

Хабибулина Ольга Петровна
Olga Khabibulina

доцент кафедры культурологического образования
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования

кандидат педагогических наук

PhD (in Pedagogical sciences), Associate Professor, Cultural education chair,
St. Petersburg Academy postgraduate teacher education

e-mail: hopestetik@gmail.com

ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Pedagogy of Art in the ecology context

Ключевые слова: педагогика искусства, контакт с объектом культуры, образовательный потенциал искусства, исследование и осмысление текста культуры.

Keywords: pedagogy of Art, interaction with art objects, educational value of Art, research and comprehension of Art.

Аннотация. В современной образовательной практике стоит проблема поиска наиболее эффективных способов осуществления контакта с объектом культуры. Любой объект культуры, заключая в себе информацию об эпохе, времени, месте, личности, требует прочтения (декодирования) и осмысления. Каким образом осуществить этот контакт на конкретном уроке? В статье рассматриваются возможные варианты поиска точек соприкосновения между миром современного школьника и миром произведения искусства.

Abstract. In modern education practice there is a problem of search for the most effective ways of interaction with art objects. Any object of culture, enclosing information about the epoch, time, place, person, requires reading (decoding) and reflection. How to achieve it at an actual class? The article discusses possible options for finding common ground between the world of the modern student and the world of art.

Современное образование ориентировано на результат. В свете новых образовательных стандартов результат предполагает акцентирование личностного аспекта смыслового содержания образования. В области педагогики искусства эта проблема всегда была актуальной. Долгое время она рассматривалась как проблема *восприятия* художественных произведений (А.И. Буров, Л.П. Печко, Б.М. Юсов, Е.М. Торшилова и др.). Последние двадцать лет – как проблема *диалога* с произведением искусства (В.И. Жуковский, А.А. Щербакова, Л.В. Пешикова, А.Н. Малюков, И.Э. Кашекова и др.).

Но реальная педагогическая практика показывает, что нам так и не удалось воплотить провозглашенную Л.М. Предтеченской стержневую идею педагогики искусства: «Как можно теснее связать содержание и методы преподавания ... с актуальными задачами развития личности» [7]. Чтобы добиться результата, нужно найти качественно иной механизм взаимодействия с искусством, направленный на

преодоление отчужденности подростка от образовательного процесса.

На наш взгляд, решение этой проблемы возможно только в том случае, если учителю удастся создать на уроке условия для непосредственного *контакта* с объектом культуры, при котором ребёнок будет выступать как «полноправный субъект, личность, обладающая своим духовным миром, способностью эмоционального отклика, особым жизненным опытом, служащим источником личных ассоциаций при сопряжении с воспринимаемым произведением» [4].

Само слово «контакт» чрезвычайно современно, оно является отражением нового времени, в котором коммуникация является основой существования. В чём сложность контакта с объектом культуры? В том, что любой объект культуры требует особых навыков коммуникации, позволяющих осуществлять его прочтение, декодирование и осмысление. Каким образом осуществить этот контакт на конкретном уроке? Оттолкнёмся от значения самого слова.

«Контакт» – соприкосновение»

(*Большой энциклопедический словарь*)

Вся тайна искусства открывается в момент соприкосновения, когда срабатывает эффект ожидания, что это будет именно то, **что меня волнует, что мне интересно, что для меня важно**. Следовательно, учителю нужно найти «точки соприкосновения» между миром современного школьника и миром произведения искусства. Чем больше точек соприкосновения, тем эффективнее контакт.

1 точка соприкосновения: личностно-значимая проблема

Поиск истины начинается с постановки проблемы. Проблема – это вопрос. Почему так важны вопросы для растущего человека? Потому что любой вопрос предполагает последующий процесс поиска ответа на этот вопрос. Результативность этого процесса, а значит и всего урока зависит от тех вопросов, которые поставлены, от того, насколько они могут быть близки современному школьнику, насколько они связаны с миром его «Я», с одной стороны, и с содержанием образования, с другой стороны.

