

Дудка Ю.В.

преподаватель

Школа современных театрально-сценических направлений, г. Харьков

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО НАЧАЛЬНОМУ КУРСУ ИСТОРИИ ИСКУССТВ (ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ)

Аннотация. Современные тенденции качественного обновления учебного процесса постепенно захватывают все уровни педагогики искусства, от ее начального уровня и до высшего. В статье рассматривается проблема повышения эффективности преподавания истории искусств путем применения современных подходов к построению информации как системы.

Ключевые слова: педагогика искусства, история искусств, информация, система с открытыми связями.

Анотація. Дудка Ю.В. Деякі аспекти систематизації учбового матеріалу з Початкового курсу історії мистецтв (з досвіду викладання в школі естетичного виховання). Сучасні тенденції якісного оновлення навчального процесу поступово захоплюють всі рівні педагогіки мистецтва, від її початкового рівня до вищого. В статті розглядається проблема підвищення ефективності викладання історії мистецтв шляхом застосування сучасних підходів до побудови інформації як системи.

Ключові слова: педагогіка мистецтва, історія мистецтв, інформація, система з відкритими зв'язками.

Annotation. Dudka J.V. Some aspects of systematization of educational material on the Initial course of history of arts (from the experience of teaching in the school of aesthetic education). Modern tendencies in high-quality restoration of teaching process gradually invade all levels of art of pedagogues, from its initial level to higher level. In the article the problem of rise of efficiency of teaching of history of arts is considered by application of modern approaches to construction of information as systems.

Key words: pedagogics of art, history of arts, information, system with the opened communications.

Надійшла до редакції 17.10.2011

Постановка проблемы и актуальность темы.

Вопросы качественного построения, восприятия и усвоения информации творческого характера приобретают особую актуальность в начале XXI столетия в связи с мало контролируемым ростом информационного пространства (в том числе в Украине). В области искусствознания, на уровне прочтения НКИИ эта проблема стоит особо остро из-за нехватки, на наш взгляд, современного качественного наглядного материала по данному учебному предмету.

Цель и задачи работы. Создание учебных пособий с повышенным уровнем усвоения разнородной информации, которые могут быть использованы в учебном процессе в школах эстетического воспитания, вероятно, – одна из основных задач. Особенно при изучении Начального курса истории искусств, который охватывает широкий круг наук об искусстве. Ведь один и тот же учебный материал даже из одной науки о конкретном виде искусства может быть раскрыт по-разному, и, как следствие, иметь устойчивый или не очень устойчивый уровень усвоения знаний. А целью является – определение путей развития творческого потенциала личности в период «информационного бума» [2, 5].

Анализ последних исследований и публикаций. Как были созданы определенные предпосылки для поисков в современной педагогике искусства новых форм систематизации учебного материала?

Заметное место в современных культурологических и искусствоведческих исследованиях занимает концепция структурализма, разработанная К. Леви-Строссом, Р. Бартом, М. Фуко, Ж. Дерридою [6, с.30]. Структуралисты поставили задание преодолеть описательность в изучении культуры и исследовать культуру с помощью формализации, математического моделирования и компьютеризации. Целью подобного анализа является поиск системоформирующих факторов, совокупности правил, по которым можно формировать культурные объекты. Однако на рубеже XX-XXI веков, в рамках постмодернистического направления в культурологии появилось стремление к деконструкции, децентрализации, а значит отходу от традиций рационализма. В работах Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делеза, Р. Рорти отстаиваются ценности свободы выбора, спонтанной деятельности человека, игрового начала. Отметим что, структуралист К. Леви-Стросс так же допускал возможность гармонии рационального и чувственного начал в форме «надрационализма». С нашей точки зрения, человечество начала XXI столетия в информационном пространстве двигается сразу в двух этих направлениях.

Мы предлагаем, для повышения уровня усвоения разнородного материала информацию систематизировать в виде сетки элементов с соответствующими связями и ссылками. Тем самым, информация представляется в виде некоторой определенной схемы, а точнее системы (назовем ее «информационной сеткой»). Здесь каждый элемент связан не только с соседними элементами, но и с целым (целостной системой) и имеет открытые связи с информационным окружением. В таком случае учебный материал может

быть легче усвоен, а также восстановлен в памяти учеников. Также можно отметить, что в современных зарубежных изданиях по искусствоведению все же нет какого-то единственного рецепта создания архитектуры «информационной сетки», но поиск явно ведется. Например, чаще всего в разнообразных зарубежных изданиях: учебниках, энциклопедиях, атласах, альбомах закрепились практика «информационной порции» на один разворот, что постепенно проникает в литературу по искусствоведению и на постсоветском пространстве [11].

