

УДК 372.87

Л. Н. Якина

Екатеринбург, Россия

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурологический подход в МХК, культурологическая модель преподавания, художественная культура в контексте культуры, интеграция содержания, технология интегративного преподавания МХК.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен культурологический подход в преподавании МХК, представлена культурологическая модель обучения гуманитарно-эстетической дисциплине, очерчены содержание уровней интеграции в МХК, технология и методы образовательной деятельности в данной модели обучения.

L. N. Yakina

Yekaterinburg, Russia

CULTURAL MODEL OF TEACHING WORLD ART CULTURE IN SCHOOL

KEY WORDS: cultural approach to the World Art Culture, cultural model of teaching, art culture in the context of culture, the integration of content, technology integrative teaching.

ABSTRACT: The article is devoted to cultural approach in teaching World Art Culture considered, cultural model of studies Humanities and Aesthetic discipline presented, the content of levels integration, technology and methods of educational activity outlined.

В современной педагогической гуманистической концепции, которая определяет главной целью образования реализацию и самореализацию личностного потенциала, одна из его функций – это трансляция культуры и подготовка учащихся к ее воспроизводству. Содержательной основой образования становится культура – ценности и осмысленные знания, представления, получившие отражение в искусстве, религии, традициях и человеческом опыте [5; 9].

Однако процессы культурологизации образования часто носят поверхностный характер, в условиях традиционной системы обучения присутствует узкое понимание культурологического подхода – сведение до культурологического аспекта, принципа культуроцентричности, что говорит о недостаточности его методологи-

ческих обоснований и неполноте использования возможностей в этой сфере.

В педагогических работах, исследованиях прикладной культурологии, философии образования акцентируется необходимость целостного понимания культурологического подхода в педагогике, когда целью образования, как «духовного производства», является становление человека [4; 11; 12].

Особое значение в современной ситуации имеет определение сущности культурологического подхода как метанаучного основания в гуманитарном образовании и аксиологических науках, изучаемых в школе. Это связано с тем, что культурология подводит всеобщие основания в познании человеком себя и мира путем присвоения личностью значений и ценностей,

закрепленных в культуре, и, потому, сопоставима по своей роли с философией.

Мы опираемся на теорию метанаучной трансдисциплинарной трансдукции В. А. Канке и его представления о метанаучном подходе, когда первостепенным является концептуальное устройство современных теорий, которые реализуют определенные формы перехода от одних концептов к другим. Принципы, положения и идеи культурологического подхода в образовании могут стать трансдисциплинарной матрицей в моделировании учебных курсов и программ, разработке технологий гуманитарного образования, направленных на развитие субъекта культуры.

Рассматривая культурологический подход целостно, как метанаучный в образовании, благодаря всепроникающему характеру культуры, мы понимаем его сущность и специфику в антропоцентричности – центральности человека в образовательном процессе и универсальном ракурсе рассмотрения явлений действительности – «ментальном измерении» [4]., где приоритетное значение отдается изучению культуры и человека. Ключевые характеристики педагогического процесса на основе культурологического подхода в гуманитарном образовании – это мировоззренческая направленность (целеполагание), интегративность (содержание), диалогичность (методический компонент), рефлексивность (результативно-оценочный компонент).

Общие рассуждения о философии и философии науки должны дополняться экскурсами в концептуальные особенности отдельных наук (В. А. Канке), соответственно в образовании необходимо выявить потенциал философско-культурологического знания, культурологического подхода в каждой предметной области познания.

«Культурологическая оптика» способна обновить преподавание гуманитарных дисциплин и привести в соответствие с современными представлениями о куль-

туре, связанными с духовным развитием человека и общества. Например, это углубленное прочтение специально отобранных текстов – литературы, произведений искусства, исторического контекста художественной культуры, текстов культуры; установление взаимовлияний текстов-высказываний, диалогичности текстов и образов – основных носителей смысла, взаимосвязей сфер культуры и областей познания в отношении человека.

