

Вера Прокопцова: Приобщение школьников к сокровищам мировой художественной культуры - насущная необходимость

Вера Прокопцова

Заведующая кафедрой белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств

Национальная школа Беларуси в 1996 году включила в программу среднего школьного образования предмет "Мировая художественная культура". Правда, некоторое время спустя пришли к выводу, что изучение художественной культуры перегружает расписание школьника. В 2008 году предмет МХК вынесли за скобки обязательной школьной программы, предложив желающим посещать его как факультатив, а затем и вовсе изъяли из учебных планов. Лишь в 2015-м пришлось признать, что исключение предмета "Мировая художественная культура" из содержания базового образования было большой ошибкой. О последствиях такого шага и перспективах, которые появляются с возвращением МХК, а сегодня этот предмет называется "Искусство" (отечественная и мировая художественная культура)", корреспондент БЕЛТА побеседовала с заведующей кафедрой белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств доктором искусствоведения профессором Верой Прокопцовой.

- Вера Павловна, как педагог какие доводы вы привели бы в пользу аргумента, что давать основы знаний в сфере культуры и искусства нужно сызмальства?

- Если согласиться со словами великого норвежского композитора Эдварда Грига "искусство - это загадка", то можно сказать, что для знакомства и освоения искусства нужно долгое время. Ведь познание искусства - это процесс, в который вовлекается человек с самого раннего возраста. По словам Василия Сухомлинского, "дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества". Знания в области искусства позволяют формироваться личности образованной, разносторонней.

Согласитесь, что человек, понимающий культуру, при решении многих жизненных вопросов будет более тонко чувствовать и поступать. Художественное образование формирует интересы и потребности гражданина, которые определяют важнейшие социальные функции: культуру труда, культуру досуга. В общении с произведениями искусства формируются нравственные ценности личности, будущее нашего общества. Так что приобщение всех школьников к сокровищам мировой художественной культуры - не одномоментное, а продолжительное, целенаправленное занятие, насущная необходимость. В 1993 году в Белорусском государственном университете культуры и искусств был открыт набор студентов на специальность "Мировая художественная культура". При этом были выработаны довольно жесткие критерии требований к абитуриентам: обязательное среднее или среднее специальное художественное образование, творческий конкурс, собеседование. Наш вуз был первым в стране, кто начал подготовку преподавателей нового предмета комплексно. Педагогические вузы добавляли эту специализацию к тем дисциплинам, которые считали родственными. Несколькими годами позже появилась еще одна специализация - "Компаративное искусствоведение". Она возникла из необходимости изучать актуальные аспекты современного искусства с позиций, отвечающих его сегодняшнему состоянию. Сегодня на кафедре "Компаративное искусствоведение" осталось единственной специальностью, поскольку потребность в подготовке преподавателей для предмета "Мировая художественная культура" отпала вместе с исключением предмета в школе.

- Но с возвращением его в школьную программу такая необходимость, наверняка, возникла?

- Да, вопрос подготовки кадров сейчас актуален. В школах, конечно, могут преподавать специалисты, получившие знания на нашей кафедре по специальности "Компаративное искусствоведение", ведь предмет, который теперь называется "Искусство", предполагает изучение всех его видов. Как участник творческого коллектива в Национальном институте образования, где готовились программы и учебник для 5-6 класса по предмету, могу сказать, что принцип изучения такой же, какой и на нашей кафедре: получить знания по изобразительному, музыкальному, театральному, киноискусству, литературе в сравнении, сопоставлении. Но с течением времени, когда в школьной программе предмет выйдет за рамки двух классов и будет преподаваться и в старших, как это планируется, потребность в педагогах возрастет. Возможно, возникнет необходимость открыть вновь самостоятельную специальность на кафедре, по которой будут готовить преподавателей предмета "Искусство" для средней школы.

К сожалению, практика прошлых лет показала, что предмет зачастую предлагали учителям, которым не хватало педагогической нагрузки по другим дисциплинам. Это говорит о непонимании смысла, значения преподавания искусства в массовой школе. К тому же предмет требует не только хорошего знания материала, но и умения преподнести его так, чтобы это был урок искусства. А без специальной искусствоведческой и методической подготовки получался сухой и скучный урок науки об искусстве. Естественно, возникали сомнения в его целесообразности. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы преподавали специалисты, отобранные в соответствии с высокими требованиями к их одаренности, получившие качественную искусствоведческую и художественно-педагогическую подготовку.

- Когда в свое время предмет сначала перевели в формат факультатива для старших классов, а затем и вовсе исключили из школьной программы, это не могло не отразиться на уровне подготовки абитуриентов?

