

КОМПАРАТИВНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ КАК НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Прокопцова В. П.

*доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Процесс историко-культурного становления системы художественного образования в Беларуси отражает принципы формирования художественной культуры в целом. Относительная самостоятельность музыкального, театрального и изобразительного искусства в области образования неизбежна. Ведь стремление к специализации, дифференциации – один из краеугольных камней развития знания. Однако знанию, в равной степени, присуща и другая тенденция – к интеграции и непрерывности воспитательного процесса.

Ретроспективный и актуальный опыт интеграции искусств обуславливает необходимость определения новых форм и выработки новых методов в художественном образовании. В XX веке кульминационной точкой в развитии художественного образования стала виртуозная сконцентрированность на одном виде искусства. Тем не менее, процессы глобализации, стремительно нараставшие в условиях мирового сообщества в XX в., с одной стороны, требуют инновационных образовательных универсалий, а, с другой, настораживают возможной утратой ориентиров в «духовной экологии прошедшего тысячелетнюю апробацию высокого искусства» [2, с. 7].

Тенденция к синтезированию художественных знаний обусловила введение в практику средних учебных заведений в начале 90-х годов XX в. такой дисциплины, как мировая художественная культура. Соответственно началась подготовка преподавательских кадров в ВУЗах, где изучаются история, теория и анализ всех видов искусства. Как итог – в теоретических дипломных работах, магистерских, кандидатских и докторских диссертациях всё шире используются аналитические принципы, методы, формы изучения разных видов искусства в их сопоставлении и сравнении.

Современные тенденции в развитии искусства (общий синтетизм и синкретическая природа образности) провоцируют разработку новых методологических подходов в искусствоведческой науке, одним из которых является компаративизм – метод сравнительного изучения связей, сходств или отличий в разнообразных художественных явлениях.

Интеграционные процессы в реалиях современного искусства приводят к расширению, динамике системы художественного образования, к внедрению инновационных форм и методов. Примером тому стало открытие новой специализации в специальности искусствоведение – компаративное искусствоведение в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Впервые в нашей республике (а вероятно и в СНГ) стали готовиться специалисты, глубоко изучающие историю и теорию всех видов искусств. Имея практические навыки в разных видах искусства (принимаются на эту специализацию только окончившие среднее специальное художественное учебное заведение), студенты вместе с преподавателями достигают главной цели – овладение инновационным методом компаративного анализа, выработка навыков комплексного исследования интеграционных процессов в искусстве.

Компаративное искусствознание, акцентируя метод, проецирует его на несколько видов искусств, избирая для анализа единый подход, стержень, структуру. Это даёт возможность найти нечто общее для всех и то особенное, что свойственно тому или иному виду искусства. Таким образом, появляется возможность сравнения, компаративного сопоставления форм и выразительных средств, жанров и видов.

Подобные приёмы приводят к расширению ассоциативного мышления, к обогащению трактовки и восприятия художественного текста, приданию ему дополнительных интерпретационных обертонов. На основе сплава аналитических принципов академических и инновационных формируется новое, во многом приоритетное направление в искусствознании.

Если рассматривать систему художественного образования в целом (школа – среднее специальное учебное заведение – ВУЗ), то в ней может присутствовать не только традиционное классическое разнородное (в соответствии с разными видами искусства) дифференцированное образование, но и инновации, базирующиеся на практике художественного синтеза искусств. Всегда есть выбор – на каком материале и как воспитывать. Современное искусство «многоканально», соответственно «многоканальным» должно быть и художественное образование. Одним из ракурсов его организации становится принцип: в средних специальных учебных заведениях даётся узкопрофессиональное классическое образование, в ВУЗах – образование обеспечивается на новом уровне, обобщающем и синтезирующем знания, образование инновационное по смыслу (содержанию) и форме подачи материала (технологиям).

На сегодняшний день выработка новых подходов к формированию образовательной среды требует соотнесения традиционной и инновационной образовательных (педагогических) систем. В этом случае становится очевидным, что художественная педагогика вынуждена прибегать к помощи междисциплинарных стратегий или образовательной компаративистике, когда методологические принципы обучения отдельных узких дисциплин становятся общими дидактическими нормами в образовательной среде в области искусства.

Компаративное искусствознание, а как следствие и организация художественного образования, основанного на компаративном подходе к изучению искусств, возникло на рубеже XX–XXI веков, когда сформировалось понимание, что традиционные формы изучения искусств, основанные на академическом классицизме, не могут быть единственными и основными для теоретического освоения искусства в реалиях современного функционирования различных видов искусств.

В данном контексте необходимо понимать, что современное искусство имеет ярко выраженную тенденцию к слиянию, синтезу, технологизации, что отражается (проявляется) в таких его разновидностях, как перформанс, хеппенинг, экранное, компьютерное искусство и т.д. Все эти явления апеллируют не к догматическим образовательным формам и методам, но скорее к интеллектуально-педагогическим трансформациям, основанным на актуальной логике развития искусства.

Даже несмотря на то, что многие явления в современном искусстве становятся предметом критики и научной полемики, они, эти явления, завоёвывают достаточно прочную позицию в искусстве XX–XXI вв. И дают мощный импульс не только развитию искусства, но и его изучению. Молодое поколение учащихся обитает в сфере актуального искусства и требовательно инициирует новые формы познания искусства.

Белорусский государственный университет культуры и искусств стал первым в Беларуси, и, вероятно, в других странах, где историю и теорию искусств начали преподавать на основе компаративного подхода. Характерной чертой этого подхода стала попытка преподнести историю искусств как целостный процесс развития музыкального, театрального, изобразительного, экранного искусства в контексте формирования художественных эпох и стилей.