Культурологический подход в преподавании гуманитарно-эстетической дисциплины МХК мы трактуем, исходя из потребностей субъекта, как единство методологических принципов, методов и форм реализации интегративного содержания (искусство, литература, мировая художественная культура, история, элементы культурологического знания), в изучении материала особого свойства – эмоционально-образного, уникально-всеобщего с позиции человека, через углубленное постижение художественной культуры в контексте культуры конкретной эпохи и диалоге культур в вертикальных и горизонтальных взаимосвязях явлений. Образовательный процесс ориентирован на усиление его ценностно-смыслового аспекта и активизацию личностного действия учащихся.

Покажем особенности реализации культурологического подхода как метанаучного (общепедагогического) в преподавании гуманитарно-эстетической дисциплины «сквозь призму» культурных значений, раскрывая указанные характеристики педагогического процесса в модели обучения, используя ее как аппарат для преподавания МХК, уяснения структуры и возможностей данного вида обучения. Необходимость моделирования связана с общим методом научного познания, психолого-педагогическими особенностями постижения художественного и разработкой технологии МХК в русле культурологического подхода. Модель обучения – это методическая система, комплекс закономер-

ностей взаимосвязанной деятельности субъектов.

Культурологическая модель МХК представляет собой обобщенный мыслительный образ процесса обучения, который отражает в единстве функции, структуру, способы организации, формы, технологию и результаты деятельности, согласно поставленным целям развития субъекта, способного воспринимать, понимать и обобщать значения художественно-эстетически осмысленного опыта, закрепленного в искусстве. Сила искусства заключается в способности «заставлять ... интериоризировать художественные идеи в личной форме». [1] «Погружение в культуру» возвращает искусство в смысловой контекст, что важно для формирования целостной картины мира.

Методический комплекс закономерностей деятельности преподавателя и учащегося в изучении МХК определяется аксиологической природой и изначальной целостностью учебного материала; характеристиками процесса обучения на основе культурологического подхода: мировоззренческой направленностью, интегративностью, диалогичностью, рефлексивностью.

Целью и результатом эмоционально-интеллектуального действия выявления в уникальном и конкретном содержании художественной культуры и культуры существенного объединяющего их общего свойства является новый образ на основе индивидуального опыта учащегося. Обучение неразрывно с воспитанием, развитием художественного мышления и вкуса, нравственных критериев, пониманием стилевой целесообразности.

Специфику гуманитарно-эстетической дисциплины МХК необходимо рассматривать, исходя из положения о том, что содержание образования должно быть изоморфно человеческой культуре (В. В. Краевский). С позиции культурологического подхода содержание должно

включать репрезентативные элементы культуры прошлого и настоящего, опыт познавательной, творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений в личностной форме.

Интеграция содержания МХК требует выявления многообразных связей элементов текстов культуры, «взаимосодействия» частей сложной социально-культурной системы (М. С. Каган). Педагогически обоснованные системообразующие связи – это приоритет духовно-нравственного и творческого развития учащихся, мировоззренческий аспект изучения МХК. Основными интегрирующими факторами являются художественный образ и текст – универсальные категории художественной и мыслительной деятельности, язык различных искусств, жанров и стилей.

Интегративное содержание МХК и его освоение следует организовать по принципу «резонансности» (лат. *resono* – откликаюсь). Выделение ключевой идеи, замысла, основных конфликтов, проблемы, противоречий, затронутых в произведениях и текстах культуры эпохи, основано на принципе «стержнезации» значений для объединения содержания [14].

В культурологической модели изучения МХК нами выделяются три уровня интеграции содержания, восполнения взаимосвязанности его элементов – это предметная интеграция (межхудожественные связи – музыка, изобразительное искусство, архитектура); межпредметная интеграция содержания родственных гуманитарно-эстетических дисциплин (искусство, литература, мировая художественная культура, история); междисциплинарная интеграция в культурологическом аспекте. Содержание МХК, с возрастом ценностно-смысловой насыщенности, структурировано по разнотипности связей основных элементов в движении к целостности – это полихудожественная, контекстная и культурологическая интеграция.

