

Kondratyuk and MI. Sense of conscience in the system of moral education of pupils of primary school age

The article is devoted to the research of the up-to-day problem of education of moral consciousness at children of midchildhood in the conditions of modern school. Special attention is spared on such an element of morality as conscience. The author of the work makes an attempt to expose a role and a place of conscience in the system of moral estimations of a person, mechanism of its forming and functioning in different age-dependent periods. An accent is put on pedagogical and educative possibilities of works of different types of arts as the mean of moral qualities development of junior schoolchildren in the process of teaching. Role and responsibility of a teacher is defined in the education process

Key words: morality, conscience, art, education, inter-discipline approach, emotions.

Стаття надійшла до редакції 16.01.2012 р.

Прийнято до друку 27.04.2012 р.

УДК 373.015.31:17.022.1:784.1

Е. Ф. Командышко

**ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА XXI ВЕКА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ**

К современному этапу начала XXI века культура, а, следовательно, и искусство, охватывает множество сфер человеческой жизнедеятельности, познания, труда и творчества, а обращенные к этим различным сферам исследования являются актуальны и востребованы в ряду уже признанных теорий и концепций. В их числе - наследие выдающихся ученых XX века, таких как М.М. Бахтин, А.И. Буров, А.Ф. Лосев и многие другие.

Однако в настоящее время одной из центральных проблем педагогической науки все еще остается проблема соотношения двух главных стратегий постижения мира и человека: 1) естественнонаучной и 2) гуманитарной.

Первый путь (естественнонаучный) на протяжении огромной эпохи европейского рационализма достиг высочайшей культуры позитивистского миропонимания и эмпирического исследования, превратившись в доминирующий способ человеческого мышления и социального действия. Потому необходимо учитывать, что естественнонаучное мировоззрение основывается на идее возможности построения *единой и единственной*, абсолютно истинной картины мира,

обусловленной объективными законами природы, познание которых осуществляется с помощью научных методов наблюдения, эксперимента и математических измерений.

Во втором направлении - *гуманитарном познании*, по М.М. Бахтину, доминирующими становятся процессы и взаимодействия с исследуемым материалом посредством индивидуализирующего описания, субъективного понимания, истолкования, интерпретации и построения типологий. При этом ориентация на понимание и истолкование материала выражает субъективно-ценностное отношение и предполагает пристрастное, заинтересованное познавательное действие.

В искусстве, как и гуманитарном познании: «Критерий здесь не точность познания, а *глубина проникновения*» (М.М. Бахтин) [2, с.409]. Предметы и объекты гуманитарного познания – человек, культура, общество – постоянно развиваются во времени истории и в пространстве культуры. М.М. Бахтин отмечал: «Предмет гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собой и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [2, с.410].

В гуманитарном познании, по М.М. Бахтину, доминирующими становятся процессы и взаимодействия с исследуемым материалом посредством индивидуализирующего описания, субъективного понимания, истолкования, интерпретации и построения типологий. При этом ориентация на понимание и истолкование материала выражает субъективно-ценностное отношение и предполагает пристрастное, заинтересованное познавательное действие. Субъектность и субъективность гуманитарного познания предполагают актуализацию отношений *соучастия, сочувствия, сопереживания, вживания в изучаемую реальность* [3].

Научно-философские представления о гуманитарности и культуре вызревали в напряжениях и прорывах философской мысли XX столетия, но очевидно, что воззрения и построения М.М. Бахтина являются одним из наиболее глубоких и радикальных источников современного понимания гуманитарности и культуры как поиска и утверждения «человеческого в человеке». Гуманитарное познание обращено к личности, индивидуальности, субъекту жизни; его интенция устремлена к истинно человеческим ценностям и смыслам жизни, к подлинной духовности человека.

Поэтому в отличие от «точных» наук, претендующих на единственность истины, *гуманитарные науки направлены на раскрытие разнообразных взглядов и точек зрения по поводу какой-либо проблемы*, причем взаимодополнение различных субъективных образов проблемы оказывается решающим условием и способом ее подлинного постижения.