Чтобы найти такую проблему, которая актуальна, надо от смысла образования в целом, подойти к смыслу своего предмета, а от него – к смыслу конкретного урока. И задаться вопросом: «Какой смысл для ребёнка может нести данная тема?» Важно помнить, что учащиеся будут замотивированы на активную деятельность на уроке в том случае, если в рамках темы они сумеют увидеть проблему, которая в определённой степени будет для них **лично значима**. Следовательно, учителю необходимо соотнести содержание конкретного учебного материала с той проблемой (мировоззренческой, внутриличностной, межличностной), которая актуальна для учащихся в данный период их жизни.

Осознание собственной личности начинается с обращения своего взора на самого себя, свои внутренние возможности. Основной ориентир в процессе общения на уроке – пробудить желание «копаться в себе», попытаться отыскать истинную, первичную, несокрушимую основу своего существования. И если задача художника – увековечить на холсте самые возвышенные уроки философии, то задача учителя – преподнести эти уроки, организовав общение школьников с

конкретным произведением искусства как решение личностно значимой проблемы.

Смысл подобной экзистенциальной (связанной с переживанием человеком собственного пребывания в мире, поиска смысла жизни, осознания себя и своих ценностей) проблемы в том, чтобы побудить детей искать ответы на «свои» вопросы. То есть вопросы, ответы на которые превращаются в некое личностное знание, которое они смогут применить в своем социальном опыте. Поэтому проблема должна вытекать из жизненных ситуаций и превращаться в *жизненную задачу*. Например, урок, посвящённый портрету как жанру изобразительного искусства, можно начать с постановки проблемы: Что есть человек? Обратившись к высказыванию Ф. Достоевского «Человек есть тайна», прийти к мысли, что задача художника-портретиста заключается в том, чтобы раскрыть эту тайну. И если художник справится с этой задачей, то портрет состоится как истинное произведение искусства. И в итоге вместе с учащимися открыть следующую истину: Человек – не лицо, лицо – это лишь окно, и оно может быть освещено изнутри разным светом.

В рамках одной темы список вопросов может быть бесконечным. Но нам важно выбрать тот вопрос, который в контексте данного урока будет наиболее оправданным, интригующим, значимым. Путь поиска истины и есть путь к самому себе. В этом поиске истины проявляется *принцип развития как духовного роста*.

«Контакт» – непосредственное общение»

(Толковый словарь С.И. Ожегова)

Учителю Мировой художественной культуры важно помнить, что образовательный потенциал его предмета лежит не столько в области обучения, сколько в сфере воспитания. Искусство является мощным средством совершенствования человека, высвобождения его внутренней творческой энергии. Однако, искусство воспитания – это всегда работа на тонкой грани, которая есть ничто иное, как чувство меры. Иван Ефремов в своём романе представлял себе эту меру чем-то крайне тонким – «лезвием бритвы», потому что найти её, соблюсти, осуществить также трудно, как пройти по лезвию бритвы. А ведь именно соблюдение меры превращает педагогику в искусство.

Чувство меры необходимо учителю МХК, прежде всего, при работе с информацией. Может сложиться мнение, что на уроке искусства, поскольку сам материал носит ценностный характер, то и воспитательная задача решается легче всего. Но мы забываем о том, что этот материал является ценностью исключительно для учителя, чтобы он стал ценностным для учащихся, нужно организовать непосредственное общение ученика с «объектом культуры», предполагающее активность субъекта образовательного процесса и его право на выбор способов деятельности.

Непосредственное общение, основанное на кинестезии, множественности каналов восприятия: зрительного, слухового, сенсорного, кинетического – возможно только в процессе исследования (исследование – «следование изнутри», в предельно широком смысле – поиск новых знаний).

2 точка соприкосновения: самостоятельное исследование

Почему именно **исследование** является «точкой соприкосновения»? Во-первых, потому что дети по природе своей – исследователи. Им интересно самим во всём разобраться: испытать, проверить, понаблюдать – и сделать собственные выводы. Мы привыкли преподносить информацию в готовом виде, а важно, чтобы дети сами «открыли» новое знание в деятельности, в ходе выполнения ряда заданий исследовательского характера, направленных на освоение языка культуры. Например: не учитель сообщает знание об особенностях живописи импрессионистов, а дети сами их формулируют, исследуя серию картин К. Моне «Руанский собор» и определяя: время суток, погоду, используемые художником краски для передачи впечатления от собора именно в это время суток, именно в такую погоду; не учитель раскрывает смысл картины У. Блейка «Элохим создаёт Адама», а дети сами его расшифровывают, сравнивая её с «Сотворением Адама» Микеланджело (по цвету, расположению фигур, выражению лица Творца, жестам Адама).

