

**Дистанционный курс «Мировая художественная культура»
Преподавание мировой художественной культуры на основе
методов моделирования и системного анализа**

Автор: Медкова Елена Стоянова, кандидат педагогических наук, искусствовед, зав. аспирантурой ФГБНУ «ИХОиК РАО». Педагогический стаж – более шестнадцати лет. Член Временного творческого коллектива по разработке образовательных стандартов первого поколения для среднего общего образования по МХК. Автор Примерной программы «Мировая художественная культура», программ элективных учебных предметов «Миф и культура» и «Язык и культура» для профильной школы, программы «Палеонтология языка» для предпрофильного образования, программ творческого развития «Утро художника», «Вождь краснокожих», «Всё о натюрморте» для дополнительного образования. Разработчик дистанционных курсов повышения квалификации Педагогического университета «Первое сентября»: «Искусствоведческие методики в преподавании МХК» и «Как разбудить в ребёнке художника» Современные технологии развития творческих способностей на основе первообразов искусства». Постоянный автор учебно-методического журнала для учителей МХК, Музыки и ИЗО «Искусство» («Первое сентября»). Автор более 500 публикаций по вопросам преподавания МХК и предметов художественно-эстетического цикла в школе.

Концепция курса

В предлагаемом курсе рассматриваются актуальные вопросы освоения дидактических единиц действующих стандартов базового и профильного уровня. В нём предлагается ряд принципиально новых для преподавания мировой художественной культуры положений организации содержания и методики преподавания: взаимодействие исторического и структурного принципов в организации содержания, восхождение от абстрактного к конкретному – от первичной единицы мифологической пространственно-временной модели мира к реальному многообразию картин мира, моделирование эпохальных, региональных и национальных картин мира, выстраивание кросскультурных вертикалей на основе культурных констант, знакомство с основами методов искусствоведческого анализа.

Сформулированы два основных принципа моделирования художественных процессов, на которые могут ориентироваться и преподаватели МХК, и учащиеся. Первый принцип моделирования опирается на специфику художественного образа. Второй – на структурные особенности мифологического мышления, которое является базой искусства и художественного мышления. Эти понятия вводятся не только как общетеоретические, а как действенная модель целостного постижения произведений искусства, как познавательный инструмент анализа и структурирования художественно-исторических моделей. В первом случае акцент сделан на трёхуровневую структуру художественного образа, которая включает в себя метафорический формальный уровень, семантический уровень авторского послания и вневременной эстетический и этический

уровень. Во втором – на практическое овладение механизмами действия архетипических (Мировое древо, Дорога, Тень, Мудрый старик, Богиня-мать и др.) и символических комплексов (числовые и геометрические символы, цветовая символика), бинарных оппозиций (верх–низ, правое–левое, сакральное–профанное, внутреннее–внешнее, мужское–женское, свет–тьень, жизнь–смерть), медиативных кодовых цепочки и т.д.

Цель курса – формирование у учащихся основ целостного мировидения через проникновение в глубинную сущность художественной культуры человечества, её механизмов и принципов саморазвития.

Изначальная установка на применение механизмов обнаружения в собственном опыте всеобщих культурных констант, их активизации и использовании в своей деятельности усиливает деятельностьную составляющую обучения, изменяет практику изучения художественной культуры сообразно принципам развивающего обучения и позволяет учащимся двигаться от общего к частному (от исходной модели к её временным вариантам, от общей модели эпохи к её региональным и индивидуальным воплощениям), действовать на опережение (от противоречия в предыдущей художественной модели к его снятию в последующей), задействовать широкий арсенал методов анализа (сравнительно исторического, структурного, семантического, иконографического и т.д.) и на этом основании приобрести в дальнейшем самостоятельность в суждениях и оценках, развить свои критические способности.

В курсе приведены самые разнообразные типы уроков, разработанные на основе системного и разных форм искусствоведческого анализа: глубинный комплексный анализ отдельно взятых феноменов художественной культуры, горизонтальные срезы разных культур одной эпохи на базе архетипических комплексов, вертикальные кросскультурные срезы, генетический анализ происхождения форм и типов архитектурных сооружений и иконографических схем, уроки реконструкции культурных кодов и др.