Такой метод изучения искусства даёт возможность установления чётких концепций анализа художественного произведения определённого вида искусства и его трансляции на понимание и осмысление любых других артефактов. При этом теоретическое осмысление произведений искусства сочетается с практическим их освоением для сохранения непосредственного контакта с творчеством, будь то рисунок или живопись, музыкальное или театральное исполнительство, танцевальное или компьютерное искусство. Таким образом историко-теоретические знания подкрепляются практическими навыками студентов.

Такая учебная программа не только расширяет междисциплинарные связи, включая в дискурс литературу, историю, информационные технологии, философию, культурологию, но и стимулирует преодоление традиционной интерпретации искусства как элитарного и обособленного явления. Посредством искусства осваивается исторический социальный опыт и развиваются коммуникативные способности в актуальной общественной среде. Интеграция в едином целостном учебном процессе истории, теории и практики искусства определяет уровень профессионализма и творческой активности личности с позиций её эффективного взаимодействия с окружающим миром.

В современных глобализационных процессах, характеризующихся не только созданием общего информационного поля, развитием высоких технологий, расширением межкультурного взаимодействия, но и противоречиями во взаимоотношениях человека, общества и природы, как никогда ощущается расшатывание чётких нравственно-духовных ориентиров. В такой ситуации гуманитарное образование, в частности педагогику искусства следует рассматривать как ключевой механизм решения нарастающих цивилизационных проблем. Художественное образование в его комплексном преподнесении не только в ВУЗах, но и в средних специальных учебных заведениях, и в школах воспитывает не только профессиональных художников, музыкантов, хореографов, искусствоведов, но и подготавливает необходимую зрительскую и слушательскую среду, готовую и, главное, стремящуюся воспринимать искусство. А это очень важно, так как известно, что в сегодняшнем мире уровень развитости той или иной страны определяется таким важным показателем, как индекс человеческого развития, который включает в себя три основных показателя: образованность, продолжительность жизни и качество удовлетворения основных потребностей человека [1, с. 214].

К сожалению, такая комплексная дисциплина как «Мировая художественная культура», которая давала основы знаний в области искусства на уровне общеобразовательной школы, исключена из учебного плана. Начальное и среднее общее образование переориентировано на прагматический вектор получения знаний, оставляя гуманистическую направленность образовательного процесса в пределах личных интересов учащегося. Но без хотя бы минимальной информации о предмете искусства никогда не возникнет к нему интерес. Художественное образование в его специальных и общих функциях имеет мощные средства для практического раскрытия концепции развития гармонической личности, развивая интеллектуальное, этическое и эстетическое измерения её духовности.

Современная система художественного образования в расширенном её значении (общее и специальное художественное образование) выявляет необходимость устремлений к интеграции знаний, компаративному изучению исторических и актуальных художественных процессов, эпох и стилей в искусстве, что в целом даёт представление о художественной картине мира того или иного времени. Интересен в этом смысле пример Китайской Народной Республики. Неоднократно бывая в этой стране, каждый раз поражаешься масштабностью и многовекторностью художественного образования. Два основных вектора – специальное и любительское художественное образование, в котором разнообразие форм (частное, школьное

обучение, коледжи, университеты) направлено на культурное обогащение современного общества. В Китае существует такое явление, как «миллион маленьких скрипачей», в котором не только отражается практика поддержки массового увлечения музыкальным искусством, но и декларируется принцип сознательного отбора наиболее талантливых для последующего специального обучения и представительства культуры страны на международном уровне. Музыкальные кабинеты общеобразовательных и некоторых начальных музыкальных школ наполнены специальным компьютерным оборудованием, на котором можно изучать нотную грамоту европейского типа, записывать и прослушивать собственное исполнение учащихся, каждое из которых контролируется через наушники и систему переключений учителем, а при необходимости положительный или отрицательный пример выводится на специальное электронное табло для демонстрации классу.

Аналогичные явления приходилось наблюдать и в США, когда на открытую концертную площадку выходило около 150 скрипачей разных поколений (дедушки, бабушки, мамы, папы, дети) и исполняли популярную ансамблевую музыку. Организация таких массовых выступлений вряд ли возможна вне распространения широкой сети любительского и специального музыкального образования.

На рубеже XX–XXI веков отчетливо наблюдаются новые тенденции в развитии искусства. Диффузия видов, форм и средств высказывания обуславливают и инновационные подходы к изучению современных творческих процессов, происходящих в художественной культуре и искусстве. Общие закономерности развития современной художественной культуры как в зеркале должны отражаться и в системе преподавания мировой художественной культуры.

В связи с выше сказанным, можно сделать вывод, – в искусстве возникли новые унифицирующие тенденции, новые направления, которые либо сами по себе являются интегрированными, либо способствуют и определяют необходимость выработки компаративного анализа различных явлений в искусстве. Такие реалии современной художественной культуры дают основания для инновационного расширения возможностей системы художественного образования.

Литература

1. Альмухамбетов, Б. А. Глобализация и содержание художественного образования // Традиционные мировоззренческие системы и современное искусство: материалы Междунар. Науч. Конф., Алматы, 25 ноября 2009 г. – Алматы: КазНАИ, 2009. – 507 с.
2. Мациевский, И. Возрождение этнической музыки и специальное образование // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў III Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 20–30 красавіка 2009 г. / Беларус. дзярж. Ун-т культуры і мастацтваў; рэдкал.: М. А. Мажэйка (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2009. – 188 с.