Сравнение отечественных и зарубежных изданий по типу «иллюстрированная энциклопедия» (или близких к ним атласов, словарей и др.), показало ряд достоинств современных итальянских аналогов. Во-первых, наличие в начале пособия разъяснения самой «информационной сетки» [7, с.4-5]; во-вторых, четкая взаимосвязь названия издания с формой «информационной сетки» [1]; в-третьих, вариативность синхронистических таблиц [8]. На наш взгляд, перспективно было бы объединить данные преимущества с предложенными нами ранее разработками [2, 5].

Результаты исследования. Перед автором данной статьи с 2008 г. встал вопрос: как построить эффективную информационную систему учебных пособий на уровне Начального курса истории искусств? Для решения этих задач и была создана при ШТСТСН Детская творческая лаборатория по искусствоведению, которая в 2011 г. стала выходить за рамки чисто «детской» (приложение №1). Поскольку студент здесь получает возможность обдумать перспективы, например, выбор дипломной работы.

Исходя из 10-летнего опыта работы, даже регулярное усвоение научных понятий не превращает их в систему знаний. Расположение знаний в линейной последовательности не позволяет ученикам осознать всего разнообразия связей, объективно существующих между ними. Так как элементы знаний воспринимаются ими как равнозначные, без осознания их места в целостной системе знаний. Еще советский специалист в области дидактики Л.В. Занков отмечал, что здесь возникает один из важнейших вопросов: «Как формируется система знаний в голове у ученика?» [9]. Именно построение учебных пособий, с его точки зрения, формирует систему знаний ученика. И тут возникает дилемма: отдельный параграф, тема, раздел укладываются в голове, как отдельные части, что потом еще больше закрепляется привычным повторением материала. Здесь также надо иметь в виду, что у различных учеников структура знаний может носить индивидуальный характер и не во всем повторять структуру входящей информации. Чтобы знания не носили бессистемный характер, элементы, выстроенные по линейному принципу необходимо перестроить, по выражению Л.Я. Зориной, в «объемно системно-инвариативную» форму. Для этого необходимо вооружить учеников знаниями методологии [3, с.230].

Обратимся к педагогике искусства. Посредством творческого подхода, реализуя идеи развивающего обучения в педагогике искусства (чему была посвящена предыдущая статья [2]), описанная выше «инфор-

мационная сетка», с нашей точки зрения, обязательно должна иметь открытые связи. При этом информационная система получит возможность развиваться, как посредством преподавателя, так и учеников. По существу это добавляет динамику системе, приближая ее к живым организмам. Подобное понимание открытости миров искусства и науки было характерно еще для эпохи Возрождения. В Новом времени можно провести параллель открытых информационных связей, например, с творчеством Хемингуэя, который сознательно отбрасывал концовку некоторых своих произведений, тем самым, давая читателю почувствовать вкус со творчества и добавляя динамику взаимоотношениям «автор – произведение – потребитель – соавтор».

Уровень усвоения знаний и динамичная информационная система (то есть имеющая возможность изменяться в ходе прочтения курса), на наш взгляд, находятся во взаимосвязи. Построенная таким образом система познания с открытыми связями способствует творческому, а не просто формальному (догматичному) усвоению знаний. Тем самым, приобщаются дополнительные ресурсы сотворчества в области познания искусства.

