Новое в изучении мировой художественной культуры в старших классах гуманитарного профиля

Т.И. Ерохина

Курс «мировая художественная культура» в современной общеобразовательной школе является необходимым звеном гуманитарной подготовки учащихся. Изучение истории мировой художественной культуры не только способствует эстетическому воспитанию, но и позволяет выработать комплексный подход к анализу явлений современной действительности в целом.

Особенно актуален этот вопрос в связи со сложившейся тенденцией перехода многих школ на профильное образование в старших классах. Стремление школ создать условия для более качественного и углублённого изучения отдельных предметов, позволяя учащимся определиться с выбором будущей специальности ещё за школьной партой и подготовиться к поступлению в соответствующие вузы, заслуживает одобрения.

Но, с другой стороны, сложившаяся в современной практике ситуация с переходом на профильное обучение выявляет ряд проблем.

Прежде всего, профильные классы набираются на конкурсной основе, предполагающей отбор учащихся из разных классов и даже школ. Достоинства такого подхода очевидны, но, к сожалению, у него есть и недостатки. В частности, учителю приходится сталкиваться с несовпадением программ обучения, поскольку на сегодняшний день школы остаются свободными в определении целесообразности изучения мировой художественной культуры. Этим и объясняется существенно разный уровень знаний и навыков школьников, изучающих МХК с 5 класса, и учащихся, чьи знания ограничены курсом «Истории искусства», изучаемом в 8 классе. Кроме того, курс мировой художественной культуры изначально ориентирован на вариативность программ, которая объясняется авторскими концепциями курса, что также влияет на объём и глубину знаний учащихся по данному предмету.

Уровень подготовки, с которой школьники приходят в старшие классы, – не единственная проблема, решаемая учителем мировой художественной культуры. К сожалению, количество часов, выделяемых на МХК в старших классах, невелико. Традиционно курс рассчитан на 68 часов (соответственно по 34 часа в 10 и 11 классах), что соответствует 1 часу в неделю. Естественно, перед учителем встаёт очень сложная проблема: «уместить» в 68 часов теоретические и исторические вопросы мировой художественной культуры, учитывая, что хронологический рамки предмета – от истории культуры первобытности до истории культуры ХХ века.

Но именно в этом случае профильная подготовка, а точнее – гуманитарный профиль класса способствует решению ряда проблем.

Гуманитарный класс изначально ориентирован на детей, чей интерес связан, в числе прочего, с изучением мировой художественной культуры. Углублённое изучение истории, литературы, иностранного языка (а в идеале – к 10 классу учащиеся должны обладать достаточно обширными знаниями по изобразительному искусству и музыке) позволяет учителю МХК более чётко и рационально распределить материал уроков.

Ряд предложенных ниже рекомендаций основан на личном опыте автора, который в течение 5 лет работает учителем мировой художественной культуры в педагогическом классе средней школы No43 г.Ярославля. Учитывается также многолетний опыт работы преподавателей кафедры культурологии ЯГПУ как в вузах, так и в средних общеобразовательных школах г.Ярославля.

Прежде всего, необходимо оговорить специфику программы1, по которой работает автор.

Программа имеет следующие структурные особенности. Она рассчитана на приобщение учащихся к особенностям университетского образования: спаренные уроки (подобно университетским занятиям), которые проводятся один раз в две недели. Данная практика имеет свои очевидные минусы: нет достаточно тесного контакта учителя с учениками, планирование тем соотносится с парными занятиями, предполагается достаточно объёмное домашнее задание как закрепляющего, так зачастую и опережающего характера.

Поэтому автор считает, что условием наиболее плодотворной работы становится ориентация программы на выявление типологических характеристик мировой художественной культуры, на формирование целостного и многогранного видения истории мировой художественной культуры. Курс выстроен по проблемному, а не монографическому принципу. Основу курса составляют лекционные и практические занятия, которые включают изучение и освоение теоретического и исторического материала по МХК, сравнительный анализ, обобщение, проведение исследований. В рамках курса также используются нестандартные формы проведения уроков: игры, диспуты, очные и заочные экскурсии; предполагаются индивидуальные и вариативные творческие задания, написание рефератов и исследовательских работ.

Опыт работы убеждает в позитивности подобной практики.

Помимо знакомства и адаптации школьников к вузовской системе, большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Проверка домашнего задания, в отличие от распространённой при работе в старших классах практики, становится неотъемлемой частью каждого урока. Она рассчитана на опрос значительной части класса и позволяет, таким образом, закрепить и обобщить материал. Одновременно учащимся рекомендуется на уроке вносить изменения, исправления, дополнения в домашние задания, что активизирует учеников и одновременно становится стимулом для получения дополнительных оценок за работу дома и в классе.

Кроме того, домашнее задание может стать частью объяснения нового материала на уроке, что позволяет разнообразить формы деятельности учащихся, способствует развитию нестандартного мышления и творческих способностей.

