей высокую степень автономности, приводит нас к выявлению ее трехмерного строения!»³

Художественная культура является носителем определенного духовного содержания. Благодаря морфологическим особенностям она позволяет раскрыть особенности каждого вида искусства, включенного в общий художественный контекст культуры. Процесс художественного творчества всегда организован в любом виде искусства и функционально направлен на определенный круг зрителей, слушателей и читателей.

М. Л. Шалабод, методист Центра культурологического образования педагогов Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования, отмечает, что содержание предметной области «Мировая художественная культу-

ра» имеет *полипредметную основу*, включает в себя объекты многих гуманитарных дисциплин. Основной задачей курса, по мнению М. Л. Шалабоды, является освоение способов познания в сфере гуманитарного знания (системного освоения сложных явлений, построения исторической типологии, сопоставления, классификации) и умение ими самостоятельно пользоваться. При этом искусствоведческий подход к преподаванию становится наиболее объективным на пути достижения цели.

Любой контроль и проверка знаний учащихся по МХК должны опираться на преподавание данной дисциплины как предмета искусства и осуществляться собственными ему художественными способами. Л. В. Пешикова и Л. М. Предтеченская отмечали, что с помощью обычной контрольной работы и экзаменационного опроса невозможно проверить, как формируется личность учащегося, его духовное развитие, разглядеть в нем будущую творческую личность, раскрыть в нем навыки специалиста в данной области⁴.

«Обратная связь» в практике изучения МХК учащимися осуществляется посредством анализа художественных произведений, обсуждения видеоматериалов и визуального материала, докладов по определенной теме, проведения семинаров и т. д. Самостоятельное или факультативное изучение искусства и художественной культуры представляет собой посещение галерей, выставок, изучение искусствоведческой литературы (эссе, монографии, критические статьи, очерки и т. д.), овладение поисковыми и аналитическими методами, навыками исследовательской работы и т. д.

В практике преподавания МХК сложились различные формы проверки знаний учащихся по данной предметной области. Особое значение среди них имеют дискуссии по проблемам современной художественной культуры и работа над реферативными исследованиями, активно используемые при глубоком изучении предметов искусства в образовательных учреждени-

ях гуманитарного, художественно-эстетического и, особенно, искусствоведческого профиля.

Дискуссии можно проводить как в течение учебного года, так и в качестве итоговой аттестации. Они могут быть открытыми и свободными либо по заранее определенным темам в рамках выбранной программы обучения. Такая форма занятий напоминает творческий семинар или коллоквиум. Здесь не только демонстрируются знания, но и обсуждаются практические навыки их использования. Каждая тема должна содержать в себе искусствоведческую проблему. По мнению Л. В. Пешиковой, сами произведения должны участвовать в процессе обсуждения: анализ живописного, музыкального произведения, анализ спектакля или пьесы, фильма, выставки и т. д.⁵ Необходимо использовать видеоматериалы, слайды, мультимедийные проекты и специальные компьютерные программы по искусству и мировой художественной культуре (например, мультимедийная серия Л. Рапацкой)⁶. В процессе дискуссии демонстрируются навыки монологической и диалогической речи, осуществления искусствоведческого анализа, формирование собственной позиции и ценностных ориентиров, умение ее отстаивать, выделение философских, историко-культурологических, художественно-эстетических проблем, заложенных в художественном произведении. Особое значение уделяется проблемам современной художественной культуры в эпоху постмодернизма. Практические занятия проводятся в музеях, галереях. Обсуждаются новые выставочные проекты, рецензии и статьи известных художественных критиков и искусствоведов (Е. Деготь, Е. Бобринская, В. Турчин, Д. Сарабьянов, Э. Маньковская и др.).

Работа над рефератами по мировой художественной дисциплине носит в основном самостоятельный исследовательский характер и свидетельствует об уровне знаний по предмету, подразумевает свободное владение материалом по учебной програм-

ме и способности выйти за ее рамки или сделать более подробный анализ по одной из ранее представленных учащемуся тем. Все темы носят искусствоведческий характер. Они затрагивают разные сферы искусствознания: музыковедение, искусствоведение, киноведение, театроведение. Данная работа позволяет продемонстрировать знание искусствоведческой терминологии, умение пользоваться искусствоведческой литературой по выбранной теме, определить проблему, цели и задачи исследования, подчеркнуть актуальность и выделить новизну. Учащийся демонстрирует владение поисковыми, аналитическими методами, умение пользоваться искусствоведческой методологией, используя сравнительно-исторический, иконографический, формальный, иконологический и типологический анализ. Все темы выбираются учащимися совместно с преподавателем.

За период работы автора данной статьи в ГОУ школа № 203 г. Санкт-Петербурга с искусствоведческим профилем в 2003–2007 гг. были представлены к защите следующие искусствоведческие исследования учащихся выпускных классов: «Новые явления мировой музыкальной культуры в 1960–1970-е гг. XX столетия», «Проблемный кинематограф 1960–1970-х гг. Творчество Андрея Тарковского», «Эпический театр Б. Брехта. Эстетика драматургии», «Эволюция творчества Г. Хельнвайна. От немецкого экспрессионизма до гиперреализма и поп-арта. Проблема действительности в искусстве», «Образ Сергея Есенина в искусстве», «Психоделическое искусство как направление современной художественной культуры», «Комикс как современная форма поп-культуры в России» и т. д. Полученные знания и навыки используются при написании курсовых работ в творческих вузах.

Рефераты активизируют познавательную деятельность, формируют творческую активность, систематизируют имеющиеся знания в области искусства, помогают проследить эволюцию развития русской и западноевропейской художественной куль-

туры и сориентироваться не только в изобразительном искусстве, театре, музыке, экранных видах искусства, но и в литературе, философии, психологии, культурологии, эстетике.

На выбор темы реферативного исследования и на предмет обсуждения в аудитории оказывают влияние современные процессы актуализации художественной культуры в музеях, галереях, театрах, кинотеатрах, масс-медиа, появившиеся искусствоведческие журналы («НОМИ», «Художественный журнал», «Арт-хроника» и др.) со свойственной им многозначной постмодернистской трактовкой.

Благодаря двум искусствоведческим формам контроля знаний формируется творческое портфолио учащегося, его собственные предпочтения в мире искусства, осуществляется комплексное, полихудожественное общение учащихся с художественной культурой. Именно это позволяет говорить об особой роли искусствознания и искусствоведческих дисциплин в сфере гуманитарного знания и образования, развитии искусствоведческого направления в профильном образовательном учреждении⁷, использование соответствующего подхода и искусствоведческой методологии в преподавании мировой художественной культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Медкова Е. С. Искусствоведческие методики в преподавании МХК. Лекции 1–4: Учебно-методическое пособие. М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006.

² Мосолова Л. М. Понятие мировой художественной культуры // Проблемы преподавания мировой художественной культуры в педагогическом вузе. Л., 1990. С. 5.

³ Художественная культура в докапиталистических формациях: Структурно-типологическое исследование / Науч. ред. проф. М. С. Каган. Л., 1984.

⁴ Пешикова Л. В., Предтеченская Л. М. Минимум содержания образования по предмету «Мировая художественная культура»: Рекомендации для проведения аттестации учителей мировой художественной культуры. М.: Книголюб, 2000.

⁵ Пешикова Л. В. Организация общения на уроках мировой художественной культуры как средство эстетического развития школьников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1997.

⁶ Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2006.

⁷ Профильное обучение на старшей ступени общего образования. СПб.: ЛОИРО, 2003.