

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Скопа В.А.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Барнаул, e-mail: skopa_va@uni-altai.ru

В век глобализации и мультикультурного взаимодействия необходимо формировать планетарное и толерантное мышление. 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. Целью школьных занятий по истории мировой художественной культуры является обретение учащимися общекультурной и общехудожественной компетентности. Эта система компетентностей как достаточная степень социализированности и инкультурированности выпускников школ будет во многом определять последующее развитие их самосознания и адекватного поведения в современной социальной и культурной среде. На основе проведенного эксперимента определены ключевые концептуальные положения, имеющие важное значение для преподавания курса «Мировая художественная культура»: необходимость эмоционально-ценностного отношения учителя к явлениям культуры и искусства; умение показывать различие и общность художественных образов курса как культурологический конструкт; важность сочетания комплексного понимания мировой культуры с детальным изучением отдельных памятников искусства того или иного народа; преодоление европоцентризма и демонстрация всей эйкумены художественного творчества народов Земли; синхронное изучение разных типов современной культуры и отечественной художественной культуры. В целом предмет МХК способствует систематизации знаний о культуре и искусстве, а также формирует внутреннюю гармонию подрастающего поколения.

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

FEATURES OF TEACHING THE COURSE OF WORLD ARTISTIC CULTURE: METHODOLOGICAL ASPECT

Skopa V.A.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: skopa_va@uni-altai.ru

In the age of globalization and multicultural interaction, it is necessary to form planetary and tolerant thinking. Culture is a multifaceted, holistic and historically changing way of being people. Artistic culture, along with material and spiritual culture, is included in the structure of culture as an essential component of human existence. The purpose of school lessons on the history of world artistic culture is the acquisition by students of general cultural and general artistic competence. This system of competencies, as a sufficient degree of socialization and inculturation of school graduates, will largely determine the subsequent development of their self-awareness and adequate behavior in the modern social and cultural environment. On the basis of the experiment, the key conceptual provisions that are important for teaching the course "World Artistic Culture" are identified: the need for a teacher's emotional and value attitude to the phenomena of culture and art; the ability to show the difference and commonality of the artistic images of the course as a cultural construct; the importance of combining a comprehensive understanding of world culture with a detailed study of individual monuments of art of a particular people; overcoming Eurocentrism and demonstrating the entire ecumene of the artistic creativity of the peoples of the Earth; synchronous study of different types of modern culture and domestic artistic culture. In general, the subject of world artistic culture contributes to the systematization of knowledge about culture and art, and also forms the inner harmony of the younger generation.

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

Современная система российского образования претерпевает качественные изменения как на уровне общего школьного, так и на уровне высшего профессионального. Личностная ориентированность, заложенная в основу всей концепции образовательной политики, требует переосмысления идей гуманизма и гуманности, как фундаментальной основы

гуманитаризации и гуманизации, а вместе с тем разработки новых методов и подходов к образовательному процессу, учитывая мировую и отечественную практику.

Важнейшей составляющей педагогического процесса на сегодняшний день становится личностное взаимодействие учителя с учеником, их непосредственный контакт. Одним из важнейших направлений реформы образования является национальное и гражданское воспитание подрастающего поколения [1]. В этой связи педагог и его компетентность, его действия и поступки во многом будут определяющими в развитии личности ученика.

МХК – это предмет, целью которого является художественно-эстетическое развитие учащихся, и в этой связи учителям важно найти подход для формирования и развития личности и ее культуры, а вместе с тем создать условия для приобщения подростков к культуре и искусству, как важнейшему компоненту целостной гармонично развитой личности [1].

Культурологический подход в преподавании мировой художественной культуры в школе систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека [1].

Актуальность заявленной проблемы во многом обусловлена направленностью 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]. Во многом в соответствии с этим на уровне основного общего образования получил развитие учебно-методический модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Цель исследования – выявить основные концептуальные положения, лежащие в основе преподавания курса мировой художественной культуры, для формирования гармонично развитой личности как полноценного субъекта социальных отношений.

Материал и методы исследования

Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методы исследования:

- 1) выборочный анализ уроков мировой художественной культуры, что позволило целостно подойти к заявленной проблеме и увидеть положительные и отрицательные аспекты;
- 2) педагогическое наблюдение с целью выявления контактов «учитель - ученик», определения стилей педагогического воздействия;
- 3) анкетирование и интервьюирование педагогов и учащихся для формирования

репрезентативного материала с целью понимания важности и нужности предметной области;
4) контент-анализ полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного эксперимента мы пришли к ряду важнейших концептуальных положений, имеющих теоретико-методологическое значение для реализации курса «Мировая художественная культура».

