

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

METHODOLOGICAL FEATURES IN TEACHING THE COURSE OF WORLD ART CULTURE

V. Skopa

Summary: The relevance of the stated problem is due to the focus of the modern school on student-centered education. In this regard, the key role is given to the harmonious development of the emotional and intellectual spheres of the personality of schoolchildren on the basis of their assimilation of the fundamentals of artistic culture. The subject of world artistic culture contributes to the systematization of knowledge about culture and art obtained in the lessons of fine arts, music, literature, history, social science and forms a holistic view of world culture in schoolchildren, the logic of its development in a historical perspective, about its place in the life of society and everyone person. The role of the MHC teacher is the development of a tolerant attitude of students towards the world as a unity of diversity. The perception of their own national culture through the prism of world culture allows students to better assess its potential, uniqueness and significance.

Keywords: education, teaching methods, world artistic culture, students, pedagogy.

Скопа Виталий Александрович

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент российской академии естествознания, Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)
sverhtitan@rambler.ru

Аннотация: Актуальность заявленной проблемы обусловлена направленностью современной школы на личностно-ориентированное образование. В этом плане ключевая роль отводится гармоничному развитию эмоциональной и интеллектуальной сфер личности школьников на базе усвоения ими основ художественной культуры. Предмет мировой художественной культуры способствует систематизации знаний о культуре и искусстве, полученных на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории, обществознания и формирует у школьников целостное представление о мировой культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Роль учителя МХК – развитие толерантного отношения обучающихся к миру как единству многообразия. Восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет учащимся более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость.

Ключевые слова: образование, методика преподавания, мировая художественная культура, учащиеся, педагогика.

Одним из приоритетных направлений в современной педагогике является формирование общечеловеческих ценностей, образование и воспитание на основе отечественных культурных традиций, которые нашли отражение в образах народного и классического искусства. Мировая художественная культура является предметной областью искусства, целью которой является художественно-творческое развитие учащихся [19]. Современным педагогам необходимо найти ключ для формирования культуры творческой личности, приобщить подрастающее поколение к искусству, как духовной культуре.

Актуальность заявленной проблемы во многом обусловлена направленностью современной школы на личностно-ориентированное образование. В этом плане важная роль отводится гармоничному развитию эмоциональной и интеллектуальной сфер личности школьников на базе усвоения ими основ художественной культуры [2].

Первая встреча учащихся с учителем мировой художественной культуры уже должна быть направлена на постижение того, что является необычайно увлекатель-

ным, интересным, очень важным в человеческой жизни и даже таинственным [17]. Тайна искусства, как и тайна человека, его творчества во многом еще неведомы. Однако мы знаем, что ни один народ в истории не мог существовать и не существовал без искусств. Все культуры Земли обязательно имели в своем составе художественное творчество и его поразительные результаты [6]. Люди создавали искусство из века в век как образное средоточие своего опыта жизни, как «зеркало» – удвоение, смотря в которое каждый человек видел весь «космос своего бытия» и узнавал себя в других, познавал мир, осваивал мудрости человеческой жизни. Искусство как сказ человека о человеке был и будет всегда интересен человеку. Настоящее произведение искусства несет в себе огромный опыт сопереживания и понимания людей – и в этом его школа [16]. Ничто другое в культуре заменить искусство не может. Именно поэтому все виды искусств, собранные в мир художественной культуры, необходимо осваивать, начиная с детства и – особенно – в юности [12]. Существенно также, что сложную современную культуру, впитавшую историческую память людей о самих себе, «можно по-настоящему понять и оценить, – как говорил Д. С. Лихачев, – только в свете тысячелетий» [9]. Поэтому современным учащимся и пре-

жде всего гуманитариям курс мировой художественной культуры важен и весьма значим как с теоретической точки зрения, так и практикоориентированной.

Первое концептуальное положение, лежащее в основе преподавания мировой художественной культуры – это эмоционально-ценностное отношение самого учителя к явлениям искусства, способное вызывать ответную реакцию детей. Скудный перечень стилей искусства и унылое описание «картинок» могут убить интерес к «сказу человека о человеке», к океану человекотворчества, не дать ощутить прелесть человеческих творений [3, 15].

Понимание искусства, его многообразных «текстов» – сложная, активная и специфическая духовная деятельность, которой необходимо учиться. В младшей и средней школе на занятиях по литературе, музыке, изобразительному и сценическому искусству учащиеся уже имели опыт освоения разных «языков» искусства [7]. Вместе с тем до начала освоения истории мировой художественной культуры нужно два-три урока посвятить обобщению знаний о «языках» – выразительных средствах разных искусств, показать различие и общность художественных образов [12]. Это второе положение также должно лежать в основе преподавания данного курса. Отметим при этом, что более всего нуждается в адекватном освоении «язык» киноискусства, телеискусства, которому, как правило, не уделяется должного внимания, хотя именно это искусство властвует сегодня над душами людской массы и прежде всего – молодежи.