- Безусловно, это очень чувствовалось в общем уровне подготовки поступавших, причем не только на специальности нашей кафедры, но и вуза в целом. Когда-то мы принимали абитуриентов только со средним специальным образованием. Потом, когда возникла так называемая демографическая яма, контингент абитуриентов был расширен за счет имевших аттестат средней общеобразовательной школы, что действительно и сейчас. Однако молодые люди, которые не имеют понятия об искусстве, к нам не обращаются. Это всегда те, кто непосредственно соприкасался с искусством: либо оканчивал музыкальную школу, учился в студии изобразительного искусства или в театральной. Всегда находятся те, кто поступает к нам с определенной, пусть не очень объемной базой самостоятельно приобретенных знаний об искусстве. Во время обучения многие достигают высоких результатов и, получая первую степень университетского образования, двигаются дальше: в магистратуру, а потом и в аспирантуру.

Задача нашей кафедры гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Мы стремимся не только дать знания нашим будущим искусствоведам, но и воспитывать публику. Ведь преподавание предмета "Искусство" в школе позволяет формировать круг слушателей, зрителей, которые понимают и воспринимают искусство. А психологически люди устроены так, что стремятся расширять знания в той области, в которой хотя бы немного ими владеют. Когда же человек никогда не видел живописных работ, не слышал музыкальных произведений, он не пойдет ни на выставку, ни в филармонию.

- К слову, изучение "Искусства" детьми дает возможность и их родителям приобщиться, расширить свои знания в этой сфере.

- Это справедливо. Зачастую родители занимаются с детьми, а учитывая, что у многих нынешних мам и пап такого предмета не было, он выпал из школьной программы, они могут теперь наверстать упущенное. Сегодня тактическая программа - организация изучения предмета "Искусство" с 1 по 9 класс, а стратегическая предусматривает его изучение на протяжении всех лет обучения в школе. Сейчас разрабатываются учебники и программы нового поколения, преподаватели нашей кафедры принимают участие в этой работе.

- Вера Павловна, а решение ограничиться оценкой "зачтено" - "не зачтено" и не задавать домашнее задание, на ваш взгляд, не сводит усилия по передаче знаний детям на нет?

- Видите ли, в этом случае очень многое зависит от учителя, насколько он заинтересован сам и как он стремится вовлечь детей в процесс восприятия искусства. Есть, к сожалению, формальное преподавание. А есть учителя, любящие свой предмет, вдохновленные, увлеченные настолько, что их уроки превращаются в процесс сопереживания и сотворчества с произведением и его автором. Они изыскивают новые формы сотрудничества с учениками, сами постоянно пополняют багаж знаний и впечатлений. При таком контакте со школьниками, когда подростки с интересом воспринимают предлагаемый материал, обсуждают, дискутируют, оценки необязательны. Порой учителю, может быть, очень сложно формально оценить знания ученика, ведь искусство воспринимается субъективно.

Это не точная наука, где решение задачи оценивается по конкретным параметрам. Важнее оценить активность ученика, его включенность в процессы восприятия, познания и творчества.

- В таком случае на вашей кафедре большая ответственность, потому что здесь готовят преподавательские кадры, которые должны затем стать проводниками в мир искусства для юных.

- Знаете, многие наши выпускники с удовольствием работают в средней школе учителями, завучами по творческой работе, ведут кружки, студии. Хотя привычно слышать, что работать в средней школе сложно, что большие классы и трудно преподавать, но есть много примеров успешной работы наших специалистов, они находят контакт с детьми. А те отвечают взаимностью, им интересно и классическое искусство, и современное. Надо добавить, что многие наши выпускники работают в музеях, центрах творчества молодежи, где также проводят образовательно-воспитательную работу, что в целом способствует нравственному развитию. Ведь, как сказал Бертольд Брехт, "все виды искусств служат величайшему из искусств - искусству жить на земле".

- Значит, на вашу кафедру должны приходить люди мотивированные.

- Часть преподавателей кафедры - ее выпускники. Можно даже говорить о династиях, у некоторых мамы - учителя школ, пусть по другим предметам, но желание открывать для молодых мир знаний передается от старших коллег, родителей. Все наши педагоги охотно и терпеливо работают со студентами, которых немало. Ведь 16 преподавателей кафедры читают историю всех видов искусств не только искусствоведам, а также и студентам других специальностей университета. Да еще при нашей кафедре работает магистратура, где кроме белорусов занимаются в этом году, к примеру, более ста граждан Китая. Это очень большое количество начинающих исследователей, всем необходимо уделить внимание. После магистратуры основная их часть станет аспирантами, а значит, снова подопечными кафедры. Кроме того, на кафедре сформирована обширная база оцифрованного искусствоведческого материала по всем направлениям художественного творчества. И все это требует хозяйского отношения.

- Столь немалое представительство китайских студентов в белорусском вузе говорит о ...