Приведем примеры разработки последних двух лет, которые могут способствовать реализации поставленной цели. В процессе развивающего обучения деятельность учеников должна быть «...направлена на открытие общих связей или элементарных форм, которые определяют содержание и структуру объекта в целом. При этом общие связи могут воспроизводиться в специальных графических или знаковых моделях, на основе которых анализируются свойства этих связей» [3, с.291]. Эта структурированная информационная система дает возможность наглядно собирать и сравнивать факты из истории искусств (смотрите приложения к предыдущей статье [2, с.86-89]). При этом у учеников формируются специальные (предметные) навыки, с помощью которых они выделяют, моделируют, анализируют общие связи. Так в рамках изучения Начального курса истории искусств ученикам старших классов ШТСТСН в 2010-2011 учебном году было предложено задание: отобрать и сравнить варианты «информационных сеток» в отечественных и зарубежных энциклопедиях, определив их сильные и слабые стороны. В результате была разработана новая версия уже существующего разворота из детской энциклопедии «РОСМЕН» [11, С 112-113]. Стандартная «сетка» Н.Платоновой (автора тома «Искусство») состояла из вступления, заставки, 5-8 репродукций и более детального рассмотрения 2-4 вопросов. После обсуждения объема, структуры и наполнения разворота была изменена форма данной «информационной сетки». Преподаватель с учениками исходили из специфики изучения Начального курса истории искусств в ШТСТСН, где существуют разнообразные отделения. При этом было выбрано расположение и приблизительный размер информации по типу «Большой иллюстрированной энциклопедии искусств» [1]. Был внесен ряд существенных изменений по сравнению и с этим первоисточником, что позволило прибавить динамичности информационной системе, уменьшить строгость в

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Составили: Дудка Ю.В. с выпускницей ШСТСН 2009, студенткой ХГПУ им. Г.С. Сковороды, Анной Пономаренко

Св. Рерих. Портрет Н. Рериха, отца художника

Н.Рерих, костюмы к балету «Весна священная» 1913

Н. Рерих «Гималаи»

1. МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Обычно имя Николая Константиновича ассоциируется с его художественным наследием, и мало кто знает Н.Рериха как писателя, философа, путешественника.

А ведь знаменитый на весь мир Пакт Рериха справедливо называют «Красным Крестом Культуры». Знаменита также трансгималайская экспедиция, прошедшая по пути сокровенных странствий Будды. Н.Рерих основал гималайский институт научных исследований «Урусвати» (в переводе с санскрита – «Свет утренней звезды»), который занимался задачей синтеза научных и духовных знаний. Здесь собирались, переводились и изучались древние манускрипты и диалекты. С институтом сотрудничали многие знаменитости, среди которых, например, был Альберт Эйнштейн.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. Какой президент первым поддержал Пакт Рериха?

2. НЕОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ РОДИНЫ

1913 год стал переломным в антрепризе Дягилева. Из-за ухода Фокина, «Весну священную» Стравинского ставили Дягилев с Нижинским. Во время премьеры балета, которая состоялась 29 мая в театре Елисейских полей, зрители пришли в негодование от музыки Стравинского и не уделили должного внимания хореографии на тему языческих обрядов. Тем не менее, «Весна священная» оставалась одним из любимых балетов Дягилева. По свидетельству Николая Рериха (соавтора либретто, эскизов костюмов и декораций) Дягилев считал, что публика ещё оценит эту постановку. Что и произошло позже в 1929 году.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

2. С каким образом чаще всего ассоциируют В. Нижинского?

3. Главенствует ли в балете «Весна священная» конкретный сюжет?

3. ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА ТИБЕТА

У Н.Рериха была глобальная идея. После ужасов I-ой мировой войны и революции 1917 г. в России он настойчиво искал универсальную формулу спасения человечества и нашел ее в том, что «культура спасет мир». Прекрасна легендарная Шамбала в произведениях Н.Рериха. Это загадочное место – центр мировой мудрости, добра, красоты и всеобщего счастья. Ее Н.Рерих искал повсюду, где обитает мудрость, но, в первую очередь, высоко в горах Тибета. Существование этой тайной обители, возможно, никогда не будет подтверждено или опровергнуто. Но эта идеальная точка наших стремлений по-прежнему призывает нас подняться на новый уровень духовности.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

4. Кто такой Майтрея (всадник на красном коне)?

5. Почему Тибетом интересовался Гитлер?

6. В чем особенности колористического видения Н.Рериха?

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Составители разворота – Дудка Ю.В. с учениками хореографического отделения ШСТСН

Кто владеет сердцем, владеет всем
Кардинал Мазарини, *меценат*, наставник Людовика XIV

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: Французский король Людовик XIV вошел в историю как «Король-Солнце». А толчком к появлению этого «прозвища» стала его артистическая натура. В свое время он стал родоначальником многих модных тенденций в разных видах искусства. Например, когда на протяжении 20 лет выступал в главных партиях придворного балета.

I. ТЕАТР XVII ВЕКА:

Взаимовлияние итальянской оперы и французского балета XVII века дают обширный материал для размышлений. На французской придворной сцене 1610-х годов под влиянием итальянского искусства утвердился *мелодраматический* балет, в котором накапливались составляющие будущей оперы. Со II-й половины века балет решительно вступил на путь *академизма*.