Первая встреча учащихся с учителем мировой художественной культуры уже должна быть направлена на постижение того, что является необычайно увлекательным, интересным, очень важным в человеческой жизни и даже таинственным [3]. 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 [4]. Люди создавали искусство из века в век как образное средоточие своего опыта жизни, как «зеркало» – удвоение, смотрясь 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, было и будет всегда интересно человеку. Настоящее произведение искусства несет в себе огромный опыт сопереживания и понимания людей – и в этом его школа [5]. 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 [6]. 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» [7]. Поэтому современным учащимся, и прежде всего гуманитариям, курс мировой художественной культуры важен и весьма значим как с теоретической точки зрения, так и практико-ориентированной.

Первое концептуальное положение, лежащее в основе преподавания мировой художественной культуры – это эмоционально-ценностное отношение самого учителя к явлениям искусства, способное вызывать ответную реакцию детей. Скучный перечень стилей искусства и унылое описание «картинок» могут убить интерес к «сказу человека о человеке», к океану человекотворчества, не дать ощутить прелесть человеческих творений [8; 9].

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 [10]. 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. 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 [11]. 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 [9]. 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 [12]. 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 [11]. 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 [13].

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 [14]. 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 комплексного видения и осознания мировой культуры различных народов, регионов, эпох с детальным конкретным изучением памятников искусства отдельных народов, 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 [15]. Образное изучение культурного достояния будет способствовать не только культурному обогащению учеников и выполнению учебной программы, но и целостному приобщению подростков к «прекрасному», формированию в них эстетики и красоты.

Пятое основание преподавания курса охватывает несколько взаимосвязанных положений. Это преодоление европоцентризма и демонстрация всей эйкумены художественного творчества народов Земли. По большому счету это логически последовательное представление периодов развития художественной культуры и ее синхронизация творческой деятельности разных народов, что будет способствовать комплексному пониманию художественно-исторических процессов [16]. 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 персотаджикским поэтом Омаром Хаямом, который был знаменит своими четверостишиями – «рубайи», 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 [17].

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 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 доминантой 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 [15]. 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 [18].

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 [8; 19].

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 смотром 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 [6; 11; 15]. Так, например, культурные формы 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;
- умение видеть специфику художественного образа и его значения;
- понимание человеческих отношений;
- способности уважительного, толерантного отношения к ценностям культуры разных народов;
- понимание закономерности развития художественной культуры;
- художественный вкус, отличающий «псевдоискусство» от подлинных художественных ценностей.

Заключение

Применение выше обозначенных концептуальных положений в преподавании курса МХК существенно оптимизирует процесс изучения художественной культуры, повысит интерес, а вместе с тем и знаниевый компонент у учащихся. Итоговой целью школьных занятий по истории мировой художественной культуры является обретение школьниками 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.

Список литературы

1. Шкарлупина Г.Д. Методика преподавания предметов культурологического цикла. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 252 с.
2. Антипьев А.Г., Захаров Н.Н., Маркова Ю.В. Жизненные и духовно-нравственные ценности современного студенчества (по материалам социологического исследования). Пермь, 2014. 214 с.
3. Себар Т.В. Концептуальные проблемы методики преподавания эстетических дисциплин // Искусство в школе. № 3. 2014. С. 90–95.
4. Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Роль предмета «Мировая художественная культура» в гуманизации педагогического образования. Уфа, 2013. 104 с.
5. Садохин А.П. История мировой культуры: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2016. 975 с.
6. Медкова Е.С. Искусствоведческие методики в преподавании МХК. М., 2016. 152 с.
7. Жукова Е.Д. Формирование педагогической культуры учителя в процессе изучения мировой художественной культуры: дис... канд. пед. наук. Оренбург: ОГПУ, 2000. 151 с.
8. Арнольдов А.М. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М., 1992. 237 с.
9. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 96 с.
10. Вашкявичюс С.С., Завбулис Г.Г. Роль искусств в развитии личности // Советская педагогика. 1990. № 7-8. С. 33-37.
11. Бенин В.Л. Педагогическая культурология: курс лекций: учеб. пособие. Уфа, 2014. 515 с.
12. Мелик-Пашаев А.А. Обсуждение проекта Концепции образовательной области «Искусство» // Искусство в школе. 2013. № 3. С. 3-12.
13. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 608 с.
14. Махов Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия «старого» и «нового» искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической парадигмы; теория. М., 2016. 456 с.
15. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: пособие для учителя. М., 2015. 93 с.
16. Горелов А. А. История мировой культуры: Учебное пособие. М.: Флинта, 2016. 512 с.
17. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов творческой деятельности // Завуч. 2014. №1. С. 105-107.
18. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
19. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1994. 160 с.