

методика интеграции искусства

Максименко Варвара Андреевна,
аспирант Учреждения РАО
"Институт художественного образования",
младший научный сотрудник
Учреждения Российской академии образования
"Институт художественного образования"
shacura_art@mail.ru

Интеграция видов проектной деятельности в процессе подготовки будущих специалистов в социально-культурной сфере

Развитие художественной культуры личности в ее национальном выражении – это важная задача современной педагогики, обусловленная кардинальными изменениями, стремительно происходящими во всех областях жизни, формирующими как внешнее физическое пространство современного человека, так и его внутренний, духовный мир, а также являющаяся важным фактором в профессиональной подготовке студента. Импульсом к работе в этой сфере послужило высказывание Н.К.Рериха: «Художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь» [5].

В рамках диссертационного исследования нами проводился эксперимент по реализации ряда современных направлений проектной деятельности в учебном процессе высшей школы (базой эксперимента стал Западно-Подмосковный институт туризма, в эксперименте приняли участие студенты, получающие образование в сфере социально-культурной деятельности). В ходе работы были воплощены проекты в области такого современного направления туристической и культурно-досуговой деятельности, как агроэкотуризм. Это направление выбрано также в связи с тем, что современные условия жизни диктуют свои требования, предъявляемые к выпускнику вуза, который должен обладать профессиональной компетентностью. «Компетентностная модель освобождается от диктата объекта (предмета) труда, но не игнорирует его, тем самым ставит во главу угла междисциплинарные, интегрированные требования к результату образовательного процесса» [1]. Студенты должны быть подготовлены к самостоятельному выполнению различных видов деятельности, самостоятельно приобретать новые знания и умения по

специальности, быть готовыми к профессиональной рефлексии, а также, кроме профессионально-технологической подготовленности, владеть надпрофессиональными компонентами деятельности. Разработка проекта осуществлялась на основе принципов традиционной народной культуры. В этом контексте особенно важно, что системность традиционной художественной культуры, выявляющая целостное миропонимание любого народа, является интегрирующим стержнем для организации содержания и методов гуманитарно-художественного образования в образовательных учреждениях разного типа.

Национальная культура любого народа представляет собой богатейший материал, содержащий целый комплекс выразительных средств, освоение которых помогает формированию всесторонне-развитого человека. Народное декоративно-прикладное искусство на сегодняшний день постепенно выходит на тот уровень, когда государство становится более заинтересованным в сохранении культурных традиций того или иного региона. Как таковое этнокультурное пространство в большей степени разрушается, и исчезает большое количество уникальных ремесел. Отсюда следует, что теряется интерес к потребности включения в этнокультурную среду того или иного региона, забываются обычаи и традиции, теряется самобытность народа как нации. «Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Именно культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, «для его духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной дисциплины и социальности», – писал Д.С. Лихачев [3].

Исходя из этого задачей данного проекта выбрано развитие национальной культуры личности, как одной из составляющей художественной культуры личности.

Программа проекта предусматривает построение всех элементов обустройства туристической базы на основе культуры древних славян, мифология которой взята за основу многих составляющих проекта. Мифологическое мировоззрение – это такой же язык, система, соединяющая знания всего социума воедино, структура, пронизывающая все сферы жизнедеятельности общества древнего мира [4].

Мышление человека в рамках традиционной культуры было обусловлено диалектикой мифа, основано на обожествлении природы и космоса, признании всех вещей во Вселенной живыми. Подобный принцип субъективности необычен для науки, но естественен для традиционной культуры, где на самых ранних стадиях ее развития миф был способом влияния индивида и его традиционного общества на окружающую действительность, их системным орудием в познании мира.

А.Ф. Лосев писал о том, что сам по себе «миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел». Однако миф необходимо рассматривать только с точки зрения

самого мифа, т.е. мифологического мировоззрения. «Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть ... наивысшая по конкретности, максимально интенсивная и высшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, это наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это – совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Миф – это диалектически необходимая категория сознания и бытия вообще» [2].

В мифологических системах человек и социум, как правило, не выделяют себя из окружающего мира. Космос, природа, общество и человек – различные проявления одного и того же божественного закона, передаваемого через символическую или символическо-мифологическую системы. Природа, общество и человек слиты в единое целое, неразрывное и единое. Мифологическое сознание оперирует символами: каждый образ, бог, культурный герой, действующее лицо обозначает стоящее за ним явление или понятие. Это возможно потому, что в мифологическом мировоззрении существует постоянная и неразрывная связь между “однотипными” явлениями и объектами в социуме, личности, природе и космосе. Кроме того, миф, особенно на начальных стадиях своего развития (в долитературном виде), «мыслит» образами, «живет» эмоциями, ему чужды доводы современной формальной логики.

При этом он объясняет мир, исходя из ежедневной практики. Данный парадокс объясним тем, что социум, где преобладает мифологическое мировоззрение, напрямую соотносит особенности своего восприятия мира с реальным миром, индивидуальные психические процессы с природными и социальными явлениями, зачастую не делая различия между причиной и следствием, а часто меняя их местами.

Погружаясь в особенности мифологического мировоззрения древних славян, студентами были разработаны отдельные темы проекта. Язычество, являясь универсальной и всеобъемлющей философией, остаётся при этом глубоко национальным явлением. Эта традиция, проявляющаяся через совокупность традиций каждого конкретного народа, изложенная понятным и характерным для него языком, учитывающая всю специфику национального мировосприятия. Эта тема является актуальным направлением возрождения славянских культурных традиций.