- О том, что для них большой интерес представляет изучение европейского искусства, в том числе белорусского. В Китае искусство изучается по периодам правления императорских династий в отличие от европейских художественных эпох. Как правило, приезжают студенты, практически не знающие русского языка, изучают его на подготовительном курсе. Потом начинается их обучение по искусствоведческой специальности. В магистратуру большинство приезжает из Китая, получив высшее образование у себя на родине. За годы жизни в Беларуси, а это почти десять лет, до защиты кандидатской диссертации китайские студенты, конечно, включаются в нашу культуру и начинают ее понимать. Интересно, что студенты из Китая поддерживают друг друга, предыдущее поколение делится знаниями с новоприбывшими, а значит, с ними уже легче работать.

- Поясните, пожалуйста, что изучают студенты по специальности "Компаративное искусствоведение"?

- "Компаративное искусствоведение" предполагает сравнительное изучение процессов, происходящих в разных видах искусства. В них существуют близкие жанры, есть некие стрекжевые основы, по которым эти процессы можно сравнивать. Звук в литературном языке и звук в музыке, тон в музыке и тон в изобразительном искусстве. Практика современного искусства и вообще искусства XX века показывает, что очень многие авторы, и в основном это композиторы, ассоциировали сочинение с цветом. Прямо в нотных текстах подписывали: скрипка звучит в голубом, виолончель - в зеленом. Они воспринимали окружающий мир в его цельности, в цвете, звуке, ритме, движении. Многие художники XX века стремились передать движение в своих произведениях. Например, знаменитая картина экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик" (1893): мы будто слышим, как исходит крик изо рта изображенной на картине фигуры. Или работа Джакомо Баллы "Динамика собаки на поводке" (1912). Привычному статичному изображению живого существа художники старались придать динамику движения. Это нехарактерно для изобразительного искусства, но является основой музыкального искусства. Подобные общие точки соприкосновения и позволяют сравнивать разные виды искусства.

- Слышала, что в Белорусском государственном университете культуры и искусств интересно учиться, потому что реализуется много любопытных проектов, программ, в том числе международных.

- Наверное, отличие университетской программы от программы академии музыки и академии искусств в том, что большая часть учебного времени отдается современному искусству. Новые виды искусства имеют свой язык, средства выразительности, законы развития. Наши студенты изучают арт-стрит, перформанс, компьютерные технологии. Это значительно расширяет возможности студентов и потом выпускников в изучении как классического, так и современного искусства. Равным образом расширяется область применения знаний.

- Вера Павловна, а как вы сами относитесь к современному искусству?

- Я отношусь к нему с интересом. Студенты, порой, придумывают такое, что диву даешься. Современное искусство привлекает неожиданными ракурсами, оно основано на фантазии и дает фантазию для развертывания мысли искусствоведа, ты и сам образываешься, когда работаешь с таким творчеством. Конечно, все новое увлекает.

- Быть может, работаете над книгой по теме современного искусства? Преподаватели вашей кафедры ведут научную работу, вы тоже автор нескольких изданий.

- Сейчас основное внимание сосредоточено на подготовке учебников по предмету "Искусство" для школьников. Всего же под моим авторством вышло пять книг. Первая по музыкальному образованию, я разрабатывала эту тему будучи в аспирантуре. Позже собрала в книгу материалы по теме художественного образования Беларуси. На основе этих работ вышла книга "Спасціжэнне майстэрства. Станаўленне мастацкай адукацыі ў Беларусі" (со времен Евфросинии Полоцкой до конца XX века), она очень богато

иллюстрирована. Последняя работа "Павел Масленников. Портрет художника в зеркале времени". Это книга о моем отце. Она основана на документах, обогащена архивными материалами. Собраны статьи из газет, большой объем фотографий. Я работала в архиве Большого театра, в Национальном архиве Беларуси, в архиве театра музыки и кино, в литературном музее. В последних главах представлен искусствоведческий анализ произведений народного художника Беларуси Павла Масленникова. Делать это было достаточно сложно, потому что нашлись немногочисленные статьи об отце, они носили, главным образом, биографический характер. В книгу включены эскизы театральных декораций, живописные работы времени, когда отец трудился в оперном театре, его пейзажи, без которых невозможно говорить о его творчестве. Жанр пейзажа был для него самым любимым. Отец постоянно писал, где бы ни был, а жизнь забрасывала в разные края света. Писал виды Беларуси, европейских стран, Африки и Азии. Я предприняла попытку проанализировать его творчество.

- Наверное, у вашей кафедры девичье лицо...

- Первым заведующим кафедрой был кандидат искусствоведения Олег Санников, затем доктор искусствоведения Гурий Барышев. С 1994 года кафедру белорусской и мировой художественной культуры возглавляю я. Как уже отмечала, преподают практически все наши выпускники. Это люди, которые окончили магистратуру и аспирантуру, защитили диссертации. Около 90% преподавателей являются кандидатами искусствоведения. Без скромности, сосредоточен очень высокий научный потенциал, и студенты, конечно, это ценят. А подтверждение тому - успехи наших выпускников в науке, преподавании и творчестве.

Жанна КОТЛЯРОВА,