В работах философа понятие «эстетическое» уточнено при помощи идей о «внезаходимости» и «диалоге» в «большом времени»

культуры. Кажущиеся на первый взгляд взаимоисключающими, эти идеи на самом деле взаимно дополняют друг друга, способствуют созданию «теоретико-художественного» образа встречи смыслов прошлого и будущего в «точке» личности. Так, автор «внезаходим» по отношению к внутреннему миру художественного произведения, к «герою» или его потенции в некоторых видах искусства. Но в то же время автор – субъект творчества. В этом качестве он занимает иную позицию, являясь автором-участником, незаинтересованным, но понимающим ценностный смысл произведения. Сам момент понимания обуславливает диалогизацию художественного сознания через «встречу» субъектов понимания (автора – зрителя – слушателя) в «большом времени» культуры.

М.М. Бахтин придает важное значение процессу понимания, расчленению понимания на отдельные акты. Ученый писал: «В какой мере можно раскрыть и прокомментировать *смысл* (образа или символа)? Только с помощью другого (изоморфного) смысла (символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно. Может быть либо *относительная* рационализация смысла (обычный научный анализ), либо углубление его с помощью других смыслов (философско-художественная интерпретация)». (М.М. Бахтин)[3]. При этом суть диалога заключается в том, что он представляет собой «живые» диалогические отношения, а потому восприятие, видение, чувствование, действие всегда обусловлены определенными предпосылками, диспозициями, отношениями.

Таким образом, идеи Бахтина оказываются столь созвучны современности, поскольку связаны прежде всего с поиском новых возможностей познания, более четкого определения бытийно-исторических оснований самоценности человеческой личности и всего человеческого мира.

Остановимся на имеющем уникальное культурологическое и образовательное значение учении А.Ф. Лосева *о выражении и выразительном в реальности и искусстве*. «Что такое выражение? Для выражения недостаточен смысл или понятие само по себе, например, число. Выразительное бытие есть всегда синтез двух планов, одного - наиболее внешнего, очевидного и другого - внутреннего, осмысляющего и подразумеваемого, ... первое оказывается только стороной, знаком второго, намеком на второе, *выражением* его. Сам термин выражение указывает на некое активное направление внутреннего в сторону внешнего, на некое активное самопревращение внутреннего во внешнее... Самотождественное различие внутреннего и внешнего» (А.Ф. Лосев) [5, с.45].

Согласно Лосеву, «прекрасное есть только разновидность эстетического наряду с такими его модификациями, как возвышенное, низменное, трагическое, комическое, безобразное, ирония, юмор, гротеск

и т.д.» [там же, с.570]. Особое внимание он обращает на диалектические «пары противоположностей, которые в своем синтезе создают всю стихию выразительности (прекрасное-безобразное, возвышенное-низменное, трагическое-комическое и др.). А.Ф. Лосев приходит к модели бинарных оппозиций, присущих сфере эстетического, как и всей культуре вообще. Подобно принципу дополнительности, это способ вскрытия диалектической природы мышления человека. Современные авторы утверждают, что в бинарных оппозициях может присутствовать и промежуточное звено, что решает их содержание. Приводимые Лосевым примеры часто касаются не только эстетических, но и культурных проявлений человека, его психологии и философского осмысления мира.

В среде исследователей XX века стала все более утверждаться мысль о том, что *наука о прекрасном* сегодня невозможна, потому что место прекрасного заняли новые ценности. Французский поэт и философ Поль Валири (1871-1945гг.) назвал их шок-ценностями. И определяются они как *новизна, интенсивность, необычность*. Ученые обращают внимание на то, что в качестве пограничных эстетическому явлений в современном искусстве выступают абсурдное, безобразное, болезненное, жестокое, злое, непристойное, низменное, омерзительное, бросающее в дрожь, ужасное, шокирующее [1].

Здесь необходимо понимать, что не всякое выражение (или презентация смысла) имеет отношение к эстетическому, но только то, которое соответствует эстетической ситуации, т.е. неутилитарно, бескорыстно, незаинтересовано, имеет целью игру душевных сил, возводит человека на духовные уровни, возбуждает в нем духовное наслаждение, ощущение радости жизни, полноты бытия, переживаний и соучастия.

Главным в произведениях всех видов искусств (независимо от того, с какой целью они создавались и какие функции были призваны выполнять в своей культуре в момент их включения в нее) является художественная ценность, т.е. – эстетическая функция, с помощью которой они и выполняли остальные, как правило, утилитарно-прикладные или культовые функции.