Например, на тему «Возрождение» в программе отводится 6 часов. Учитывая парный принцип планирования занятий, предлагаем следующий вариант распределения материала и домашних заданий. Первый час предполагает лекционную форму работы с элементами беседы.

Привлекаются знания учащихся по средневековой культуре, формулируются основные категории и принципы художественной культуры Возрождения: исторический контекст эпохи, понятие Ренессанса, представление о мире, научность, антропоцентризм, концепция личности, гармония и противоречивость. Второй час предполагает обращение к искусству Возрождения. Этот урок способствует практическому освоению полученных знаний, поскольку анализ произведений живописи художников Ренессанса строится на соотношении теоретического материала первого урока с его практическим воплощением в произведениях искусства. В классе анализируются произведения Джотто (переход от средневековья к Возрождению) и Боттичелли (эстетические идеалы и черты стиля художника).

Домашнее задание предполагает работу по вариантам. Для анализа выбираются следующие произведения: «Тайная вечеря» и «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Сикстинская мадонна» и «Афинская школа» Рафаэля, «Сотворение Адама» Микеланджело. Выбор этих произведений объясняется не только доступностью репродукций и известностью произведений, которые стали символом эпохи Возрождения. Анализируются произведения разных жанров (портрет, религиозный сюжет, исторический сюжет), одновременно появляется возможность говорить о специфике мировидения каждого художника, сравнивая трактовку религиозных сюжетов. План анализа даётся общий для всех вариантов: опираясь на лекционный материал, определить, какие понятия и черты Ренессанса воплотились в данных произведениях живописи. Обосновать свою точку зрения.

Проверке домашнего задания посвящается весь следующий урок (третий час). Таким образом, происходит закрепление материала, одновременно определяются основные черты образа человека в живописи Ренессанса: идеализация и индивидуализация, человек и природа, религиозные и светские образы, отражение мировоззрения эпохи и авторской индивидуальности.

Четвёртый урок посвящается скульптуре Возрождения. Этот урок предполагает форму диспута или диалога (в зависимости от уровня подготовки учащихся) и строится на анализе и сопоставлении образа Давида в скульптурах Вероккио, Донателло и Микеланджело. Ученикам предлагается интерпретировать образ Давида, сравнить и выявить специфику каждой скульптуры. Темой диспута может стать вопрос: «Какой из предложенных образов Давида в наибольшей степени выражает мировоззрение Возрождения?» Учитель должен обратить внимание на следование античным традициям в скульптуре Возрождения, а также на невозможность дать однозначный ответ на поставленный вопрос, поскольку каждая из скульптур соответствует своему этапу Возрождения и выражает гармонию (Донателло) и драматизм (Микеланджело) творчества каждого художника.

Домашнее задание после этих уроков будет носить опережающий характер. Задание снова распределяется по вариантам. Для анализа предлагаются следующие произведения: «Мадонна с младенцем» и «Страшный суд» Мемлинга; «Зима. Охотники на снегу» и «Слепые» Брейгеля Старшего; «Воз сена» и «Сад земных наслаждений» Босха, автопортреты Дюрера (в зависимости от уровня подготовки класса возможно сокращение количества произведений искусства – по одному произведению каждого из авторов). План задания остаётся прежним: отражение идей и принципов Возрождения. Задание носит провокационный характер: школьникам предлагается определить, что, по их мнению, соответствует мировоззрению эпохи Возрождения, а что – нет.

Проверке домашнего задания посвящается пятый урок темы, таким образом, анализ домашнего задания становится основой для объяснения нового материала: «Своеобразие искусства Северного Возрождения». Сопоставительный анализ произведений художников Северного Возрождения с уже известными произведениями художников итальянского Ренессанса позволяет учащимся прийти к выводу о соотношении религиозного и светского начал, о специфике образа человека в живописи, о преемственности по отношению к средневековому искусству (актуализируются знания о готике), о национальных традициях Северного Возрождения.

Подведением итогов становится шестой, завершающий урок, на котором рассматривается роль реформации в истории мировой культуры, а также подводятся итоги, обобщается материал темы «Возрождение».

Домашнее задание состоит из двух частей. Первая – творческая работа учащихся: сочинение на тему «Иисус Христос в итальянском и северном Ренессансе». Учитель рекомендует школьникам обратиться к сравнительному анализу следующих произведений: «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и «Несение креста» И.Босха или: «Пьета (Оплакивание)» Боттичелли и «Изенгеймский алтарь (Распятие. Снятие с креста)» Грюневальда. Учащиеся должны обосновать свою точку зрения и выразить своё восприятие полотен.

Вторая часть задания – подготовка к контрольной работе (возможно, тестированию) по теме «Возрождение».