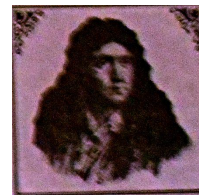
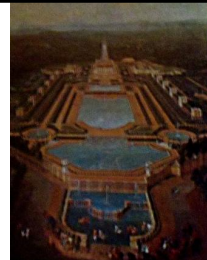
В 1651 году юный Людовик XIV дебютировал в «Балете *Кассандры*». Балеты с его участием становятся центром придворных развлечений. Не изменяя структурной форме «*балета с выходами*», придворный балет изменился тематически. Утратив *бурлескное* свободомыслие *эпохи Возрождения*, действие обогатилось новыми мифологическими и *аллегорическими* сюжетами *барокко*.

Юмор придворных балетов получил неременный оттенок *галантности*. *Бурлеск* и *буффонада*, любимые простым народом, в основном сохранились в комедиях-балетах *Мольера*. Творческое сотрудничество хореографа Пьера Бошана (ок. 1636-1705), композитора Ж.-Б. Люлли, драматурга Ж.-Б. Мольера, дало во многом неожиданный для королевского двора результат...

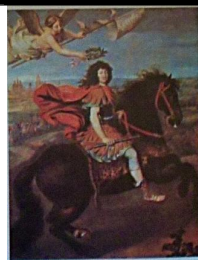
II. ВЫБОР НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА:

Людовик XIV

1 ряд «Молодость Аполлона»: галант; Версаль; П.Бошан.

2 ряд «Зрелость Марса»: Академия наук; Ж.-Б. Мольер.

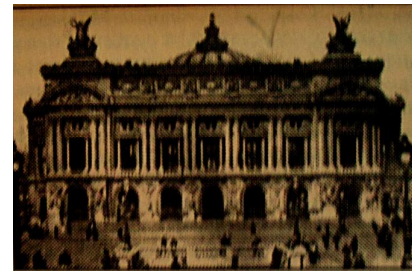
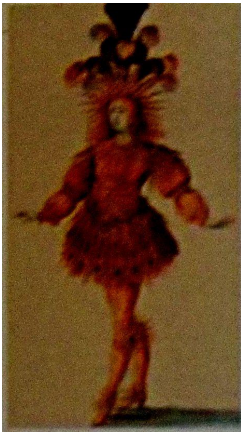

3 ряд «Мудрость Юпитера»: братья Гобелены; Люлли.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. Почему П.Бошан начал наблюдать за голубями?
2. Какой забавный случай с королем привел к написанию «Мещанина во дворянстве»?
3. Если Версаль – это метресса Луиза де Лавальер, то хрустальная туфелька – это?

III. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОВ:

Гранд-Опера

«Мещанин во дворянстве»

1. ОБРАЗ КОРОЛЯ-СОЛНЦА

Из курса истории мы знаем Людовика XIV (1638-1715), как монарха из династии Бурбонов, которую основал его дед - Генрих IV. Это период наивысшего расцвета *абсолютизма* во Франции. Ему приписывают слова: «Государство – это Я!» и сравнение себя с Аполлоном. Но не все знают, что все началось с роли «Солнца, разгоняющего тьму» в «Королевском балете Ночи». Спектакль был посвящен победе короля над заговорщиками.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кто из *флорентинцев* способствовал постановке первого балета во Франции «Цирцея»?
Подсказка: Варфоломеева ночь.

2. СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

Ж.-Б. Люлли и Ж.-Б. Мольер испытывали интерес друг к другу. Соавторами они стали в 1664 («Брак по неволе»). Оба внесли в современную режиссуру навыки площадного театра: выразительность жеста *пантомимы*, осмеивание нравов («Мещанин во дворянстве» 1670). В их совместном творчестве выделялись также лирические пьесы – зародыш будущей оперы («*Психея*» 1671).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кто создал роман «Мольер», опираясь на собственный опыт взаимоотношения драматурга с властью? Подсказка: «Мастер и Маргарита».