К примеру, если мы возьмем *функцию выражения*, то увидим, что вся культура пронизана им, ибо без коммуникации, без передачи смысла, без тех или иных способов *символизации, семантизации, преобразования* культура в целом немислима.

Потому главная задача, которую ставит учитель, связана с процессом восприятия искусства и, прежде всего, с тем, чтобы слушатель смог выразить смысл передаваемого содержания.

Следует выделить *особое значение музыкального искусства* в развитии подрастающего поколения, так как художественные образы, формирующиеся с помощью звуков, характеризуются активным и непосредственным воздействием на внутренний мир человека. Можно

утверждать, что на протяжении столетий, в разные исторические эпохи жанры музыкального искусства выступали стимулом для развития творческих способностей, способом влияния на эмоциональную сферу, фактором воспитания человеческой индивидуальности.

Рассмотрим обобщенную классификацию (выделенную В.Н. Холоповой) примеров тех явлений внешнего мира, его одушевленных и неодушевленных предметов, ситуаций, событий, которые смогла запечатлеть, отразить в себе европейская профессиональная музыка в течение последних веков:

– *типажи людей* (порывистый Флорестан, мечтательный Эвзебий, лирический Шопен в карнавале Р. Шумана, незадачливый жених-заика Вашек в «Проданной невесте» Б. Сметаны, преданная, страдающая Ярославна в «Князе Игоре» А.Бородина, народный пророк Юродивый в «Борисе Годунове» М. Мусоргского и др.);

– *фантастические существа* (Снегурочка, Волхова, Кашеева в операх Н. Римского-Корсакова, эльфы у Берлиоза, гномы у М. Мусоргского, Э. Грига, призрак Графини в «Пиковой даме» П.Чайковского и др.);

– *битвы, сражения* (сеча при Керженце из «Сказания о невидимом граде Китеже» Н. Римского-Корсакова, «Тибальд сражается с Меркуцио» из «Ромео и Джульетты» С. Прокофьева, сцены столкновений из «Спартака» А. Хачатуряна);

– *страны света* (Север – Первая симфония «Зимние грезы» П.Чайковского, Юг – «Индийская симфония» К. Чавеса, секстет «Воспоминание о Флоренции» П. Чайковского, Восток – «В Средней Азии» А. Бородина, сопоставление Запада, Востока – Четвертая симфония А. Шнитке);

– *ритуальные сцены* (коронация в «Борисе Годунове» М. Мусоргского, свадьба в «Русалке» А. Даргомыжского, в «Опричнике» П. Чайковского, в «Катерине Измайловой» Д. Шостаковича, в «Свадебке» И. Стравинского);

– *процессы, шествия* («Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, церемониальные марши с хорами в «Тангейзере», «Лоэнгрине» Р. Вагнера, марш из «Аиды» Дж. Верди, марш из «Фауста» Ш. Гуно, марш Черномора из «Руслана и Людмилы» М. Глинки);

– *животные; птицы; растения, цветы* (лес в «Сказании о невидимом граде Китеже», Н. Римского-Корсакова, цветок в симфонии «Турангалила» О. Мессиана и др.);

– *природные стихии (водная стихия)* (море – вступление к «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Затонувший собор» К. Дебюсси, «Волшебное озеро» А. Лядова, «Мельник и ручей» Ф. Шуберта, плеск воды – «Ундина» М. Равеля, и мн.др.) [7, с.150].

Звук как основа музыкальной образности и выразительности лишен смысловой конкретности слова, не воспроизводит фиксированных, видимых картин мира, как в живописи. Вместе с тем он специфическим образом организован и имеет интонационную природу. Интонация и делает музыку звучащим искусством, как бы вбирая в себя при этом многовековой художественный опыт.

Музыкальное восприятие произведений органично принадлежит к сфере художественно-эстетического опыта человечества. Оно связано с такими ее элементами, как эстетический идеал и художественный образ, эстетический вкус и художественный стиль, эстетическое чувство и художественное мышление. Музыка способна вызвать у школьников разнообразные эмоциональные, образные, зрительные, смысловые, двигательные ассоциации, воспоминания о чем-то уже пережитом. Существует мнение, что обилие ассоциаций является признаком богатой фантазии и общей художественной одаренности человека.