Во-вторых, потому что исследование ценностного материала предполагает его *осмысление и интерпретацию*. А у интерпретации есть удивительное свойство: она рождает новые смыслы и никогда не замыкается на самой себе. Потому что настоящее искусство, как писал Бахтин, всегда больше своего времени. В этом – *принцип бесконечности интерпретации*.

«Контакт» – продуктивное взаимодействие»

(гештальт-психология)

Продуктивное взаимодействие направлено на возвращение личностно-смыслового уровня общения как единственного адекватного логике культуры способа развития личности и становления её системы ценностей. Следовательно, продуктом (результатом) этого взаимодействия должны стать личностные изменения.

Мы уже говорили, как важно искать ответы на «свои» вопросы. Зачем человек ищет ответы на «свои» вопросы? Чтобы обрести уверенность в себе, своих целях и ценностях. Сам процесс поиска – это Путь. Путь к самому себе! Каждый поставленный вопрос – это компас, направляющий к цели. Где человек может найти ответы? В книгах? В мыслях великих? В Библии? В искусстве? Всё перечисленное, безусловно, даёт человеку ответы на тот или иной вопрос в определённый жизненный период. Но «найти ответ» – это не значит услышать, прочесть, понять. «Найти ответ» – значит, пережив в своём личном опыте, принять его как истину, при этом принять от самого себя, как вверенную кем-то тайну. Только открыв для себя истину, человек может осознать *ценность*.

Как научиться нам создавать такие условия на уроке, чтобы ребёнок мог «пережить», а не только узнать? Как научиться наполнять новым смыслом привычное содержание, смыслом, акцентирующим эмоциональную, ценностную составляющую урока? Возникает совершенно логичный вопрос: как человек присваивает ценности? Только в процессе **переживания** противоречий этого мира.

3 точка соприкосновения: субъективное переживание

Почему так важны противоречия на уроке искусства? Во-первых, потому что противоречивость, как пишет Л.С. Выготский, заложена в структуре всякого художественного произведения [3]. Во-вторых, новообразование подростков – критически рефлексующее мышление. Предметом критического осмысления являются внешние и внутренние противоречия. Наконец, сама логика жизни есть логика противоречий. Мы живём в океане противоположностей: жизнь и смерть, мужчина и женщина, сила и слабость, высокое и низкое, счастье и несчастье, добро и зло. По аналогии с организацией жизненного материала в искусстве можно говорить об особой организации учебного материала в образовательном процессе с целью эмоционального воздействия на учащихся: прекрасное – безобразное, прошлое – будущее, мгновение – вечность, любовь – ненависть, жизнь – смерть и т.д.

Данный вывод перекликается с представлениями об «альтернативной ситуации» Н.Е. Щурковой [2]. Исследователь считает, что самый сильный фактор ценностного отношения – развернувшийся на глазах у школьника ценностный выбор «духовное – материальное», «высокое – низкое». Альтернативный выбор всегда оказывает сильное влияние, потому что самой ситуацией индивид поставлен в состояние крайнего психологического напряжения, даже если он только свидетель и лишь мысленно проигрывает варианты выбора.

Кроме того, сама идея эмоционального воздействия трактуется как выход из состояния внутреннего противоречия, неудовлетворённости, преодоление «барьера нравственного выбора» [1], которое непосредственно зависит от глубины переживания.

