

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАРАТИВНЫХ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

О. О. Грачёва

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
ул. Рабкоровская 17, Минск, Беларусь, 220007, buk@buk.by, pk@buk.by*

В статье рассматривается опыт преподавания общей и профессиональной педагогики в вузе культуры и искусств. Для студентов, обучающихся по творческим дисциплинам, получение специальности преподавателя искусства является дополнительным по отношению к основной профессии. Компаративный анализ произведений искусства позволяет пробудить интерес к педагогической проблематике. Насыщение лекционного материала иллюстрациями, почерпнутыми из разных видов искусств, помогает осуществлять опору на образное мышление студентов. В произведениях искусства выявляются педагогические смыслы, отмечается их нелинейные взаимосвязи с эстетическими и этическими характеристиками. Профессиональная педагогика искусства или артпедагогика представляет собой новый для отечественной системы образования предмет. Постигание его специфики невозможно без опоры на сравнение и сопоставление явлений различных видов художественного творчества. В статье приводятся виды творческих заданий, которые позволяют актуализировать креативный потенциал и профессиональные художественные навыки студентов.

Ключевые слова: педагогика; профессиональная педагогика искусства; компаративный анализ; образы детства; творческие задания.

USE OF COMPARATIVE ARTISTIC APPROACHES IN TEACHING GENERAL AND PROFESSIONAL PEDAGOGY

O. O. Gratcheva

*Belarusian state university of culture and arts,
Rabkorovskaya Str., 17, Minsk, Belarus, 220007, buk@buk.by, pk@buk.by*

The article discusses the experience of teaching general and professional pedagogy at the university of culture and arts. For students enrolled in creative disciplines, obtaining a specialty as an art teacher is additional to the main profession. Comparative analysis of works of art allows you to awaken interest in pedagogical issues. Saturation of the lecture material with illustrations drawn from different types of arts helps to rely on the imaginative thinking of students. Pedagogical meanings are revealed in works of art, their non-linear interconnections with aesthetic and ethical characteristics are noted. Professional art pedagogy or art pedagogy is a new subject for the national education system. Comprehension of its specificity is impossible without reliance on the comparison and juxtaposition of the phe-

nomena of various types of artistic creativity. The article describes the types of creative tasks that allow us to actualize the creative potential and professional artistic skills of students.

Keywords: pedagogy; professional art pedagogy; comparative analysis; images of childhood; creative tasks.

Получение педагогического образования является для студентов, обучающихся по творческим специальностям в Белорусском государственном университете культуры и искусств (далее – БГУКИ), вторым аспектом их профессиональной деятельности. Большинство молодых людей при поступлении видят себя в будущем актерами, режиссерами, хореографами, музыкантами, художниками и не представляют возможности и целесообразности вступления на путь преподавания спецдисциплин художественного профиля. Поэтому первая проблема преподавания педагогики в вузе культуры состоит в создании у студентов мотивации в изучении данной дисциплины.

Характерное для студентов БГУКИ образное мышление создает условия для использования в процессе преподавания элементов искусствоведческого анализа, основанного на сравнении и сопоставлении эстетических и иных гуманитарных смыслов, заложенных в произведениях искусства. В современном искусствоведении такой метод получил название компаративного анализа. Рассмотрим опыт применения элементов компаративного анализа произведений в процессе преподавания общей и профессиональной педагогики искусства, накопленный в БГУКИ.

Помимо чисто академических требований уже на вводной лекции по общей педагогике студентам предлагается анализ произведения искусства в сопоставлении искусствоведческих и педагогических позиций. Для этого мы выбрали небольшое полотно французской художницы Маргерит Жерар (1761–1837) «Счастье материнства или Первые шаги». На первый взгляд в этой сентиментальной работе очевидно прославление простых житейских радостей – материнской нежности и детской непосредственности. Однако даже тот факт, что полотно вполне профессионально написано женщиной, что для рубежа XVIII–XIX вв. совсем не характерно, дает возможность поговорить о сложном пути женщин к образованию вообще и профессиональному художественному образованию в частности. Далее обращаем внимание аудитории на ходунки, которыми пользуется ребенок, изображенный в центре композиции. Эту деталь можно трактовать как вещественное воплощение призыва Ж. Ж. Руссо «Дайте свободу младенцу», высказанное им в романе-трактате «Эмиль или о воспитании» (1762). По сравнению с теми малышами, которых матери или няни водят на пеленках, как на помочах, свобода передвижений ребенка, помещенно-

