

В. Г. МАРАНЦМАН,

член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка и литературы Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор педагогических наук, профессор

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Общение школьников с искусством торозится навязываемыми системой школьного обучения стереотипами тождественного отношения к разным видам искусства, неразвитостью способности приводить художественное восприятие в соответствие с языком данного искусства и созерцательно-потребительским отношением к искусству как к источнику чисто интеллектуальной или гедонистической информации.

В школе существуют параллельные и редко взаимодействующие между собой курсы музыки, изобразительного искусства, литературы, истории, которые так или иначе обучают школьников восприятию языка одного из искусств, но не дают законченного представления об их специфике, не практикуют перевода произведения одного искусства на язык другого. Между тем метод претворения не только расковывает творческую инициативу школьника, но и налаживает механизмы общения с разными видами искусства, побуждая учеников к переносу знаний и умений, способствуя гибкой вариативности в сфере художественного восприятия. Потому и необходим курс «мировая художественная культура», который не только синтезирует и упорядочивает сведения об искусстве, полученные на уроках по другим дисциплинам, но, создавая новую информационную базу, научает искусству интерпретации художественных явлений, принадлежащих разным видам искусства.

Практическая значимость художественного развития школьников состоит прежде всего в том, что в процессе общения с искусством любое знание становится личностным, интериоризированным и непосредственно влияющим как на ценностные ориентации личности, так и на ее жизненное поведение. Искусство при потребности школьника в личностной его интерпретации и умении ее осуществить содействуют катарсису, психическому оздоровлению школьника, обогащению душевной энергетики.

Художественное развитие школьников не ограничивается знакомством с художественными явлениями разных эпох и стран. Диалоговое обучение, вовлекая во взаимодействие музыкальную пьесу, скульптуру, архитектуру, живописное полотно, литературный текст, театральные спектакль, фильм, помогает школь-

никам осознать своеобразие структуры каждого художественного явления и историческую эволюцию стилей искусства.

Художественное развитие школьника оказывается сегодня самой насущной проблемой. И этого вроде бы никто не отрицает. По сути же в наших программах искусству уделяется все меньше места.

До сих пор достаточно распространены просветительские подходы к преподаванию искусства: давайте познакомим 5-й класс с искусством Древнего мира, а потом перейдем к античности, а затем к средневековью, потом займемся Возрождением и Просвещением. Как будто системный подход очень оправдан, все совершенно замечательно; кроме того, ребенку древнее искусство в чем-то близко по примитиву, скажем, каменных рисунков, но по целому ряду других вещей это непостижимо. Изучать античность в начальной школе было бы бесполезно. Да, внешние формы античности могут их даже привлечь, но идею рока, в античном мире практически и трагически необходимую, они ни принять, ни понять не могут и не хотят. Ребенок вообще не соглашается с идеей рока, а если и соглашается, это разрушенное, изуродованное детство. Такие искусствоведческие панорамы для школы часто не годятся.

Мы построили программу по Мировой художественной культуре (МХК)¹ таким образом, чтобы материал естественно усваивался. Стадии художественного развития ребенка достаточно сбалансированы. Если говорить о первой стадии, о начальной школе, хотя это совсем не первая стадия, ребенок начинает впитывать искусство с младенческого возраста. Игрушка, которая у него в руках, уже образует некие образы, которые в подсознании могут работать не менее сильно, чем все остальные. Но поскольку мы все-таки занимаемся школой, и о таком младенчестве трудно говорить, то начальная школа должна, прежде всего, научить ребенка радоваться красоте, наполняться от искусства энергией, ведь искусство действительно огромный резервуар энергии.

В начальной школе мы должны овладеть языком общения, ребята должны почувствовать, что искусство дает им силу, радость, по-

¹ Мировая художественная культура. М., 1998.

рой горе, страдание, но оно дает и возможность преодоления слепых чувств.

На первых этапах художественного развития нам очень важно открыть в детях способность слышать те вопросы, которые задает нам художник. Это совсем не так легко не только для детей, но и для взрослых. Мы приходим к каждому явлению искусства со своими проблемами, настроением, заботами, то есть ведем себя довольно бестактно по отношению к нему.

Второй этап художественного развития школьников охватывает и 5-е и 6-е классы. Его основная задача — это различение художественных миров и видов искусств, языков искусств. Язык музыки и живописи, язык литературы и архитектуры — это видовые, так сказать, отличия, но нам очень важны и индивидуальные отличия художника. Чем портреты Серова отличаются от портретов Репина? Чем вальс Чайковского отличается от рахманиновского? Чем бунинский пейзаж отличается от чеховского? Чем песни Высоцкого отличаются от песен Окуджавы?.. Вот что кажется нам более важным в этом возрасте, потому что неразличение видовых, индивидуальных особенностей приводит к тому, что общение с искусством просто не состоится.

Есть еще одна задача в 5–6-х классах, которая становится очень острой, важной и актуальной. Мы проигрываем битву за искусство отчасти потому, что очень мало работаем над разграничением подлинного и мнимого искусства. В нашей программе, как правило, собраны шедевры, вещи безусловные, и это является тем высоким материалом, который изучается в школе. Но рядом идет поток «макулатуры», который потребляется тоже, как бы вне русла, но очень даже аппетитно. Эти два потока в школьном образовании никак не противопоставляются, и результат налицо. Это неразличение истинного и мнимого. Поэтому на самых ранних ступенях нам эту разницу между забавным (может быть, даже завлекательным, приятным, любопытным) и настоящим надо показывать, потому что настоящее искусство всегда есть открытие и труд.

Линия художественного развития школьников на третьем этапе тоже очень важна. В 7–9-х классах приходит время обостренно личностного восприятия искусства, так сказать, индивидуальный выбор и в жизни, и в искусстве. Происходит выбор близких каждому ученику спутников в этом безграничном море искусства. Почему мне нравится Борис Пастернак или Маяковский, почему мне дорог Шопен или Бетховен, чем привлекательны для меня картины Левитана или скульптуры Родена, что я люблю сильнее, классицизм или барокко?.. Эти вопросы должны стоять в центре внимания, потому что отрочество — период формирования внутреннего мира, когда оценки очень категоричны и заострены. Здесь совершается выбор пути, системы ценностей. Мы на этот вызов возраста должны ответить очень основательно. Это индивидуализация вкуса, здесь мы уже вправе ожидать от учеников соединения с произведением и внутреннего оправдания собственной точки зрения, своей позиции. И ученик уже в силах хотя бы защитить свою оценку не как последнюю истину, а как свой выбор. Именно в это время стоит говорить о национальном своеобразии искусства, о природе этих отличий. Совершается выбор среды, вырабатывается умение справедливо оценивать искусство того или другого народа и видеть в чем оригинальность какого-либо явления как национального.

Когда мы переходим на завершающую стадию художественного развития, нам предстоит понять, в чем причины национального своеобразия искусства. Здесь исторический курс необходим.

Такое выделение основных доминант художественного развития школьников на разных возрастных этапах позволяет построить гуманитарное образование, опираясь прежде на возрастные особенности учащихся. Это наиболее целесообразно определяет возможности и задачи как всего гуманитарного образования, так и каждого курса в отдельности.