Полихудожественная интеграция содержания МХК – взаимодействие искусств, явлений единой образной природы. Дидактический принцип полихудожественности на уровне предметной интеграции (искусство) раскрыт как взаимосвязанность видов искусства, объединенных ключевым понятием «художественная образность» (специфическая природа и способ осмысления действительности). Созвучие содержания произведений разных видов искусств становится принципом интеграции как условие целостного личностного развития. Главным объектом изучения являются искусство «на высшей точке активности» (Ю. М. Лотман), художественное произведение как модель Мироздания, способное отразить мировидение эпохи; синтез искусств, взаимосвязи между явлениями и целостный характер мира искусства; его роль в культуре. Например, осмысление синтеза видов искусства внутри стилистического направления, «слияния» в одну систему литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектуры эпохи способствует развитию восприятия учащихся, пониманию особенностей художественно-образного языка и обобщению материала в необходимости закрепить представления в собственном значимом образе. Это связано с характеристиками художественного образа (оформленность элементов в целостное единство, потенциальная переводимость содержания образа в другие языковые системы, диалогичность, многозначность), его интегративной сущностью. Поскольку важнейшие свойства образа и текста – открытость, разомкнутость смыслов в культуру, изучение осуществляется в культурно-историческом контексте.

Контекстная интеграция содержания МХК на уровне межпредметного взаимодействия осуществляется на принципе историзма – осмыслении явлений в культурно-исторической среде, в которой искусство и художественные явления об-

ретают жизненные «жорни и почву», усложняются взаимосвязи элементов содержания. Стержневым понятием, группирующим содержание, является историко-художественный стиль, где универсальное и уникальное находятся во взаимосвязи, проявлено взаимовлияние сфер художественной культуры. Искусство предстает как осмысление основной идеи и ценностей культуры эпохи с помощью проблемного принципа в изучении МХК (механизм интеграции – «стягивание»). Методический принцип контекстной интеграции основан на явлении эстетической «резонансности» среды урока искусства – многоголосии образов и текстов художественной культуры эпохи через эстетическое отношение учащихся, включая различные виды искусства, произведения литературы, сферы художественной культуры в жизненных взаимосвязях (мифология, философские, религиозные взгляды и представления, исторические и биографические факты, социальное звучание явлений, культурные связи, жизнь произведения в современности). Эстетическая «резонансность» как механизм интеграции усиливает звучание голосов, значений, преодолевая однозначность и монологизм, придает целостность содержанию. Применение механизма синхронизации (греч. *synchronos* – одновременный) увеличивает потенциал восприятия произведения искусства во взаимодействии жизненных связей. Речь идет о познании способа мировидения, «умонастроения» эпохи [3], что активизирует понимание через возвращение искусства в жизненную среду. Например, в тематическом блоке «Художественная культура Древнего Рима» изучаются мифология, скульптура, архитектура, литература, театр, история, философская мысль как способ мировидения в определенную культурно-историческую эпоху.

Объектом изучения являются ведущие художественные стили и жанры как важнейшие формы видения мира, язык ав-

тора, язык жанра, направления, национальный язык, отражающие движение культурно-исторического процесса на основе типологического подхода, с использованием горизонтальной и вертикальной интеграции, в наращивании смысла, воздействуя на учащихся.

Контекстная интеграция содержания показывает возможности МХК в понимании универсалий культуры эпохи, отраженных в художественном творчестве, закономерностей историко-культурного процесса, причинно-следственных связей явлений, противоречий – так создается целостный художественный образ эпохи. Диалогичность познания формирует ценностное отношение к явлениям, понимание. Например, рассматриваются «вечные» темы и образы, сквозные мотивы и символы в искусстве и культуре.

Культурологическая интеграция обладает наибольшей значимостью для позитивного личностного изменения, трансформации содержания в новое качественное состояние. Ее содержанием является искусство, осмысливание взаимосвязей явлений художественной культуры эпохи и противоречий при «погружении» в культуру, преодолевая замкнутость в диалоге, чем достигается многогранность и целостность видения мира учащимися. В интегративном содержании особую роль играет понимание закономерностей, причинности, взаимообусловленности явлений, пласт духовного развития человечества. Через универсалии культуры складывается образ мира в сложной и глубокой перспективе целого. Возможен анализ любой сферы социальной и психической жизни через системообразующие культурологические понятия, такие, как культурные образцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни [8].