го в ходунки, несомненна. Правда, конструкция ходунков такова, что легко передвигаться в них можно только по гладкому паркету аристократического особняка. Тогда для нового сравнения вводим фрагмент офорта Рембрандта «В мастерской художника» (1646), где на втором плане видна женщина, играющая с малышом, вставленным в ходунки, и эти ходунки на колёсиках. У преподавателя возникает возможность указать на ментальную разницу европейской аристократии XVIII–XIX вв. и представителей голландского среднего класса XVII в., где в условиях старейшей буржуазной демократии формировалось новое понимание семьи и ее ценностей [1].

Призыв к студентам – учиться видеть в произведениях искусства их не только эстетические, но и педагогические смыслы – оказывает свое воздействие. Аудитория, как минимум, заинтригована.

В дальнейшем каждая слайдпрезентация, сопровождающая изложение учебного материала, насыщается высокохудожественными иллюстрациями, позволяющими акцентировать внимание на образной стороне понимания педагогических категорий и закономерностей. Например, понятие «воспитание» сопровождается демонстрацией произведений, созданных в широком историческом диапазоне: от семьи египетского фараона Эхнатона, до рисунка А. Ф. Пахомова «Прием в пионеры» (1953). Понятие «образование» иллюстрируют известные полотна Н. П. Богданова-Бельского и фотографии современных школьников с планшетами.

Иногда иллюстрации подбираются не по прямому смыслу, а по принципу «от противного». Например, закономерность взаимосвязи деятельности воспитателя и воспитанника иллюстрируется репродукцией картины И. П. Богданова «Новичок» (1893). Перед нами комната при сапожной мастерской, где трудятся принятые «в учение» подростки. Один из них, вероятно, испортил какой-то заказ, и мастер отчитывает мальчика. Но облик наставника, его поза и жест выдают не вполне трезвого болтуна, который явно паразитирует на своих подопечных. Понятно, что ни о каких позитивных последствиях данного процесса говорить не приходится.

Особое место в лекционном курсе занимает разработанный нами раздел «История педагогики в контексте истории мировой художественной культуры». Погружение в знакомые и незнакомые реалии эпох, отметивших эволюцию европейской культуры, позволяет студентам по-новому посмотреть на знакомые и незнакомые, но характерные произведения. Так, тексты, запечатлевшие трудности обучения иероглифической письменности, сочетаются с символикой детских образов Древнего Египта. Точные суждения философов Древней Греции вступают в противоречие с обобщенностью изображений детей в скульптуре и вазописи. Ху-

дожники-классицисты любят «взрослостью» изображаемых детей, а художники-романтики их «детскостью». Эмоционально воспринимают студенты ярко прозвучавшую в искусстве российских мастеров XIX в. тему вины взрослых перед детьми, у которых, по выражению А. П. Чехова, «в детстве ... не было детства» [3].

На семинарских занятиях, разбирая воздействие факторов формирования личности, студенты анализируют начало жизненного пути выбранных ими деятелей художественной культуры. Анализ взаимодействия наследственных, воспитанных и приобретенных в процессе обучения характеристик тех, кто сумел состояться в профессиональном искусстве, приводит студентов БГУКИ к выводу о необходимости осознанного педагогического руководства воспитанием художественно одаренных детей.

Процесс сопоставления образного и рационального осмысления педагогических явлений углубляется, когда студенты приступают к изучению профессиональной педагогики искусства. Прежде всего, мы обращаем внимание будущих артпедагогов на методологические и аксиологические особенности преподавания данного круга знаний, умений и навыков. На основе имеющегося у них собственного опыта постижения искусства студенты анализируют взаимосвязь эстетических и этических ценностей, сравнивают специфику рационального и художественно-образного освоения окружающей действительности [4].