В исследованиях современных ученых отмечается, *что идея искусства адекватна идее гуманитарности*. В отличие от науки, которая познает окружающий мир, стремясь максимально абстрагироваться от субъективности человека, хочет понять, каков мир «без меня и вне меня» - искусство как раз интересуется синтез реальности и человека. Мир человека и человек в мире – вот истинный предмет художника. «Истоком, основой, базовыми структурами художественного творчества являются не реальность «как она есть» и не сознание само по себе, а именно этот синтез: реальность, «пропитанная» сознанием – с одной стороны и сознание, наполненное живыми токами – с другой» [4, с.8].

А.С. Запесоцкий отмечает, что «для педагогики искусства важно то, что *художественное творчество – и деятельность, и созерцание*. Искусство – живое воплощение целостности, многоаспектности, универсальности человеческой личности, той самой полноты человеческого в человеке, которую так успешно вытесняет современная «массовая культура». В рыночной цивилизации человек «частичен» и «одномерен», о чем писал в свое время Герберт Макрузе. В искусстве (по крайней мере, в воображении) он возвращает себе утраченную полноту. В художнике (а для педагогики искусства очень важно, что художником является и тот, кто творит, и тот, кто способен полноценно воспринимать и переживать искусство) работают дух и душа, живое восприятие и память, Эрос и Танатос. Все сливается в мощном потоке жизни и культуры, они по-своему отражают целостность человека» [там же, с.9].

«Педагогика искусства» или «художественная педагогика» - область науки, которая в настоящее время находится в процессе становления, поиска подходов к конструированию новых технологий и путей их обоснования. В качестве одной из основных особенностей второй половины XX – нач. XXI веков аргументировано признается смена не просто очередного художественного стиля, но самой культурной фактуры.

За последние десятилетия на первый план выдвинулись визуальные виды творчества. Печатный текст уступил место неписьменным формам освоения реальности, слово сменилось изображением, картина мира приобрела зримые черты своего художественного эквивалента. Сменилось соотношение искусств, визуальность заняла значительное место в вербальных видах творчества [6, с.257].

В художественной педагогике возникло осознание необходимости повышения удельного веса визуального в общем базовом образовании в целях развития креативности современной личности. Доктор Бетти Эдвардс, преподаватель изобразительного искусства калифорнийского университета в Лонг-Биче назвала «идеей нашей эпохи» идею «о том, что мы могли бы извлечь пользу из визуального языка, языка образного восприятия как чего-то параллельного процессам вербально-аналитического мышления» и посвятила свои теоретические поиски тому, чтобы сделать известной *«искомую связь между зрительным восприятием, рисованием и творческими способностями»*, а свой практический педагогический труд тому, чтобы учащиеся и студенты всех возрастов и всех специальностей научились рисовать, видеть по-другому и творчески мыслить. Она считает рисование общепригодным и общедоступным умением, требующим лишь специфического способа обучения, и средством достижения перспективных социальных целей [8, с.70].

В настоящее время в образовании и гуманитарной науке формируются центры визуальной культуры. Так, к примеру, научно-предпринимательский коллектив европейского гуманитарного университета, развивая направление «культурных и визуальных исследований» с присвоением степени магистра философии, исходит из того, что визуальная культура сегодня становится доминирующей формой «культуры как таковой» и охватывает столь различные по средствам выражения и по своей «идеологии» культурные феномены как кино, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д., а многообразие визуальных практик соответствует и множественность теоретических подходов, используемых для анализа – от семиотики и психоанализа до критической теории и постструктуралистской философии (Европейский гуманитарный университет/<http://www.ehu-international.org>). Несомненно, что обсуждаемая в педагогической науке новая область гуманитарного знания – педагогика искусства, дает предельно широкий спектр организуемых педагогических возможностей. При этом методологический фундамент педагогики искусства необходимо выстраивать с точки зрения важнейших научных идей гуманитарного познания XX века и поиска новых путей их обоснования в XXI веке.