Культурологическую интеграцию отличает принцип и механизм отбора и построения содержания МХК – смысловая «резонансность», или «встреча» – диало-

гические отношения сознаний, личностей, эпох [2] культура как диалог в «вопросоответности» [3] в направленности к смыслу бытия. Использование принципов эстетической и смысловой «резонансности» содержания отвечает потребности расширения культурного опыта учащихся, возрастает роль ценностно-смыслового и мировоззренческого аспектов на уроках МХК. Механизмы интеграции содержания МХК – это «стержнезация», синхронизация, «стягивание».

Основным методическим инструментом является «стержнезация», которая определяется нами как ведущая идея культуры эпохи, пронизывающая и связывающая все элементы в целостность за счет взаимопереходов и взаимодополнений – так воссоздается смысловое поле текста культуры. Направляющим «стержнем» становится мировоззренческий синтез, поскольку основная цель образования в этой парадигме – воспитание субъекта культуры, способного к пониманию, обобщению, рефлексии.

Объектом изучения культурологической интеграции содержания МХК являются взаимосвязи искусства и явлений художественной культуры как важнейшей сферы духовной культуры, «точки пересечения» смыслов, образ мира через оппозиционные пары, философские модели отношения, выражающие ее главные ценности (ментальность, система истины и знания, философия и мировоззрение, религия и образец «святости», представления о правом и должном, формы словесности и искусства, права, законы, доминирующие формы социальных отношений, экономическая и политическая организация, тип личности со свойственным ему менталитетом и поведением).

Видение полноты смыслов культуры реализуется в содержательном диалоге культур – «взаимной рефлексии», «духовном сопряжении» [3]. Интегрирующим фактором личностного плана является вне-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

временной компонент смыслов – «вечные проблемы» бытия, сквозные для гуманитарно-эстетических дисциплин (мировоззренческий синтез, идеалы, ценности). Например, тематический блок «Художественная культура первобытного мира» включает изучение этапов развития культуры и синкретического характера искусства, отношений Человек – Природа, теорий генезиса искусства (функции), первобытных верований (магия, анимизм, тотемизм), мифа, мегалитических построек, текстов Э. Тайлора и Д. Фрезера («срез культуры»), артефактов в коллекциях музеев, осмысление значения изучения и сохранения памятников культуры.

В создании педагогической технологии интегративного преподавания МХК мы опирались на идеи культурологического образования, которые объединяет понимание того, что развитие образования связано с интеграцией в культуру, а приобретение знаний, представлений, опыта происходит в общении личностей, текстов, эпох.

Этапы освоения интегративного содержания МХК соотносимы со структурой познания эстетического мира художественной культуры, основанного на чувстве, интуиции, творческом переосмыслении личностью – это восприятие, осмысление, объяснение, обобщение, рефлексия, творческое выражение. Алгоритм технологии интегративного преподавания МХК в культурологической модели обучения на этапах освоения содержания выглядит следующим образом: организация эмоционально-чувственного восприятия образа и текста, формулирование проблемных и «продвигающих» вопросов, стратегия открытых вопросов учителя, аргументация учащихся, парафраз, полилог, дискуссия, метадиалог, творческое выражение.

Проблемное изучение присутствует на всех этапах освоения МХК, проблема «пронизывает» разнородное содержание, «скрепляет» элементы целого, выделяет

существенное в характеристиках объекта познания.

На этапах осмысления, объяснения, обобщения и рефлексии для индивидуализации, переноса значений и личностной трансформации содержания учащимися наибольшую ценность представляют взаимоперепрекции и сопоставления образов, текстов, высказываний.