3. КОРОЛЕВСКИЕ АКАДЕМИИ

1567 году Ж.-А. де Баиф основал Академию поэзии и музыки, существовавшую до 1584. В 1661 году П.Бошан возглавил только что основанную Королевскую академию танца, с 1673 стал хореографом в операх Ж.-Б. Люлли. В 1671 была основана Академию музыки, патент на которую перекупил Ж.-Б. Люлли. Академия позже была преобразована в национальный Театр Оперы и дала жизнь Школе танца Оперы, существующей поныне.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роднит ли Людовик XIV и Николая II любовь к балету?
Подсказка: Балерина М.Кшесинская и «Русские сезоны» в Париже.

Саша Почепцова и Элен Крапивкина, танцоры «Unicorn» (ирландские танцы), спрашивают

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. Был ли балет XVII века связан с народными танцами?
2. Был ли Людовик XIV модником?
3. Кто из рода Валуа-Бурбонов обожал танцевать?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1. Повлиял ли Людовика XIV на историю Ирландии?
2. Что такое «конный балет» и когда он появился?
3. Кто способствовал образованию Версальской академии верховой езды?

регламентации объема и расположении текста и репродукций. Были введены принцип «рокировки» при расположении репродукций и текста на одном развороте, дополнительные вопросы и визуальные ряды.

Все это в целом призвано побудить ученика (читателя) выходить за пределы данного информационного поля и стремиться в следующем развороте углубиться в новый слой материала, который изучается. А при отсутствии такового – начать собственный поиск.

Рассмотрим как пример приложение №2 к данной статье. Выбор темы исследования «Людовик XIV и искусство XVII века» был не случайным для учеников хореографического отделения (6 класс, специализация: народные ирландские танцы). Он связан с участием их представителя – Элен Крапивкиной – в олимпиаде по истории изобразительного искусства 2011 на тему «Мирискусники. Смежные виды искусств сквозь призму творчества мирискусников». В данном развороте был продолжен поиск связей между хореографией и другими видами искусства, но уже в XVII веке. В то время в танце происходили значительные перемены, которые повлияли на дальнейший ход развития хореографии. Интерес к личности Людовика XIV также был характерен для мирискусников. Исследование будет продолжено.

Как подобная работа отражается на успехах учеников? Результативность на олимпиаде в 2010 году была средняя (но по блоку заданий, связанных с развивающими таблицами – высокая [2, с.86-89]). Результативность на олимпиаде в 2011 – выше среднего. Кристина Тихонова, мультипликационное отделение, – диплом лауреата III степени; Элен Крапивкина, хореографическое отделение, – диплом за лучшее творческое задание; Катерина Калашникова, художественное отделение, – диплом.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На первом этапе формирования Детской лаборатории по искусствоведению при ШСТСН главным было непосредственно привлечь учеников к познавательной деятельности творческого характера, стимулировать активность, стремление к самореализации [2]. В 2011 г. задачи усложнились и постепенно приближают нас к поставленной цели. Создание пособия

по типу иллюстрированной энциклопедии – это длительная перспектива. Один из возможных вариантов разворота для будущей энциклопедии представлен в приложениях № 2 к данной статье. Сейчас на базе ДТЛ дорабатываются исторические таблицы «300 спартанцев» и «300 спартанцев+»; «Основные этапы развития истории изобразительного искусства». Эти пособия призваны создать структурное представление о ходе культурного развития. Тем самым продолжен опыт сравнительного анализа искусства, но уже на новом уровне. Все это может привести к основной цели – созданию качественного образовательного продукта в области педагогики искусства.

Литература:

1. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. – К., 2007.
2. Дудка Ю.В. Значення розвивального навчання у викладанні Початкового курсу історії мистецтв (з досвіду викладання у школі естетичного виховання) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Х.:ХДАДМ, 2010. – С 83-89, №4.
3. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник – Х., 2002.
4. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології. – М., 1999.
5. Початковий курс історії образотворчого мистецтва. Програма для дитячої школи мистецтв комплексного типу, художньої школи, художнього відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) /Укл. Дудка Ю.В. – Вінниця, 2007.
6. Чорненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс. Навчально-методичний посібник – К., 2007 – 416 с.
7. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство. – М., 2007.
8. Джуффи Стефано. Большой атлас живописи. Изобразительное искусство 1000 лет. – М., 2007.
9. Занков Л.В. Обучение и развитие. – М., 1975.
10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1980.
11. Платонова Н.И. Искусство: Энциклопедия. – М., 2002.
12. Скаткин М. Н. Совершенствование процесса обучения. – М., 1971.
13. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.
14. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М., 1989.
15. Якиманская И. С. Развивающее обучение. – М., 1979.