«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА - дисциплина, обобщающая знания по искусству».

Сафронова В. П – преподаватель ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».

Художественную культуру нередко отождествляют с искусством. В «Словаре по эстетике» под редакцией А.А.Беляева художественная культура определяется как «совокупность художественных ценностей, а так же исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в обществе. В качестве синонима культуры художественной иногда употребляется понятие «искусство». Данное определение является заслуженным.

Совершенно неправильно сводить понятие «художественная культура» только к изучению искусства, к его роли в формировании гармонического развития личности, ее духовности и т.д. Химик И. А. считает, что художественная культура это «совокупный способ и продукт художественной деятельности людей. В данном случае «совокупный» обозначает широкий охват всех видов художественной деятельности: словесная, музыкальная, театральная, изобразительная и т.д. Так же то, что она включает в себя все процессы, связанные с искусством – созидание, хранение, распространение, восприятие, оценку, изучение художественных произведений, а так же процессы, обеспечивающие ее дальнейшую жизнь, – воспитание художников, публики, критиков, искусствоведов и т.д.

Таким образом, изучение мировой художественной культуры предполагает обращение не к одному или нескольким видам искусства, а ко всему миру художественной культуры, который имеет весьма сложное строение. «Мировая художественная культура» – дисциплина, рассматривающая общие закономерности развития художественной культуры, составляющие ее различные виды искусства в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей.

Кетова Л. М. говорит, что «…мировая художественная культура обладает уникальным ценностным потенциалом, включающим весь спектр общечеловеческих, национальных, этнических и региональных ценностей (смысложизненных, нравственно-этических, художественно-эстетических и др.), выраженных языком искусства. Она обращается непосредственно к эмоционально-чувственной сфере личности человека, развивает способность чувствовать, сопереживать или, иными словами, осуществлять «образование сердца». Дисциплина «Мировая художественная культура» развивает особый тип мышления – художественное мышление, пробуждает творческие способности человека, формирует художественно-эстетическое отношение к миру».

Мурзина И. Я. пишет о новизне и уникальности дисциплины «Мировая художественная культура». О том, что введение её в учебные программы – это результат осознания важности и незаменимости данной дисциплины в процессе воспитания и образования: «Всегда говорится о роли истории, литературы, языков в формировании личности учащегося, при этом зачастую забывают о предметах эстетического цикла – музыка, изобразительное искусство, это тоже предметы гуманитарного цикла. В последнее время появляются новые предметы гуманитарной направленности – философия, история религии. Таким образом, происходит осознание взаимосвязанности всех компонентов гуманитарного цикла, и того, что эти предметы позволяют сформировать целостное мироощущение и мировоззрение. Появление в школьном курсе дисциплины «Мировая художественная культура» рассматривается как один из путей интеграции гуманитарных дисциплин».

Целью курса «Мировая художественная культура» является «формирование потребности в постоянном диалоге с пространством художественной культуры на основе полученных знаний об истории ее развития и понимании роли эстетических ценностей в историко-культурном развитии человечества».

Чтобы приблизиться к достижению намеченной цели, Мурзина И. Я. в своей работе «Мировая художественная культура. Базовый курс с региональным компонентом: Сборник программ для общеобразовательных школ» формулирует следующие задачи преподавания предмета МХК:

* организация восприятия учениками художественных произведений, в процессе которого, благодаря возникшему духовному общению школьников с героями художественных произведений и их творцами, должно произойти обогащение духовными ценностями, содержащимися в художественной культуре: представлениями о добре и зле, жизни и смерти, смысле человеческого существования, счастье, дружбе, любви, отношениях человека к природе и др.;
* формирование у учеников способности и умения устанавливать взаимосвязи между различными произведениями художественной культуры с целью определения в них черт общих и своеобразных, а также перекидывать «мостики» между художественными произведениями прошлых эпох и нашим днем, собственной жизнью учеников; это способствует возникновению у учеников художественной картины мира каждой из эпох, а затем целостной художественной картины мира;
* развитие художественного вкуса учащихся в процессе непосредственного общения с шедеврами прошлого;
* развитие у учеников творческих способностей и побуждение их к самостоятельной эстетически-творческой деятельности, которая заключается в создании собственных произведений – рисунков и иллюстраций, сочинений разных типов, сценариев и других творческих работ.

Изучение дисциплины «Мировая художественная культура» предусматривает широкую интеграцию и осмысление связей художественной культуры с историей, философией, эстетикой, этикой, социологией, социальной психологией, искусствоведением и другими науками. Другими словами, изучение идет в контексте развития всей мировой материальной и духовной культуры. Изучение этой дисциплины может существенно повлиять на общекультурный, творческий потенциал изучающего, потому что «искусство способно аккумулировать социально-духовный опыт поколений и переводить его в личный опыт каждого человека, развивать его духовность. Оно имеет ни с чем не сравнимые возможности культивировать те качества и черты личности, которые в наибольшей степени соответствуют совокупному опыту всех времен, основным человеческим идеалам».

В обучении учебно-методический комплект по любому школьному предмету всегда возглавляет учебник – «книга, в которой излагается материал в соответствии с содержанием и системой учебной программы». В 1990-е годы научной группой под руководством Л.М.Предтеченской была разработана концепция пособий для учащихся по дисциплине «Мировая художественная культура», которая бы способствовала в единой системе с уроком МХК эффективному осуществлению «сверхзадачи» предмета, связанной с постижением подростками общечеловеческого духовно-нравственного опыта, хранящегося в мировой художественной культуре. На уроках МХК нужно стремиться к формированию деятельности, характерной для искусства, – эстетической.

Одна из важнейшая характеристик эстетической деятельности – деятельность творческая, в которой участвуют все механизмы психики человека, но ее ведущим рычагом является воображение. Именно воображение позволяет человеку увидеть невидимое, услышать неслышимое, по-новому смотреть на обычное, примелькавшееся, оценить его как прекрасное или как безобразное. «Способность к воображению – основа творчества каждого художника, вне которой творческий процесс состояться не может. Всмотримся внимательно в само слово: «во-ображ-ение». Ведь это и есть способность творить образы, мыслить образами, способность переводить в художественный образ свое внутреннее видение, свою мысль, мечту, впечатление от реального события» - пишет Маймин в работе «Искусство мыслить образами».

По мнению Пешиковой существуют различные пути постижения художественной реальности: аналитический – связан с рациональной мыследеятельностью; имманентный – связан с постижением произведения из него самого с опорой на чувственно-эмоциональный опыт воспринимающего; синтетический – ведет от эмоционального сопереживания к постижению смыслов. Начиная преподавание «Мировой художественной культуры» как искусства, а не как искусствоведческой или культурологической дисциплины, ставится цель, исходящая из природы самого искусства. Наиболее интересен путь «проживания» художественной реальности, сопричащения ее чувственно-эмоциональной природе с тем, чтобы через со - бытие перейти к событию, через сопереживание – к пониманию.

Соприкосновение с произведением искусства для ученика должно нести не только информацию, оно должно вызвать эмоциональный отклик в душе ученика. «Обращение к миру художественной культуры в условиях учебного процесса должно получить неповторимую окраску, лишь тогда оно будет влиять на духовное и эстетическое развитие. Если мы хотим приобщить наших учеников к миру художественной культуры, необходимо помнить, что ни одна форма поведения не является столь крепкой, как связанная с эмоцией» – пишет И. А. Химик в работе «Как преподавать мировую художественную культуру».

Л. С. Выготский говорил: «Если вы хотите вызвать у ученика нужные вам формы поведения, всегда позаботьтесь о том, чтобы реакции оставляли эмоциональный след в ученике».

Самое главное – это «одеть» курс, говорила Л. М. Предтеченская. «Одеть» – значит методически обеспечить учителя всем необходимым для преподавания дисциплины «Мировая художественная культура». Предмет новый, а новизна содержания художественно-интегрального предмета влечет за собой и принципиально новую методику его преподавания – ведь привычными дидактическими методами, ориентированными на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, невозможно достичь тех психологически сложных задач духовного воспитания и личностного развития учеников, которые стоят перед преподавателем МХК.

Сегодня нет необходимости доказывать, что дисциплина «Мировая художественная культура» нужен учащимся, и нужен именно как предмет искусства, имеющий большие возможности влияния на духовный мир юного поколения, возделывающий, культивирующий их души. А значит, нужна и методика, которая бы дала возможность преподавателю решать эти важные, благородные воспитательные задачи, актуальность которых нет нужды оспаривать.

В 1980-х гг. очень остро встала проблема «современного урока». В 1986 г. на страницах журнала «Советская педагогика» велась дискуссия по этой проблеме. Высказывались самые разные суждения. Понимание современного урока отождествлялось с техническими средствами, с наглядностью, с элементами проблемного обучения, с оптимизацией процесса обучения на уроке и т. п. Отмечалось, что если урок отвечает определенным требованиям и в ходе его проявляются какие-то из обозначенных компонентов, то это и есть современный урок. А можно ли судить о современности урока, если он содержит задания и материал, которые могут вызвать изумление, восторг, удивление учеников? Это может быть интересный факт, удивительное открытие, познавательный опыт, нестандартный подход к уже существующим и кажущимся обычными ситуациям.

Цели и задачи, поставленные перед дисциплиной «Мировая художественная культура», которые должен решать каждый урок, определили и важнейшее требование к методике преподавания – наилучшим образом организовать общение учащихся с шедеврами мирового искусства. Это общение должно вызвать у учеников сопереживание, яркий эмоциональный отклик на те проблемы жизни, которые ставит перед ними художник и которые он приглашает осмыслить. Задача каждого урока – воспитывать способность к сопереживанию, к целостному восприятию произведения искусства, и на этой основе – способность и стремление понять идейно-нравственные проблемы, которые лежат в основе художественного произведения. Само искусство должно воздействовать на чувства ученика. «Взволновав, заставить задуматься» – в этих словах выражена сущность методики преподавания МХК.

В преподавании курса «Мировая художественная культура» следует опираться на общение, как на свойство, присущее художественному творчеству. Тогда можно будет выйти на путь диалога, на котором царят содружество, сопереживание, сотворчество идущих по этому пути. О таком общении хорошо сказал М. С. Каган: «Общение – это такое взаимодействие людей, которое по своей структуре симметрично, в нем нет учителя и ученика, а есть партнеры, равные друг другу участники единой деятельности. Идеальная модель человеческого общения – дружба, которая может существовать только как связь разных, но равных людей. И цель дружбы – не передать какую-то информацию, не научить чему-то. Суть дружбы – добиться общности людей, выработать общие ценности, единые жизненные позиции, при этом каждый из них, остается неповторимой индивидуальностью и ценит ее в другом». Конечно, нужно осознать условность и идеальность модели общения-дружбы, предложенной ученым, понять абсолютную невозможность ее применения в чистом виде на уроке.

Общающихся сторон должно быть не две, а, по крайней мере, три: учитель, ученики, искусство, так как в общении «нет отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соучастники общего дела».

Проблема выбора форм, методов и приемов обучения для любого учебного курса обусловлена содержанием предмета изучения, воспитательными и дидактическими целями, возрастными особенностями учеников и другими факторами. Интегративность дисциплины «Мировая художественная культура» обуславливает применение в его изучении не только традиционных форм и методов. Необходимо искать новое в преподавании данной дисциплины. Химик считает, что «необходимым условием эффективности занятий должна стать опора на принцип активной личной вовлеченности каждого в учебный процесс. Личная вовлеченность учеников возможна на основе принятия ими целей обучения, т.е. важна мотивация. А мотивация является истоком активности личности».

Метод художественно-педагогической драматургии разработан Л.М. Предтеченской и уже давно используется в практике преподавания дисциплины «Мировая художественная культура» в старших классах школы. Этот метод соединяет в себе законы развития действия в таких видах искусства как драматургия. Законы драматургии помогают композиционно выстроить урок искусства как единое художественно-педагогическое целое. Выделяется несколько этапов, вытекающих один из другого и образующих единую линию урока: экспозиция, завязка, создание проблемной ситуации. Через развитие – разработка проблемы, к вершине урока – кульминация, наконец, к его спаду – развязка. Но развязкой действие урока не может завершиться: как и художественное произведение, урок искусства, разбудив мысли и чувства учеников, будет для них продолжаться и за стенами класса в размышлениях и поступках – этот важный этап урока называется «последействием». Использование метода художественно-педагогической драматургии сливает линию события урока с линией переживания учеников, а значит, создает максимально благоприятные условия для возникновения общения между тремя «партнерами» урока искусства. Кроме того, этот метод позволяет достичь еще одного очень важного в преподавании искусства результата – целостности впечатления школьников от художественного явления, которому посвящен урок: в сознании обучающихся создается и надолго запечатлевается его образ. Не просто знание, а именно образ, художественная картина, т. е. то, что коснулось чувств и эмоций, что пережито и прочувствовано, имеет личностный смысл.

Познание жизни через искусство – процесс особый, он отличен от логического познания. Предмет познания искусства – это, скорее всего, познание отношения человека к явлениям жизни. Поэтому постижение произведений искусства – процесс сложный и постепенный. Великое творение открывается человеку в течение всей его жизни на каких-то различных этапах по-разному. Определение своего отношения к миру, выбор своего пути – одна из главнейших духовных задач, которые человек решает в юности. Искусство может «подсказать» решение.

С окончанием школы знакомство с художественной культурой не заканчивается. Оно продолжается в средне – специальном учебном заведении или вузе. Отношение к произведениям искусства в школе одно, а при обучении в средне – специальном учебном заведении может быть уже другим. Оно может меняться в соответствии с приобретенными знаниями и жизненным опытом. А если учитывать, что студенты колледжа искусств все без исключения имеют начальное музыкальное или художественное образование, т.е. закончили музыкальную или художественную школу, то и знаний по дисциплине «Мировая художественная культура» у них больше, чем у студентов колледжей, не относящихся к сфере искусства и культуры, и не имеющих начального художественного образования.

В Краснотурьинском колледже искусств обучаются студенты разных возрастов – есть 15-ти летние, а есть и старше 30 лет. Они получают специальность «Преподаватель детской музыкальной школы» или «Преподаватель детской художественной школы» и в дальнейшем будут работать в музыкальных или художественных школах. Они готовятся к преподавательской работе, поэтому для них изучение мировой художественной культуры является особенно значимым. Художественная культура не просто расширяет кругозор, обогащает опытом прошлого, развивает художественный вкус, но и влияет на формирование качеств, профессионально необходимых педагогу (способность к творчеству, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости и др.). «Среднее учебное заведение педагогического профиля имеет направленность развить личность будущего преподавателя, приобщив его к ценностям и идеалам, накопленным многовековой историей художественной культуры, развить способность к самостоятельному духовному освоению художественных ценностей, созданных человечеством, оказать содействие во всестороннем и гармоничном развитии личности будущего преподавателя». От этого во многом будет зависеть судьба учеников школ, которых затем будут учить наши выпускники.

В Краснотурьинском колледже искусств изучение данной дисциплины имеет давние и крепкие традиции. Преподавание ее ведется с 1976 года. Но в то время эта дисциплина называлась «Смежные виды искусств». С середины 1980-х годов стала называться «Мировая художественная культура». А в 2010 году получает название «История мировой художественной культуры». Смена названий, в принципе, не поменяло направленность и характер изучения художественной культуры в средне – специальном учебном заведении.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» дисциплина «Мировая художественная культура» изучается в учреждениях среднего профессионального образования при освоении специальностей гуманитарного профиля. Примерная программа для специальностей среднего профессионального образования составлена Емохоновой Л.Г. – кандидатом исторических наук, доцентом, учителем высшей квалификационной категории. Примерная программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» предназначена для изучения предмета в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования. Примерная программа Емохоновой ориентирована на достижение следующих целей:

* развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
* воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры;
* освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
* овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;
* использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования собственной культурной среды.

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в основной школе, а также формирует целостное представление о логике развития мировой художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.

В примерной программе Емохоновой достаточно полно представлены темы по культурам всех временных периодов, западная культура представлена во всех аспектах. Существенным недостатком данной программы, на мой взгляд, является отсутствие выделенных разделов и тем по русской художественной культуре.

Учитывая то, что примерная программа Емохоновой является рекомендательной, и может являться лишь основой для разработки рабочих программ по дисциплине, составлена рабочая программа дисциплины «История мировой художественной культуры» для всех специальностей Краснотурьинского колледжа искусств. Дисциплина называется «История мировой художественной культуры» исходя из того, что студенты колледжа искусств более подготовлены к восприятию материала. В нашем учебном заведении без специального дополнительного образования не учится никто, о чем говорилось выше. Это не является другой дисциплиной, а предполагает повышенный уровень изучения исходя из хорошей предварительной подготовки студентов. Материал дается более полно, учитывается специализация, изучаемая студентами в колледже. Программа нацелена на привлечение знаний, получаемых студентами в классах специальности и на других занятиях специального цикла.

Для эффективного освоения интегративной дисциплины «История мировой художественной культуры» учебный процесс должен предусматривать три обязательных и взаимосвязанных компонента: учебная, внеучебная и самостоятельная деятельность студентов. Различные формы занятий призваны создать опыт общения с различными видами художественных произведений. Выбор типа и содержание занятия должны зависеть от стадии изучения материала, от индивидуальных особенностей, уровня подготовленности, от возможностей и особенностей студента.

При изучении дисциплины «История мировой художественной культуры» в Краснотурьинском колледже искусств используются следующие формы занятий:

* лекции с включением диалога;
* краткие сообщения учащихся по заданным темам;
* просмотры и обсуждения видеоматериалов, иногда в форме эссе;
* посещение художественных выставок, концертов с последующим обсуждением;
* обзор и обсуждение статей в периодических изданиях о культуре и искусстве;
* дискуссии, которые способствуют формированию собственного мнения студента и формированию личного ценностно-эмоционального отношения к миру;
* семинары, позволяющие расширить и углубить знания, формирующие умение доказывать, убеждать, отстаивать свое мнение;
* историко-культурные реконструкции – «погружение в эпоху» на основании изучения различных памятников культурного наследия эпохи, что позволяет сформировать свое видение эпохи;
* образовательные путешествия, способствующие формированию самостоятельности в работе студентов, которые связаны с усвоением культурных смыслов, заключенных в объектах городской и музейной среды.

Так же используются следующие формы уроков: урок – диспут, урок – концерт, урок – конференция, урок – спектакль, урок – праздник, урок - экскурсия.

В современном обществе невозможно преподавание дисциплины «История мировой художественной культуры» без привлечения информационных технологий, таких как компьютер, подключенный к Интернету, демонстрационный экран, создание и демонстрация презентаций. Все это дает возможность совершать виртуальные экскурсии в музеи, присутствовать на театральных постановках, слушать хорошее исполнение музыкальных произведений великими исполнителями, увеличивает наглядность и т.д.

Контроль за усвоением знаний проводится в разных формах, как правило, это происходит на контрольных уроках в конце семестра, т.к. иная форма итоговой аттестации не предусмотрена. Изучение каждого раздела завершается повторительно – обобщающим уроком. Среди форм контроля используются:

* написание реферата с последующей защитой:
* семинар по изученной теме;
* составление кроссворда;
* викторина музыкальная или по изобразительному искусству;
* проведение тестового опроса.

В ходе подготовки к итоговому уроку студенты должны привлекать дополнительные знания, полученные ими самостоятельно или в процессе изучения других дисциплин, в том числе и специальных. Для этого необходим обширный библиотечный фонд по данной дисциплине. В библиотеке Краснотурьинского колледжа искусств имеется следующее учебно-методическое обеспечение: учебные пособия, справочные и энциклопедические издания, литература по искусствоведению, иллюстрированные издания по искусству, периодические издания и др.

Для проведения уроков по дисциплине «Мировая художественная культура» есть отдельный специально оборудованный кабинет. Так как в преподавании имеет значение наличие наглядности, кабинет достаточно хорошо технически оснащен. В нем находятся: интерактивная доска, телевизор, видеомагнитофон, DVD – плеер, ноутбук, стерео - проигрыватель, музыкальный центр. В кабинете технических средств обучения находится обширная видеотека по дисциплине, фоно/аудиотека. В библиотеке большое количество альбомов репродукций художников, альбомов архитектурных сооружений, экспонатов музеев и т.д. В колледже есть возможность воспользоваться Интернетом для подготовки к урокам и для самостоятельных занятий.

Итак, «Мировая художественная культура» как учебная дисциплина, имеет следующие особенности:

* художественная культура как феномен культуры включает в себя не только понятие искусства, но и все процессы, связанные с искусством, т.е. созидание, хранение, распространение, восприятие, оценку, изучение художественных произведений;
* «мировая художественная культура» как учебная дисциплина является интегративной. Она опирается на знания, полученные студентами ранее в школе на занятиях по другим дисциплинам: литературе, изобразительному искусству, музыке, а также на знания, получаемые студентами на занятиях специального цикла;
* специфика изучения дисциплины «МХК» заключается в том, что она, с одной стороны, обращена непосредственно к искусству. С другой – связана с анализом культурных эпох, художественных стилей, направлений и произведений искусства;
* специфика дисциплины «Мировая художественная культура» требует особых форм и методов изучения, цель которых достичь сопереживания, сотворчества во время общения с произведением искусства. Для преподавания данной дисциплины требуется специально оборудованный кабинет.