На начальном этапе студенты собирали материал о мифологических представлениях древних славян, традиционных промыслах и укладе жизни, образной символике. Некоторые разделы проекта выстраивались на основе опыта, полученного студентами в ходе зарубежных поездок в рамках международной вузовской практики. С учетом возрастной специфики ими также были разработаны различные программы проекта, рассчитанные на разный контингент посетителей. По замыслу проекта, гости

знакомятся с архитектурой и внутренним и наружным убранством славянской деревни. При этом они являются непосредственными участниками процесса: живут по традициям древних славян, участвуют в приготовлении пищи по традиционным рецептам из натуральных продуктов, часть из которых выращена на «ферме», знакомятся с мифологическим значением некоторых из них. Используя инструменты для обработки земли, продуктов и прочих изделий, исключительно традиционных и характерных для того времени, туристы могут приобщиться к традиционной культуре земледелия, выращивания овощей и ягод, принять участие в уходе за домашним скотом. Также все участники знакомятся с одной из систем, отражающих суть народного миропонимания по важнейшим философским вопросам жизни человека, общества и природы. Такой системой является календарно-обрядовый комплекс, обладающий высокой этической и эстетической ценностью, многозвучно, наглядно представленной в произведениях разных видов искусств. Обряды, сопровождающие их песни, традиционные музыкальные инструменты, танцы – все это погружает в особую колоритную атмосферу прошлого.

В рамках проекта предусмотрены разнообразные по видам деятельности занятия, где студенты непосредственно участвуют как мастера и как гости в процессе создания изделий декоративно-прикладного искусства, традиционных обрядах, узнают различные возможности народного декоративно-прикладного искусства. Здесь предусмотрено сотрудничество с различными мастерами прикладного искусства, училищами традиционных народных промыслов, студенты которых выступают как ведущие мастер-классов. Именно в этом процессе гости изучают различные художественные промыслы, характерные для данной культуры. Являясь непосредственным участником занятий по декоративно-прикладному искусству, расширяют границы представлений о прошлом. В этих условиях воспитывается бережное отношение к культурному наследию, рождается ощущение неповторимости и своеобразия традиционной культуры. Традиционные прикладные ремесла представлены в проекте в виде ремесленной улицы, где есть студии по керамике, художественной ручной вышивке, кузнечному и ювелирному делу, резьбе по дереву, ткачеству, плетению из бересты и др. Гости могут познакомиться с традициями каждого из ремесел и изготовить свое изделие.

В условиях освоения прикладного искусства и этнокультурной среды происходит культурно-творческое взаимодействие как отдельных членов социума, так и коллективов. Оно выстраивается на основе сотрудничества различных вокальных, танцевальных коллективов, в процессе организации различных тематических ремесленных ярмарок, фестивалей воинского искусства и пр.

Особый интерес представляет раздел проекта «Дружинная изба». Этот раздел проекта связан с искусством воина. Здесь предусмотрено сотрудничество с культурно-историческими клубами, занимающиеся реконструкцией оружия, искусства древнего боя и пр. Инсценировки боев, возможность самому подержать в руках оружие, освоить некоторые основы изготовления защитных элементов воинского облачения – всё это благотворно влияет на развитие интереса в области славянских культурных традиций.

Разработка проекта предусматривает различные сезоны, совмещая при этом вариативность активного отдыха: это пешие и конные прогулки, сплав на лодках (при наличии водных артерий), лыжные прогулки, что положительно воздействует и на физическую, и на эмоциональную сферы развития человека. По времени все «путешествие к древним славянам» рассчитывается студентами как на короткий, так и на длительный период времени, от одного дня и более. Каждое направление подробно разрабатывается в виде определенного сценария, с учетом возрастных особенностей участников, а также длительности их пребывания в «Славянской деревне». Это прекрасная возможность погрузиться в культуру тех времен, кардинально сменив образ жизни.

На наш взгляд, наиболее эффективным средством достижения цели развития художественной культуры личности является метод проектов, который осуществляется в данном случае на разных уровнях: на основе интеграции разных видов, форм, типов деятельности, объединенных единым смысловым, философским стержнем, которым обладает народная культура; на основе освоения специализированного вида художественного творчества при фиксации смыслового ядра, общего при работе нескольких мастерских; при построении «диалога» художественных видов деятельности разного типа, разных художественно-стилевых направлений. Образовательные учреждения разного типа имеют значительную базу для воспитательно-образовательной деятельности, если будут больше обращаться к богатейшим культурно-историческим традициям.

Данный проект был выстроен на основе традиционной культуры древних славян. Необходимо отметить, что организация подобного проекта на основе любой другой культуры будет не менее интересной. Он будет способствовать развитию культуры региона, воспитанию толерантности к различным культурам мира у современной молодежи, развитию художественной культуры личности. Выстраивая не только досуговую, но и образовательную деятельность на необъятном материале исторических жанров фольклора каждого народа, преданий, сказаний, легенд, художественно-ремесленных традиций, мы выбираем направление образования, строящегося на

интегрирующей основе традиционной народной культуры, что позволяет создавать и внедрять учебные программы на основе местной специфики каждого региона. На наш взгляд, здесь заложены перспективы действительного возрождения национальных традиций и создания новых направлений деятельности.

Литература

- 1.Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и формирование личности специалиста. М., 2002. С. 22-46
- 2.Диалектика мифа / Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 393-599
- 3.Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном. Изд.3-е /Д.С.Лихачев. М.: Дет. лит. 260с
- 4.Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994, С.200.
- 5.Рерих Н.К. Искусство и археология // Искусство и художественная промышленность. СПб., 1898–1899. № 17. С.192.