Третье основание преподавания курса – он должен быть не искусствоведческой «шедевриадой», а культурологическим конструктом [5]. Речь идет прежде всего о том, что искусство – явление культуры; своеобразие его содержания и выразительных средств определяются как древними константами, так и перманентным культурогенезом – постоянным обновлением культурных систем различных периодов и целых эпох в истории человечества [15]. Обратим особое внимание на то, что, хотя понятие «культура» постоянно используется в преподавании базовых и элективных курсов, но все же в существующих школьных учебниках и программах это ключевое понятие курса крайне редко раскрывается в контексте современных достижений науки о культуре – культурологии [13]. Обычно говорят, что существует много определений культуры и нет единого. На самом деле наличие многих определений культуры связано с тем, что в культуру входит грандиозное количество явлений, форм, состояний, процессов и все они изучаются разными конкретными науками – филологией, историей, социологией, религиоведением, искусствоведением. Эти специальные науки обеспечивают многоаспектное изучение богатого содержания культуры, но не дают общего представления о культуре [5]. Общую теорию культуры обеспечивает

культурология. На наш взгляд курс по истории художественной культуры должен предваряться кратким пропедевтическим разделом «понимание культуры». Учащиеся должны хорошо усвоить мысль: человек выделился из природы благодаря тому, что сам создал для себя своим трудом, мыслью и чувством специфический, особый мир – мир культуры, поэтому развитие культуры, ее «здоровье» и успехи зависят от характера деятельности самих людей [1].

Культура представляет собой многосторонне-целостный и исторически меняющийся способ бытия людей. Художественная культура наряду с материальной и духовной культурами входит в структуру культуры как важнейший компонент бытия человека [11]. Поэтому изучение мировой культуры не сводится к изучению отдельных видов искусства вне их связи друг с другом в конкретном историческом типе культуры.

Четвертое теоретическое основание преподавания курса – сочетание «панорамного» видения истории мировой культуры различных народов, регионов, эпох с детальным конкретным изучением памятников искусства, желательно в музеях, театрах, концертных залах, в которых авторы ярко и сильно выражают суть содержания культуры своего времени, свое понимание человеческого опыта, ценностей и смыслов существования конкретных людей и обществ [14].

Пятое основание преподавания курса охватывает несколько взаимосвязанных положений. Это преодоление европоцентризма и демонстрация всей эйкумены художественного творчества народов Земли. Это отказ от перекосов в периодизации исторического развития художественной культуры и синхронизация творческой деятельности разных народов [8]. Так, например, в один реальный период истории жили Ярослав Мудрый, создавший «Русскую правду», и его митрополит Илларион, написавший «Слово о законе и благодати» с великим персоязычным поэтом Омаром Хаямом, который был знаменит своими четверостишиями – «рубаи», сочинениями по математике и философии; это же время ознаменовано расцветом византийского зодчества, европейским рыцарским куртуазным романом, масштабным градостроительством ацтеков в долине Мексики. Культуры названных народов были одновременными, но типологически различными, имеющими свою индивидуальность и уровень сложности.

В наше время век глобализации и мультикультурного взаимодействия необходимо формировать действительно планетарное и толерантное мышление, «схватывающее» культуру всех континентов с их основными очагами художественного развития, великими мастерами и уникальностью создаваемых произведений, которыми ныне гордится все просвещенное человечество [10].

Шестое положение связано с идеей акцентировать внимание на синхронном изучении разных типов современной культуры. Ее школьники знают весьма однобоко, это некоторые молодежные музыкальные ансамбли, романы «фэнтези», американские фильмы-боевики. Представить же себе всю мировую систему целостно весьма трудно, в ней воплощена могучая стихия океана творчества наших современников. И все же некий панорамный конструкт художественной культуры все же выстроить можно: архитектурные небоскребы не только евроатлантики, но и городов Тихоокеанского региона, «пятна» архаичных традиционных культур Африки и Азии, «горные вершины» мирового литературного и кинематографического творчества с небольшим, но выразительным набором интерпретаций самых интересных явлений современного искусства.

Седьмое положение касается изучения отечественной художественной культуры. Оно должно быть в центре внимания планетарного видения истории художественного развития человечества, а не «проскальзывать» пунктирно в отдельные эпохи. Изучение всех искусств конкретной эпохи должно вестись на основе краткой общей характеристики самой культуры, которое общество создало в это время; необходимо показывать связь содержания культуры с содержанием искусств, художественно-образной концепцией человека, его отношения к природе, обществу, жизни и смерти, к самому себе [14]. Изучение стилей искусства не должно быть самодовлеющим; они анализируются как способ выражения мыслей и чувств конкретных людей конкретной эпохи с ее доминирующими ценностями.

Освоение содержания истории МХК предусматривает широкую реализацию межпредметных связей этой дисциплины с обществознанием, естествознанием, человекознанием. Художественная культура изучается таким образом в связи с материально-практической деятельностью и духовной культурой различных исторических эпох, этнических или национальных типов культуры. В целом учебный предмет «мировая художественная культура» имеет фундаментальный характер и может стать эффективным способом глобального постижения истории и современного содержания культуры человечества [4].