(Оговоримся, что, несмотря на вариативность домашних заданий, контрольная работа предполагает знание всего материала. Поэтому во время проверки домашних заданий учащиеся ведут записи в тетрадях.) Обратим внимание ещё на одну важную составляющую плодотворной гуманитарной подготовки учащихся. Поскольку одна из целей курса – содействие профессиональной ориентации гуманитарно одарённых учащихся, задачи, которые ставит перед собой автор данной программы, – развитие первичных навыков научного исследования: научного поиска, отбора, анализа и обобщения материала.

В связи с этим более полному освоению курса будет способствовать участие школьников в олимпиадах по МХК, выполнение научных работ, представляемых на Всероссийскую научную конференцию школьников «Открытие»; участие школьников в работе кружка (факультатива) по МХК, итогом которого могут быть научно-исследовательские работы, рефераты, творческие отчёты; привлечение для проведения занятий или творческих встреч преподавателей, студентов вузов, работников музеев, библиотек и т.д.; посещение выставок, экспозиций, театральных постановок и т.п.

Безусловно, не все гуманитарно одарённые дети склонны к исследовательской аналитической деятельности, тем не менее, вся система заданий курса направлена на развитие навыков интерпретации художественных произведений, на формирование аналитического и ассоциативного мышления в области художественной культуры, что обязательно предполагает те или иные формы научно-исследовательской деятельности учащихся.

Особое внимание хотелось бы обратить на возможное участие школьников во Всероссийской научной конференции школьников «Открытие», проводимой на базе Провинциального колледжа г. Ярославля. Участие в этой конференции ориентирует школьников на интеллектуальную деятельность и научное творчество, оно значительно повышает уровень подготовки, способствует их творческому и научному самовыражению.

Подготовка к этой конференции занимает в практике автора значительное место. В основном наибольшую заинтересованность к участию в конференции проявляют учащиеся 11-х классов, поскольку для них это является серьёзным шагом к подготовке и поступлению в вузы и может стать важным этапом достижения цели. Опыт показывает, что научное исследование школьников, прошедшее апробацию на конференции, становится частью творческого задания или темой собеседования при поступлении на гуманитарные специальности.

Тематика исследовательских работ предполагает конкретизацию поставленной проблемы и исходит из интересов учащихся, способностей и склонностей к научно-исследовательскому анализу, поэтому выбор темы предполагает равную степень активности как учителя, имеющего опыт и реально оценивающего способности школьника, так и ученика, которому необходимо определить сферу своих интересов.

После выбора темы необходимо помочь ученику сформулировать проблему исследования. К сожалению, большая часть детей склонна к реферативному изложению материала. Формулировка проблемы, автоматически влекущая за собой формулировку цели и задач исследования, поможет учащимся избежать самой распространённой и грубой ошибки: замены анализа предмета исследования описанием.

Опыт работы подтверждает, что наиболее выигрышными и интересными являются исследования, основанные на явлениях современной художественной культуры или на актуализации в современности проблем мировой художественной культуры. Это не означает отказа от тем, посвящённых истории художественной культуры, а лишь предполагает более тщательный выбор ракурса исследования.

За годы преподавательской деятельности в школе под руководством автора программы были подготовлены и апробированы в рамках всероссийских научных конференций школьников «Открытие» (1998-2003 гг.) исследовательские работы на темы «Роль и функции коллажа в искусстве кубизма», «Специфика образа Христа в живописи Северного Возрождения», «Символические функции слова и молчания в театре абсурда (Ионеско, Беккет)», «В.Цой: проблемы творческой личности», ««Странная дружба» Ван Гога и Гогена (проблемы корреляции творческих личностей)», «Криминализация телевидения и массовой культуры в целом» и др. Указанные доклады отмечены призовыми местами, ознакомиться с их текстами можно на сервере Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании департамента образования администрации Ярославской области: http:www.edu. yar.ru/russian/discover.

Научно-исследовательская деятельность учащихся может быть активно использована и в рамках школьного образования. Это связано с тем, что современная школьная программа предполагает возможность выбора МХК в качестве выпускного экзамена в 11 классе. По мнению автора, наиболее продуктивной является сдача экзамена в форме защиты реферата или исследовательской работы.

Данная форма предполагает не только более глубокое освоение материала, выбор и исследование определённых проблем, но и демонстрирует умение учащегося ориентироваться в материале, доказывать собственную точку зрения, аргументировать свой ответ, способствует выявлению научных и личностных качеств учащегося.

Таким образом, по мнению автора, к числу наиболее эффективных средств решения проблем преподавания мировой художественной культуры в старших классах гуманитарного профиля относятся: проблемный принцип изучения теории и истории мировой художественной культуры, учитывающий ориентацию учащихся на углублённое изучение предметов гуманитарного цикла; система домашних заданий, основанная на вариативном подходе и самостоятельной поисковой работе школьников; активное привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности.