

УДК 37.036
ББК 74.200.551
В 68

В.П. Волошина

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИНТЕЗА ИСКУССТВ В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические возможности использования синтеза искусств на уроках литературы в старших классах. Изучив заявленную проблему с учетом ее разработки в образовательно-педагогических теориях и педагогической практике, автор рассматривает синтез искусств в качестве одного из вариантов реализации поликультурного потенциала мировой художественной литературы в школьной практике. Отдельное внимание уделено влиянию синтеза искусств на социокультурное развитие личности школьника, способной реализовывать себя в современной полиэтнической и поликультурной среде.

Ключевые слова: синтез искусств, социокультурное развитие, мультикультурное образование.

V.P. Voloshina

ON OPPORTUNITIES OF SYNTHESIS OF ARTS IN LITERARY EDUCATION AND SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF SENIOR PUPILS

Abstract. The paper examines pedagogical opportunities of using synthesis of arts at lessons of the literature in the senior classes. Having studied this problem in view of its development in educational-pedagogical theories and student teaching, the author considers synthesis of arts to be one of the variants of realization of multi-cultural potential of world fiction in school practice. The separate attention is given to influence of synthesis of arts on socio-cultural development of the pupil's person, capable to realize in the modern multi-ethnic and multi-cultural environment.

Key words: synthesis of arts, socio-cultural development, multicultural education.

Современный этап развития общества характеризуется интеграцией всех областей человеческого знания, в том числе и искусства, проявляется в тенденции синтеза, взаимообогащения разных видов художественной практики. Процесс интеграции родовых и жанровых форм присущ искусству постоянно. В настоящее время ученые отказываются вообще рассматривать и учитывать все то, что не является порождением чего-то нового, органического, принимая во внимание лишь синтетические виды искусств и синтетические произведения.

Современная наука, базирующаяся на новейших методиках, операционных и инструментальных практиках, вывела изучение феномена синтеза искусств на качественно новый уровень. Отечественные исследователи [1, 2, 3, 4] трактуют синтез как специфический процесс соединения разных искусств в едином произведении, в результате которого возникает не их сумма, а некое органическое целое, обладающее особым художественным и многосторонним эстетическим воздействием. Синтез искусств – художественное произведение, объединяющее различные виды искусства (напр., музыку, поэзию, танец, живопись) таким образом, что ни одно из них не доминирует над другим. Синтез искусств может выступать как отдельное синтетическое произведение, как художественный ансамбль, как художественная среда, то есть как современная форма художественного ансамбля, отличающаяся от прошлых форм резко возросшей масштабностью, единством идейно-художественного замысла, полифункциональностью и многоэлементарностью слагаемых.

Интеграция искусств – перспективный и даже необходимый подход в современной педагогике [5], однако приходится признать, что проблемам использования возможностей синтеза искусств уделяется явно недостаточное внимание на всех уровнях образовательно-

воспитательной деятельности: в философии образования, образовательно-педагогических теориях, в стратегических и политических образовательных доктринах и в повседневной педагогической практике.

Как отмечают зарубежные [6,7] и отечественные [8, 9, 10, 11] исследователи, поликультурность и плюрализм сегодня - это не только свойство социальной реальности, но и важнейший дидактический принцип образования и воспитания. В этих условиях синтез искусств (наиболее полно воплощающий в себе поликультурность) обладает большими возможностями для решения педагогических задач формирования мультиидентичной личности, способной реализовывать себя в полиэтнической и поликультурной среде. При этом «изначально присущая предметам искусства вариативность мировосприятия, разнообразие и активность форм деятельности, их полифункциональность позволяют как нельзя лучше решать задачи, стоящие перед современным образованием» [12]. Сфера образования должна быть заинтересована в инициировании и активной поддержке идеи диалога культур с ориентацией на их интеграцию в целостном культурном пространстве. Огромное значение при этом имеет обращение в процессе образования к общепризнанным классическим образцам культуры и искусства: именно в современном синтезе искусств заключены универсальные, инвариантные для разных народов общечеловеческие ценности. «Творческое усвоение лучших образцов художественно-эстетического наследия в их самобытной национальной форме, живое приобщение к духовно-нравственным ценностям народа, глубокое восприятие их в контексте всей мировой культуры – вот единственно возможный путь воспитания поколения национальной интеллигенции и реального подъема культурного уровня всей нации в целом» [13].

Специфика современного образования (в т.ч. и литературного) в последнее время исследуется активно [14, 15, 16]. Авторы предлагают варианты реализации поликультурного потенциала мировой художественной литературы в школьной практике, приводят конкретные рекомендации относительно того, как должно строиться поликультурное образование учителя-словесника, который будет работать в школе с этнокультурным компонентом. При этом на передний план выдвигается необходимость разработки теоретических основ учебно-воспитательного процесса применительно к таким категориям, как «интеграция», «синтез», «поликультурность», «мультиидентичность» и др. Кроме того, мы по-прежнему слабо осознаем, что сейчас оканчивают школу поколения, учившиеся с первого класса при Интернете, электронной почте, открытых границах и т.д. И эту техническую сторону поликультурности, влияющую на все остальное, мы по-прежнему в расчет не берем [17].

В настоящее время созданы необходимые предпосылки для оформления «художественной дидактики», единых психолого-педагогических принципов, а также создания оптимальной системы использования синтеза искусств в преподавании дисциплин гуманитарного цикла в школе. Необходимость включения синтеза искусств в процесс литературного образования основывается на следующих результатах изучения психологических основ комплексного воздействия синтеза искусств на различные сферы личности:

1. Синтез видов искусств действует сильнее, нежели каждый вид искусства в отдельности, он обогащает и тем самым углубляет познавательные, воспитательные и развивающие возможности искусства в процессе изучения литературных произведений.

2. Под комплексным влиянием синтеза искусств многократно усиливается эстетическое воздействие на личность, формируется эмоционально-эстетический настрой, вызывающий сумму разнообразных переживаний, способствующий всестороннему осмыслению заданной темы, сюжета, персонажа, художественного образа и т.д.

3. Синтез видов искусств как межвидовое художественное взаимодействие может быть представлен на разных уровнях (отдельных произведений, тем, сюжетов, образов, проблем, художников, художественных течений и направлений). В синтезе произведения разных видов искусств воспринимаются не обособленно (как может быть воспринята та или

иная часть ансамбля), а как целостный художественный образ – благодаря этому синтез искусств позволяет вывести ученика за границы отдельной дисциплины в широкий контекст художественной культуры (в т.ч. и мировой литературы), а затем и культуры в целом.

4. Опираясь на теорию литературы как одного из видов искусства, можно дать учащимся понятие об общих законах искусства, предоставить им возможность сопоставительного анализа художественных средств, форм и методов различных видов искусства, углубляя понятие общих законов и специфики каждого вида искусств.

При разработке авторизованной программы по литературе для 9-го класса нами учитывался тот факт, что литература как учебный предмет выполняет функцию обобщающего звена, где систематизируются полученные на других художественных предметах знания. Использование синтеза искусств на уроках литературы позволяет подытожить формирование понятий, усваиваемых в рамках отдельных учебных предметов: например, используя синтез искусств на уроках литературы, возможно сформировать такие понятия, как «язык и выразительные средства искусства», «художественные направления», «художественный образ», «тема и идея произведения искусства», «композиция» и т.д.

Опытно-экспериментальная работа показывает, что всестороннее и многогранное введение синтеза искусств в процесс литературного образования дает возможность активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать эмоциональную память, воссоздающее воображение, образное видение, творческие способности, художественный вкус, получать значительный объем знаний по основам эстетической культуры в целом, воспитывать культуру чувств, влиять на нравственность, способствовать формированию способности к творчеству (не только в художественной, но во всех других сферах деятельности).

Обращение к искусству формирует у индивида культуру личных переживаний, восприятий, обогащает опыт нравственно-эстетических и художественных суждений, а также помогает выявлять специфику и отличительные черты искусства: а) создаются условия для более эффективного постижения смысла и назначения искусства, формирования представлений о роли культуры в общественной жизни; б) навыки анализа произведений разных видов искусства способствуют выработке умения выделять и воспринимать главное в них – их художественную образность; в) изучение искусств в комплексе научит учащихся более полноценно воспринимать синтетические виды искусства.

Привлечение синтеза искусств на уроках литературы при изучении отдельных тем и произведений позволяет интенсифицировать процесс формирования системы понятий о художественных направлениях и видовой специфике искусств (что является важным условием систематизации литературного материала, углубленного анализа художественных произведений, формирования художественного вкуса и оценок, мировоззрения учащихся), понятия художественного образа.

Проведенные педагогические наблюдения и опытно-экспериментальная работа показали, что использование возможностей синтеза искусств на уроках литературы позволяет более эффективно осуществлять задачи по развитию умения оперировать эстетическими понятиями, аргументировать свои суждения, воспринимать произведения литературы в контексте мировой культуры, а также готовности к диалогу через литературу с другими видами искусства и культурами. Использование синтеза искусств на уроках литературы расширяет кругозор учащихся, формирует основы художественных взглядов, наиболее общих и существенных эстетико-искусствоведческих понятий, повышает уровень эстетического воспитания и эстетического вкуса.

Одним из важных условий развития современного образования становится курс сближения литературы с другими видами искусства, именно в нем и заключаются дополнительные возможности эстетического воспитания и социокультурного развития. В комплексном освоении искусства заложены неисчерпаемые педагогические возможности, однако традиционный взгляд на искусство как источник пробуждения в человеке способности воспринимать и создавать прекрасное кажется уже недостаточным. В настоящее

время последствия общения человека с искусством трактуются шире: искусство развивает отнюдь не только «специфическую», но и «всеобщую», универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности. Приобщение школьников к искусству преследует конечную цель, заключающуюся в формировании и социокультурном развитии личности средствами искусства.

Социокультурное развитие учащихся включает их духовно-нравственное, интеллектуально-познавательное, эстетическое развитие, профессиональное становление и активную гражданскую позицию [18]. Не следует забывать, что личность формируется множеством элементов социокультурной среды, а специфика социокультурного развития определяется системой общественных отношений, культурой и обусловлена биологическими особенностями; социокультурное развитие происходит благодаря индивидуальным, психологическим, физиологическим, возрастным и др. факторам.

Сегодня знание педагогами физиологических, возрастных, психологических особенностей учащихся и общих закономерностей психологического развития позволяет компетентно осуществлять их социокультурное развитие на основе использования методов, адекватных интересующему нас возрасту. От того, насколько целесообразно на уроке литературы используются различные виды искусств, соответствующие своим содержанием предмету изучения, а также интересам учащегося, реальным возможностям его индивидуальных проявлений, зависит базис личностной культуры с учетом общечеловеческих духовных ценностей.

В синтезе искусств заключен социальный опыт, который не может быть не замечен реципиентом, уже в силу этого искусство становится важным фактором преобразования личности на различных этапах ее развития. Различные искусства, комплексно воздействуя на внутренний мир, помогают понять и усвоить не только ценности «своего» общества, но и внутренний мир представителей других культур.

Современная школа призвана ориентировать растущего человека в современной ему социокультурной среде, а потому полноценное социокультурное развитие личности невозможно без успешного решения педагогами целого ряда практических и учебно-воспитательных проблем: а) мирное и плодотворное взаимодействие разных культур в пространстве учебного заведения; б) обогащение и культурная децентрация картины мира ученика, освобождение ее от стереотипов дискриминации в отношении иных социальных групп и т.д.; в) развитие критического мышления в ходе осознания многомерности общественной реальности, ее полифоничности и многоликости, допустимости альтернативных точек зрения и логик рассуждения; выработка навыков ведения диалога и продуктивного обмена мнениями; г) чуткое отношение к состоянию другого, терпимость к инакости, что принципиально для процессов социальной солидарности.

Социокультурное развитие является естественным способом взаимосвязи взрослеющей личности с социумом, потому главной задачей гуманитарных наук в школе является органичное эволюционное воссоединение в данном процессе взаимосвязи эмоциональных, рациональных факторов и тенденций социокультурно-воспитывающей деятельности, нравственно-эстетического творчества учащихся.

Привлечение на уроках литературы произведений различных искусств создает благоприятные условия для социокультурного развития учащихся. В процессе обучения (взаимосвязь между социализирующим началом и культурным развитием в учебно-воспитательном процессе), общения со сверстниками, взрослыми, освоения социокультурной среды и приобретения опыта у учащегося происходит переход к более высокому уровню развития. На этой основе формируются новые социальные и культурные черты, позволяющие учащемуся легче приспособиться к социальным условиям, социокультурным нормам и правилам жизни в социуме. Синтез искусств на уроках литературы становится феноменом, являющимся эмоционально-образным «лакмусом» обобщения социокультурного, нравственно-эстетического опыта в целом, ставя во главу угла

специфические, своеобразные, присущие только восприятию различных искусств переживания, что позволяет решить двуединую задачу воспитания грамотного читателя и грамотного реципиента искусства.

Поскольку произведения различных искусств обладают образной выразительностью, а также фиксируют, сохраняют и передают общечеловеческие ценности, они являются важнейшими факторами социокультурного воспитания учащихся (эмоционально-содержательная сторона привлекаемых произведений должна оказывать социокультурное влияние на воспитуемого, формируя культуру чувств, общечеловеческих норм поведения, культуру общения, экологическую культуру, гражданскую и патриотическую позицию личности, стремление к саморазвитию и самовоспитанию).

В опытно-экспериментальных классах мы могли наблюдать заметные качественно-социокультурные, духовно-нравственные изменения, характеризующие переход коммуникативно-творческой деятельности учащихся на более высокий, качественно-общечеловеческий уровень, существенные положительные изменения по отдельным показателям социокультурного развития (информированность, отношения, взгляды, оценка) при реализации в литературном образовательном процессе установки на привлечение возможностей синтеза искусств, а также через различные уровни интеграции (синхронизация, взаимодополнение).

Главным акцентом наблюдения за уровнем развития социокультурного развития учащихся было адекватное нравственно-эстетическое, коммуникативно-творческое истолкование внешних проявлений. Диагностика повышения уровня социокультурного развития осуществлялась посредством фиксирования следующих его основных характерологических проявлений, которые были приняты нами за критерии: 1) непосредственное восприятие произведений различных искусств (наличие позитивной эмоционально-образной ориентации во взаимосвязи учащихся с объектами духовно-нравственного отношения – произведениями различных искусств); 2) межличностное общение в процессе освоения произведений искусств; взаимопонимание в общении со сверстниками и преподавателями; 3) интериоризация позитивной эмоционально-образной ориентации, ценностно воспринимаемой учащимся в качестве собственной позиции; овладение дискуссионной нравственно-эстетической культурой; 4) стремление к социокультурному, нравственно-эстетическому совершенствованию, стремление повышать общий образовательный уровень; возрастание качественного интереса к получению, углублению и развитию знаний, умений, навыков анализа произведений различных искусств; 5) сформированность комплекса знаний, умений и навыков творческой социокультурной деятельности в области и средствами различных искусств; б) эмоционально-образная восприимчивость в нравственно-эстетическом позитивном отношении к реальности и другим людям.

Таким образом, необходимость и важность воздействия синтеза искусств на социокультурное воспитание и развитие личности учащихся, на формирование эстетических интересов основаны на том, что обеспечивают целостность и гармоничность развития личности учащегося через воздействие различных видов искусства в их органической взаимосвязи. Реализация установки на социокультурное развитие в процессе литературного образования на основе синтеза искусств содействует становлению и дальнейшему совершенствованию индивидуальных, социальных и культурных свойств личности старшеклассника.

Примечания:

1. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982. 191 с.
2. Зись А. Современный синтез искусств. Виды искусства в социалистической художественной культуре. М., 1982. 164 с.
3. Хангельдиева И.Г. Взаимодействие и синтез искусств. М., 1984. 195 с.
4. Харитонов В.В. Взаимосвязь искусств. Екатеринбург, 1992. 148 с.

5. Мелик-Пашаев А.А. Что раньше: искусства или Искусство? // Искусство в школе. 2001. №4. С. 3-4.
6. Campbell D.E. Choosing democracy: a practical guide to multicultural education. N.Y., 1996. 190 p.
7. Collnick D., Chinn Ph. Multicultural education in a pluralistic society. N.Y., 1998. 218 p.
8. Дмитриев Г.Д. Многокультурность как дидактический принцип // Педагогика. 2000. № 10. С. 3-11; Многокультурное образование. М., 1999. 208 с.
9. Сыродеева А.А. Поликультурное образование: учеб.-метод. пособие. М., 2001. 192 с.
10. Палаткина Г.В. Мультикультурное образование: современный подход к воспитанию на народных традициях // Педагогика. 2002. № 5. С.41-47.
11. Якадина Т.А. Поликультурное образование и воспитание учителя-словесника средствами мировой художественной культуры: учеб.-метод. пособие. М.; Самара, 2004. 216 с.
12. Андреева С.А. Полифункциональность предметов образовательной области «Искусство» как основа социокультурного развития учащихся: дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 2000. С.97.
13. Ефремова Л.И., Соловьев А.А. Эстетическая среда как фактор развития личности // Начальная школа. 1999. № 11. С.53.
14. Подготовка специалистов для работы в условиях системы интегрированного образования // Образование для всех: пути интеграции. Саратов, 2003. С.4-68.
15. Алексашенкова И.В., Букетов В.О., Гавриков А.Л. Педагогика открытости и диалога культур. М., 2000. 262 с.
16. Гогиберидзе Г.М. Диалог культур в системе литературного образования. М., 2003. 183 с.
17. Плавинская Н. [Рецензия] // Литература. 2006. № 2. С. 47. Рец. на кн.: Якадина Т.А. Поликультурное образование и воспитание учителя-словесника средствами мировой художественной культуры. М.; Самара, 2004
18. Зыбина Н.Е. Социокультурное развитие первокурсников в образовательной среде вуза на основе интенционального подхода: дис. ... канд. пед. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 3.

References:

1. Murina E.B. Problems of synthesis of spatial arts. M. 1982. 191 pp.
2. Zis' A. Modern synthesis of arts. Kinds of art in socialist artistic culture. M. 1982. 164 pp.
3. Khangeldieva I.G. Interaction and synthesis of arts. M. 1984. 195 pp.
4. Kharitonov V.V. Interrelation of arts. Ekaterinburg. 1992. 148 pp.
5. Melik-Pashaev A.A. What were earlier, arts or Art? // Art at school. 2001. No.4. P. 3-4.
6. Campbell D.E. Choosing democracy: a practical guide to multicultural education. N.Y., 1996. 190 p.
7. Collnick D., Chinn Ph. Multicultural education in a pluralistic society. N.Y., 1998. 218 p.
8. Dmitriev G.D. Multiculture as a didactic principle // Pedagogika. 2000. No. 10. p. 3-11; Multicultural education. M. 1999. 208 pp.
9. Syrodeeva A.A. Multicultural education: Educational-methodical manual. - M. 2001. 192 pp.
10. Palatkina G.V. Mlticultural education: the modern approach to education using national traditions // Pedagogika. 2002. No. 5. P. 41-47.
11. Yakadina T.A. Multicultural education and education of the teacher - linguist and literature teacher by means of world artistic culture: Educational-methodical manual. M.; Samara, 2004. 216 pp.
12. Andreeva S.A. Multifunctionality of subjects of educational area «Art» as a basis for socio-cultural development of pupils: Thesis for Candidate of Pedagogy. Tyumen, 2000. P. 97.
13. Efremova L.I. and Soloviev A.A. Aesthetic environment as the factor of development of the person // Nachalnaya Shkola. 1999. No. 11. P. 53.
14. Preparation of experts for work in conditions of system of the integrated education // Education for everybody: ways of integration. Saratov, 2003. P. 4-68.
15. Aleksashenkova I.V., Buketov V.O. and Gavrikov A.L. Pedagogy of an openness and dialogue of cultures. M., 2000. 262 pp.
16. Gogiberidze G.M. Dialogue of cultures in system of literary education. M., 2003. 183 pp.
17. Plavinskaya N. [Book review] // Literatura. 2006. No. 2. P. 47. Book review Yakadina T.A. Multicultural education and education of the teacher - linguist and literature teacher by means of world artistic culture: Educational-methodical manual. - M.; 2004.

18. Zybina N.E. Socio-cultural development of first-year students in the educational environment of higher school on the basis of the intentional approach: Thesis for Candidate of Pedagogy. Rostov - on-Don, 2005. P. 3.