Рождение нового образа и текста всегда связано с потребностью личности выразиться, способностью «креативной личности» к творчеству [1]. На этапах рефлексии (размышление, присвоение) и творческого выражения (трансформация, переосмысление) творческие задания входят в технологию как обязательная форма самостоятельной работы учащихся, в которой проявляется личностное отношение к изучаемому материалу, позволяя оценить динамику развития учащихся на уроках МХК (принцип диалогичности – осмысление образа и текста через другой образ и текст). Разработка и выполнение творческих заданий зависят от опыта учителя в интегративном обучении и уровня подготовки учащихся, специфики изучаемого материала (модули «Изобразительное искусство – литература – музыка», «Музыка – живопись», «Музыка – литература», «Жанр искусства», «Направление в искусстве», «Художественный стиль»; «Искусство – связи действительности – «ментальное измерение» культуры», «Личность – искусство – культура»).

На этапах обобщения, рефлексии и творческого выражения выполнение заданий предполагает воссоздание облика пространственно-хронологически очерченной культуры эпохи (описание, конструирование), где прочитывается место и роль человека в системе философских отношений. Значение творческих заданий велико для процесса индивидуализации содержания и ценностного присвоения смыслов культуры, зафиксированных в художественной

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

культуре, открытых для интерпретации в культурологическом преподавании МХК.

Культурологическая модель обучения предполагает обогащение преподавания МХК методами культурологии. Это семиотический метод, символическое прочтение; «набрасывание» значений, толкование – герменевтический метод; элементы структурного анализа-синтеза, который предполагает выделение универсальных символических моделей, архетипов, мифологем, культурных кодов, обеспечивающих семантическую «сшивку» содержания внутри предмета и на межпредметном уровне; ценностный анализ; метод реконструирования облика культуры эпохи, образа мира. Для понимания феноменов

культуры важно изучение сквозных тем «по спирали» с усложнением проблематики, освоением средств художественного языка. Овладение этими методами познания способствует изучению культуры и социального мира в многоаспектности и целостности.

Культурологический подход в преподавании гуманитарно-эстетических дисциплин представляет собой перспективную стратегию. Достижение целей образования и определение возможностей культурологических моделей обучения и воспитания, в которых остро нуждается современная технократическая школа, связано с развитием педагогической культурологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ариарский М. А. Прикладная культурология / Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств – СПб., 2001. [Электронный ресурс]. URL: <http://refrend.ru/415531.html> (Дата обращения 15.01.2015)
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. – М. : Искусство, 1979. 424 с.
3. Библер В. С. Школа диалога культур: основные программы / В. С. Библер. – Кемерово : Алеф, 1992. 96 с.
4. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века : учеб. пособие для самообразования. – 2-е изд., перераб.и доп. – М. : Пед. о-во России, 2002. – 512 с.
5. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2001. 192 с.
6. Канке В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для магистров– М. : ЮРАЙТ, 2014. – С. 8–52.
7. Краевский, В. В. Содержание образования: вперед к прошлому. – М. : Педагогическое общество России, 2001. 35 с.
8. Крылова Н. Б. Культурология образования. – М. : Народное образование, 2000. 272 с.
9. Лернер И. Я. Развивающее обучение с дидактических позиций [Электронный ресурс] // Педагогика. – 1996. – № 2. Режим доступа: <http://vashabnp.info/publ/3-1-0-237> (Дата обращения 15.01.2015)
10. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб. : Искусство-СПб, 2000. 704 с.
11. Мурзина И.Я. Культурологическое образование сегодня: необходимо или достаточно// Современные проблемы науки и образования.2014. №6. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.science-education.ru/120-16602>(Дата обращения 15.01.2015)
12. Флиер А. Я. Современная культурология: проблемы, возможности, задачи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.culturalnet.ru/main/getfile/1579> (Дата обращения 15.01.2015)
13. Чапаев, Н. К. Структура и содержание теоретико-методологического обеспечения педагогической интеграции: дис. ... д-ра пед. наук. – Екатеринбург, РГППУ, 1998. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mark5.ru/32/9140/index1.1.html> (Дата обращения 15.01.2015)