Если источником возникновения ценности является переживание противоречия, значит, нам нужно создать такую ситуацию, которая приведёт в состояние крайнего противоречия, неудовлетворённости от несовпадения идеального и реального. И тогда они вынуждены будут сделать личностный нравственный выбор. В чём нравственный потенциал искусства? В том, что оно даёт возможность выбора. Искусство позволяет вернуться в тот момент, когда выбор (нравственный выбор) ещё не сделан. В этом – сила искусства. Например: Постигание сущности идеала человека эпохи Возрождения, представленного на полотнах Тициана, Рафаэля, Леонардо да Винчи целесообразно сопоставить с полотнами нидерландского художника той же эпохи Х. Босха, воплотившего в своём творчестве другую ипостась человеческой природы – его пороки. На уроке о цвете как средстве выразительности в живописи в качестве контраста провозглашенной ранее идее: «Цвет – это жизнь» (Н. Рерих), – предлагается следующая мысль: ни одно млекопитающее не обладает цветным зрением, быть может, и человеку достаточно было бы видеть мир чёрно-белым? И, быть может, прав был русский художник начала XX века К. Малевич, провозгласивший свой «Чёрный квадрат» формулой чистой духовности, иконой нового времени и нового искусства. Значит ли это, что весь мир можно заключить в один «чёрный квадрат»?

Подобные вопросы озадачивают учащихся, и, оказываясь в состоянии внутреннего выбора, они испытывают субъективное переживание, итогом которого

и становится освоение новой ценности. В этом проявляется *принцип ценностного выбора*.

Таким образом, мы можем обозначить еще одну точку соприкосновения: субъективное переживание, которое и обеспечивает интериоризацию смыслов, их присвоение школьником как лично-значимых. Именно поэтому урок искусства должен строиться «по законам искусства», то есть иметь внутреннюю драматургию, включающую эмоциональный компонент в свой инструментарий.

Совокупность всех обозначенных «точек соприкосновения» – это те необходимые условия, при которых возможно осуществление главной миссии урока искусства – желание и готовность к диалогу, созданию в ответ на вызовы произведений искусства **собственных текстов культуры**. До сих пор мы говорили «творческая работа», «художественная рефлексия», на сегодняшний день целесообразно говорить о создании «текста культуры». Потому что категория «текст культуры» раскрывает ценностно-смысловое содержание, так как предполагает процесс прочтения событий, действий, фактов и их последующее осмысление субъектом культуры.

Создавая собственный текст культуры – человек мыслит, выражает себя. В ситуации самовыражения меняется характер мышления. Цель подобной работы – привести к независимому, оригинальному мышлению. В этом проявляется принцип со-творчества.

Современное образование ориентировано на результат. Но результат – это финал. А когда речь идёт об искусстве, финала нет. Искусство – это всегда исследование. Педагогический поиск – это всегда исследование. Только уйдя от стереотипов, поднявшись от предметности в надпредметность, мы сможем осуществить освоение основ мировой художественной культуры не как отвлеченного теоретического знания, а как «здесь и сейчас» возникающей,

существующей и переживаемой человеком сущности мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бедерханова, В.П. Становление личностно-ориентированной позиции педагога [Текст] / В.П. Бедерханова. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2001.
2. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии [Текст] / под ред. Н.Е. Щурковой. – М.: Новая школа, 1998.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1968.
4. Искусство и общение: Сб. науч. тр. [Текст] / под ред. Э.В. Леонтьева. – Л.: ЛГТИМ и К, 1984.
5. Кашекова, И.Э. Построение анализа художественного произведения на основе символического эмоционально-образного языка искусства / Эстетический опыт как источник активности творческого воображения в художественном образовании: сб. науч. тр. / под ред. Л.П. Печко. – М.: ИД «Секрет фирмы», 2006.
6. Малюков, А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности: Науч.-метод. Пособие [Текст] / А.Н. Малюков. – Дубна: Феникс, 1999.
7. Мировая художественная культура. Программа экспериментальных курсов для общеобразовательной школы: 8-10 классы [Текст] / под ред. Л.М. Предтеченской. – М.: МП РСФСР НИИ школ, 1983.
8. Торшилова, Е.М. Принципы формирования эстетического восприятия в структуре эстетического отношения школьников младшего и среднего возраста // Эстетическое отношение подростков к искусству и действительности: Сб. науч. тр. [Текст] / Под ред. Е.М. Торшиловой. – М.: АПН СССР, 1983.
9. Щербакова, А.А. Произведение искусства в системе общения [Текст] / Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2007.