Новым шагом в понимании взаимосвязи ментальных позиций и результатов творчества становится изучение разработанной нами типологии образов детства в искусстве [2]. Традиционные и культурно-инновационные образы являются элементами современного художественного процесса. Важно понимать, кого педагог видит в ребенке и «лепит» из него – самобытного интерпретатора исполняемых произведений, самоценную развивающуюся личность, ребенка-творца или уменьшенную и упрощенную модель взрослого, символ неясных ему, но внятных взрослой публике намеков и проблем.

Сопоставление произведений разных видов искусств позволяет менять эмоциональный фон лекции. Скажем, основные эстетические категории (прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного и т. д.) иллюстрируются вначале музыкальными фрагментами, подобранными в шутовском ключе. Затем репродукции шедевров изобразительного и кадры киноискусства помогают не только постичь масштаб обсуждаемой проблемы, но и самостоятельно увидеть еще один ее аспект. Студенты убеждаются, что к выдающимся произведениям применимы одновременно несколько категорий, в том числе амбивалентных. Например, мечтания Мишеньки Бальзамина в исполнении Георгия Вицына (фильм реж.

К. Н. Воинова, 1965) создают трагикомический эффект. А картина Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны» (1936) соединяет прекрасную живопись, образ ужасных событий и низменные по восприятию телесные элементы.

Типы учеников и учителей, в которых по-разному сочетаются креативные, интеллектуальные способности и социально-психологические характеристики прекрасно иллюстрируют кадры из фильма «Доживем до понедельника» (реж. С. И. Ростоцкий, 1968). Вопросы выявления и развития творческой индивидуальности отлично видны в популярном телевизионном конкурсе «Голос». Причем данная передача дает возможность сравнивать как продуктивные, педагогически грамотные действия наставников, так и грубые ошибки, являющиеся пример «непедагогического» поведения.

Своего рода инсайт переживают студенты, когда осознают, что между историями, сочиненными Джоан Роулинг о Гарри Поттере и системой художественного образования легко и выразительно проводится параллель. Ведь овладение тайнами искусства сродни овладению магией. При этом характеры учеников, членов их семей и педагогов – преподавателей Хогвартса – весьма узнаваемы и типичны. Иногда в аудитории буквально звучит реплика: «Оказывается, это все про нас!».

В рамках выполнения практических заданий студенты анализируют явления современной культуры, адресованные «невзрослой» аудитории, с позиций соотношения эстетических и педагогических качеств продукта. Например, фотографируют в торговых точках книги и игрушки, которые они согласились/не согласились бы приобрести в подарок ребенку 3 лет.

Таким образом, компаративизм как сравнительно-сопоставительный метод изучения явлений художественной культуры позволяет вовлечь студентов в активный процесс постижения общей и профессиональной педагогики, мотивирует их к осмыслению заключенной в искусстве педагогической феноменологии, актуализирует их креативность и навыки художественного творчества.

Библиографические ссылки

1. Аксиология детства // Белорусская педагогическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. С. 121
2. Грачёва О. О. Типология образов детства в мировой художественной культуре // Панарама мастацтва ў дыяпазоне сучасных даследаванняў : зб. навук. арт. / Рэдкал : В. П. Пракапцова [і інш.]. Минск : Бел.дзярж.ун-т культуры, 2004. С. 52–59.
3. Грачёва О. О. Формирование у студентов учреждения высшего образования в сфере культуры и искусств отношения к художественному образованию как креативному процессу (Глава 9.) // Психолого-педагогические основы развития креативно-

сти учащихся и студентов : учеб.-метод. пособие / Е. Ч. Алехнович [и др.] ; под общ. ред. И. А. Малаховой ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. Минск : БГУКИ, 2015. С.136–155.

4. Профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов учреждения высшего образования по специальности (направлениям специальности) 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-18 01 01 Народное творчество / сост. О. О. Грачева. Минск, 2017. 129 с. : табл. URL: <http://repository.buk.by/handle/123456789/14587> (дата обращения: 01.11.2021).