Освоив курс вы обретёте свободу:

- самостоятельно ориентироваться в безмерной фактологии мировой художественной культуры и процессах современного искусства;
- независимо интерпретировать произведения искусства;
- самостоятельно и квалифицированно выстраивать урок на основе принципов проблематизации содержания мировой художественной культуры, выявления широких кросскультурных связей, единства высокой культуры и культуры повседневности, актуализации личного культурного багажа учащихся.

Содержание курса

Лекция 1. *Художественный образ – основное средство отображения и познания мира в искусстве.* Как работать с художественным образом? Уровни художественного образа: материально – чувственный, метафорический; авторское «послание», заданное эпохой, стилем, школой,

автором; вневременной компонент непреходящих жизненных и эстетических ценностей, обуславливающий многозначность возможных интерпретаций. Соответствие структуры восприятия трёхуровневой системе художественного образа. Модель взаимодействия разных искусствоведческих методов анализа в осмыслении целостности художественного образа. Образ пирамиды – пример целостного восприятия и осмысления на основе системного анализа.

Лекция 2. *Мировая художественная культура – проблема единства и многообразия художественных культур, динамики и путей их развития.* Принцип постоянного присутствия всей совокупности багажа художественной культуры в любой точке развития человечества. Правило попеременной актуализации магистральных и периферийных содержательно-формальных сфер культуры. Хронотоп (Ю.М. Лотман) или пространственно-временные характеристики модели мира как базовые понятия человеческой культуры. Первичное звено пространственной модели в свете оппозиции внутреннее/внешнее. Характеристики времени в свете понятий Начала и Конца. Идея башни – от Вавилонской башни до башни III Интернационала (кросскультурная вертикаль).

Лекция 3. *Общность законов мифологического и художественно-творческого мышления:* единство конкретно-чувственного и абстрактного, метафоризм, антропоцентризм (очеловечивание мира), символизм, тождественность всего со всем. Механизмы мифологического мышления: бинарные оппозиции (верх – низ, свой – чужой, внешний – внутренний, сакральное – мирское, жизнь – смерть, мужское – женское и т.д.), логика бриколажа (достижение цели окольными путями), медиативные кодовые цепочки (растение – животное – минерал – астральное тело – цвет и т.д.), универсальные знаковые комплексы (архетипы: Мировое дерево, Богиня-мать, Дорога, Мудрый старик, Прометей (герой) – Эпиметей (антигерой); геометрические символы (круг, квадрат, треугольник, многоугольники).

Лекция 4. *Мифопоэтическая модель мира – базовая модель развития мировой художественной культуры.* Принципы деления мировой художественной культуры на пространственно-временные модели согласно базовым мировоззренческим представлениям. Обоснование структурного принципа «от Мифа к Логосу и от Логоса к Мифу». Сочетание исторического и структурного принципов в изучении МХК.

Лекция 5. *Художественная культура первобытного мира формирование основных мифологем искусства.* Пещера (Альтамира) – модель «нижнего» мира эпохи палеолита. Мифология зверя. Миф о Богине-матери. Кромлех (Стоунхендж) – модель верхнего мира неолита. Поединок со зверем и «основной миф». Орнамент – образ организованного космоса. уроки (Женщина с рогом – опыт реконструкции культурных кодов).

Контрольная работа № 1.

Лекция 6. *Миф и художественная культура Древнего мира и античности.* Общие черты культур Древнего мира и античности. *Древний мир.* Общие черты цивилизаций Древнего мира. Роль архетипических

образов Мирового древа/Мировой горы и принципа воспроизведения природных форм в формировании образности искусства Древнего мира. Своеобразие культур отдельных регионов Древнего мира: Двуречье, Египет, Индия, культура Майи и Ацтеков. Пирамида – зиккурат – пирамида/жертвенник индейцев (горизонтальный срез разных культур одной эпохи на базе архетипических комплексов).