Основные задачи обучения курсу «Мировая художественная культура» сводятся к пониманию сути человеческой культуры; освоению «языков» и образов искусства как «волшебного зеркала» культуры; формированию художественного и эстетического вкуса; познанию различных типов этнических и национальных художественных культур; постижению особенностей отечественной художественной культуры; воспитанию уважительного отношения к мировому и отечественному культурному наследию [3, 18].

Решение основных задач обучения предмету МХК будет способствовать развитию гуманитарных технологий инновационного типа для профильного образования. Набор операций по конструированию способов обучения или набор педагогических технологий включает в себя как традиционные, так и инновационные компоненты.

Урок-лекцию можно сочетать, например, с уроком – общественным просмотром знаний по пониманию культуры и искусства. Урок-опрос может удачно быть связан с уроком-семинаром. Для активизации деятельности учащихся можно использовать лекцию-провокацию.

Для характеристики социокультурных особенностей разных эпох уместно проводить лекцию-обзор в сочетании с уроком-инструктажем. В целях формирования заинтересованного отношения к учебному материалу нужно обращаться к игровым технологиям. Например – к репрезентациям культурных форм конкретного времени [5, 12, 14]. Так, например, к культурным формам эпохи Петра Великого: одежда, прическа, пища, архитектурно-художественная среда, научные идеи, стиль речи, транспорт, которые учащиеся могут реконструировать на практикумах, в том числе и компьютерной форме. Возможен состязательный урок «Клуб знатоков» по некоторым темам художественной культуры. Ряд памятников художественной культуры можно изучать в жанре «урока-аннотации», «урока-размышления», «урока памяти», «философского урока».

Поскольку изучение мировой художественной культуры предполагает освоение значительного числа творческих портретов мастеров искусства, великих личностей, уникальных биографий и открытий, постольку можно воспользоваться такими уроками как «в мастерской художника», «выставка шедевра», «урок-юбилей», «урок-моделирование».

Итоговые занятия тоже можно проводить, используя традиционные и новые способы обучения, например, «урок-зачет», «урок-викторина», «урок-экскурсия», «урок-проверочный кроссворд», «урок-конференция», «урок-презентация».

В результате обучения ученик должен обрести:

- компетентности в понимании культуры и особенностей «языков» искусства;
- видеть специфику художественного образа и его значения;
- понимание человеческих отношений;
- способности уважительного, толерантного отношения к ценностям культуры разных народов;
- закономерности развития художественной культуры;
- художественный вкус, отличающий «псевдоискусство» от подлинных художественных ценностей.

В целом, итоговой целью школьных занятий по истории мировой художественной культуры является обретение учащимися общекультурной и общехудожественной компетентности, а также освоение азов первичной профессиональной компетентности в социогуманитарной области. Эта система компетентностей как условно достаточная степень социализированности и инкультурированности выпускников школ будет в значительной степени определять последующее развитие их самосознания и адекватного поведения в современной социальной и культурной среде.

Применение выше обозначенных концептуальных положений в преподавании МХК будет не только являться условием развития художественного обобщения у школьников, но также оптимизирует процесс изучения художественной культуры путем усиления смыслового личностного и мировоззренческого аспектов обучения, активизации творческого потенциала личности; ориентирует поиск эффективных способов реализации гуманитарно-эстетического образования, адекватных его специфике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – 608 с.
2. Антипов А.Г., Захаров Н.Н., Маркова Ю.В. Жизненные и духовно-нравственные ценности современного студенчества (по материалам социологического исследования). Пермь, 2012. – 214 с.
3. Арнольдов А.М. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М., 1992. – 237 с.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. – 423 с.
5. Бенин В. Л. Педагогическая культурология: курс лекций: учеб. пособие. Уфа, 2004. – 515 с.
6. Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Роль предмета «Мировая художественная культура» в гуманизации педагогического образования. Уфа, 2001. – 104 с.
7. Васькович С.С., Завбулис Г.Г. Роль искусств в развитии личности // Советская педагогика. 1990. № 7-8 – С. 33-37.
8. Горелов А.А. История мировой культуры: Учебное пособие. М.: Флинта, 2016. – 512 с.
9. Жукова Е.Д. Формирование педагогической культуры учителя в процессе изучения мировой художественной культуры: Дисс. ... канд. пед. наук. – Оренбург: ОГПУ, 2000. – 151 с.
10. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов творческой деятельности // Завуч. 2014. №1. – С. 105-107.
11. Махов Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия «старого» и «нового» искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической парадигмы; теория. М., 2016. – 456 с.
12. Медкова Е.С. Искусствоведческие методики в преподавании МХК. М., 2016. – 152 с.
13. Мелик-Пашаев А.А. Обсуждение проекта Концепции образовательной области «Искусство» // Искусство в школе. 2000. № 3. – С. 3-12.
14. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: пособие для учителя. М., 2005. – 93 с.
15. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 96 с.
16. Садохин А.П. История мировой культуры: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2016. – 975 с.
17. Себар Т.В. Концептуальные проблемы методики преподавания эстетических дисциплин // Искусство в школе. № 3. 2004. – С. 90–95.
18. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1994. – 160 с.
19. Шкарлупина Г.Д. Методика преподавания предметов культурологического цикла. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 252 с.

© Скопа Виталий Александрович (sverhtitan@rambler.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»