Список використаної літератури

1. **Бычков В.В.** Эстетика. Краткий курс. –М.: Проект, 2003. - 384с. 2. **Бахтин М.М.** Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. 3. **Бахтин М.М.** К методологии гуманитарных наук. – М., 1974. 4. **Запесоцкий А.С., Шор Ю.Н.** Методология преподавания искусства и гуманитарная составляющая культуры // Интеграция искусства в систему непрерывного образования: воспитание искусством детей и молодежи как фактор социализации личности в меняющемся мире. Сборник научных трудов. – М.: ИХО РАО, 2008. - 300с. 5. **Лосев А.Ф.** Диалектика мифа //Из ранних произведений. – М.: Правда,1990. 6. **Словарь терминов** по сравнительной педагогике и истории педагогической мысли / Под ред. В.В. Макаева. Пятигорск, 1998. 7. **Холопова В.Н.** Музыка как вид искусства. – СПб, 2000. -320с. 8. **Gardner N.** Intelligence Reframed. –New York, 1999.

Командышко Е. Ф. Педагогика искусства XXI века: новые тенденции развития гуманитарного знания

Содержание статьи раскрывает специфику и особенности нового направления гуманитарного знания – педагогики искусства. Автор акцентирует внимание на том, что методологический фундамент педагогики искусства необходимо выстраивать с точки зрения важнейших научных идей гуманитарного знания, придавая важное значение процессу понимания и раскрытия бинарности эстетических категорий «прекрасного» и «выразительного».

Ключевые слова: гуманитарное познание, педагогика искусства, художественное творчество, функция выражения, выразительность в искусстве.

Командышко О. Ф. Педагогіка мистецтва XXI століття: нові тенденції розвитку гуманітарного знання

Зміст статті розкриває специфіку та особливості нового напрямку гуманітарного знання - педагогіки мистецтва. Автор акцентує увагу на тому, що методологічний фундамент педагогіки мистецтва необхідно вибудувувати з точки зору найважливіших наукових ідей гуманітарного знання, надаючи важливого значення процесу розуміння і розкриття бинарності естетичних категорій «прекрасного» і «виразного».

Ключові слова: гуманітарне пізнання, педагогіка мистецтва, художня творчість, функція вираження, виразність в мистецтві

Komandyshko E.F Education XXI century art: new trends in the humanities

Contents of the paper reveals the peculiarities and features of the new direction of the humanities - art pedagogy. The author emphasizes that the methodological foundation necessary to build a pedagogy of art from the perspective of the most important scientific ideas of the humanities, attaching

great importance to understand the process and the disclosure of binary aesthetic categories «excellent» and «expressive»

Key words: knowledge of the humanities, pedagogy of art, artistic creation, expression of the function, expression in the arts.

Стаття надійшла до редакції 16.01.2012 р.

Прийнято до друку 27.04.2012 р.

УДК 371.134:78

О. В. Кулдиркаєва

СПЕЦИФІКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

В останні роки в педагогічній практиці спостерігається значний інтерес до проектної технології. У науково-педагогічній літературі проектну діяльність розглядають як форму навчального співробітництва у ВНЗ, засіб професійної підготовки майбутніх учителів. Автор системи проєктивного навчання Г. Ільїн називає її проєктивною освітою [4, с.37].

Теоретико-методологічні засади проектування як наукового феномену досліджували С. Кримський, В. Розін, Г. Щедровицький та ін. Проектування в освітній галузі вивчали В. Безрукова, В. Беспалько, В. Докучаєва, В. Краєвський, І. Колесникова, А. Лігоцький, О. Новиков, В. Радіонов, М. Сибірська, Н. Яковлева та ін. Проблеми підготовки майбутніх учителів до проектування різних форм діяльності висвітлювали О. Заїр-Бек, В. Кулешова, Г. Лебедева, Т. Подобєдова та ін. Проектну художньо-творчу діяльність у контексті професійної підготовки майбутніх учителів музики було розглянуто відповідно до теоретичних положень названих вище авторів.

Метою статті є визначення можливостей сучасних технологій проектування у підвищенні якісного рівня підготовки майбутніх учителів музики.

Центральною ланкою проєктивної освіти є проєкт – задум вирішення проблеми, який має для студента життєво важливе значення. Характерну його особливість становить різниця рішень і проєктів, які вже існують. Прагнення знайти найкраще, своє вирішення визначає основну мотивацію навчання. Студент не тільки засвоює готові уявлення й поняття, але й сам знаходить інформацію і за її допомогою будує свій проєкт.

Дослідник О. Новикова підкреслює, що у рамках нової освітньої парадигми здійснюється пошук і розробка інноваційних технологій навчання, спрямованих, насамперед, на розвиток технологій проектування. Під навчальним проектуванням розуміється