Лекция 7. *Миф и художественная культура Древнего мира и античности (продолжение). Античность.* Общие типологические черты древнегреческой, эллинистической и древнеримской художественной культуры. Роль абстрактных форм в формировании метафорического языка искусства культур античности. Переходный характер крито-микенской культуры (модель лабиринта). Характеристика своеобразия культуры Древней Греции (модель монолита периптера), эллинизма (модель перистильного двора) и Древнего Рима (центрическая модель Пантеона).

Лекция 8. *Мировые религии и художественная культура Средних веков.* Общая характеристика черт культур, базирующихся на религиозных представлениях о мире. *Средневековая Европа.* Христианской модель – общность черт восточного и западного христианства. Кредо восточного христианства (купольная базилика как модель трансцендентального мира – София Константинопольская). Динамическая модель западного христианства (от монастырской романской базилики как образа храма в «пустыне мира» к готическому храму как образу мира). Пример сравнения православного и западного храма на базе структурного анализа.

Лекция 9. *Мировые религии и художественная культура Средних веков (продолжение). Средневековый Восток.* Абстрактно-умозрительный характер эстетики ислама (комплекс Регистана в Самарканде как модель мусульманского рая). Энергичная дуальная модель мира – основа искусства Китая (моделирующая роль диады инь/янь в храме Неба и пейзаже «горы – воды»). Принцип «ваби» и стиль «одного угла» в японском миропонимании и искусстве (живопись, сад камней).

Лекция 10. *Культ эстетики и художественная культура Ренессанса.* Переходный характер культуры Ренессанса – ещё в лоне религиозной картины мира, но уже в предвосхищении реальности. «Земное небо» купола Санта Мария дель Фьоре – утопическая модель реальности. Специфика Возрождения Италии на базе гуманизма. Своеобразие Северного Возрождения на основе пантеизма.

Лекция 11. *Позитивистская модель мира в искусстве Нового времени.* Десакрализация культуры на основе научной пространственно-временной модели мира. Отказ от онтологической модели мира и её замена на художественную модель, реализуемую на территории искусства. Основные особенности *барочной* пространственно-временной модели как формы реализации стихийных основ натурфилософии (барочные ансамбли Бернини). Рационалистическое осмысление натурфилософии в пространственно-временной концепции *классицизма* (модель Версальского комплекса).

Лекция 12. *Позитивистская модель мира в искусстве Нового времени (продолжение)*. Модель двоемирия романтизма как ещё один способ осмысления реальности на основе частичной мифологизации картины мира. Активизация архетипических комплексов и выработка индивидуальной авторской символики (живопись К.Д. Фридриха). Диктат «форм жизни» в реализме. Формирование национальных моделей в пейзаже, жанровой живописи, исторической картине. Сравнительный анализ национальных моделей английского, французского и русского пейзажа. Фламандская, голландская, французская, английская и русская модель жанра. Мгновение импрессионизма – предел возможностей отображения реальности или зерно рождения новых перспектив.

Лекция 13. *От Логоса к мифам постмодернизма. Мифы художественной культуры конца XIX – начала XX веков*. Индивидуальная мифология постимпрессионистов (миф Ван Гога и Гогена). Постромантический миф символизма (М. Врубель). Возрождение в модерне модели «нижнего» мира на основе субъективности проживания пространственно-временных констант мира (пещера-храм А. Гауди).

Лекция 14. *От Логоса к мифам (продолжение)*. *Общая характеристика XX века*. Первая половина двадцатого века – время креаторских мифов модернизма (реальность К. Малевича), мифов тоталитаризма (Германия, СССР), мифов демократий (США), почвеннических национальных мифов (Центральная Америка).

Лекция 15. *От Логоса к мифам (продолжение)*. *Вторая половина XX века* – постмодернизм и модель мифологической хаотизации реальности (общая характеристика вывернутых наизнанку мифов постмодернизма). Плюсы и минусы мифологической реальности массового искусства и современных синтетических жанров. XX век в зеркале трёх наиболее востребованных временем национальных мифов: испанской мифологии разбитых зеркал смерти (П. Пикассо), французского гедонистического мифа радости (А. Матисс) и еврейского мифа жизни вопреки всему (М. Шагал).