УДК 7.072:378.016

А. Ю. Демшина

Технология «Диалога культур» в обучении искусствоведов

Представлен анализ особенностей и перспективы использования технологии «диалога культур» в обучении искусствоведов. В процессе обучения искусствоведов необходимо развивать способности диалогического отношения к иному культурному опыту. Технология «диалога культур» имеет в своем основании теоретические положения, разработанные в рамках идей М. М. Бахтина (представление о культуре как о диалоге), В. С. Библера (концепция диалога), В. С. Выготского (идея внутренней речи). Применение инновационной технологии «диалога культур» помогает решать ряд образовательных задач: развитие навыков самостоятельной научной работы, умения искать и формулировать научные проблемы, воспитание навыков командной работы и диалогически мыслящей личности. Представители гуманитарных профессий несут особую миссию, связанную не только с информированием, но и с формированием культурной политики, развитием коммуникаций между представителями различных страт общества. Отмечается необходимость сочетания инновационных технологий с классическими педагогическими приемами, чтобы гарантировать фундаментальную основу для научных и творческих экспериментов будущих искусствоведов. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Коммуникативные стратегии и культурные практики в период социокультурных трансформаций», проект № 15–33–01018.

Ключевые слова: методика, технология диалога культур, искусствоведение, высшее образование, диалогически мыслящая личность

Anna Y. Demshina

Technology «culture of dialogue» in education specialists in history of art

This characteristics and prospects of the use of technology «dialogue of cultures» in the training of specialists in the history of art are analyzed. In the process of learning the history of art is necessary to develop the ability of dialogical relationship to a different cultural experience, embodied in including in the creative act. The technology of the «dialogue of cultures» has in its foundation theoretical propositions developed within the framework of the ideas of M. M. Bakhtin (the notion of culture as a dialogue), V. S. Bibler (the concept of dialogue), V. S. Vygotsky (the idea of inner speech). The use of a «dialogue of cultures» technology helps to solve a number of educational objectives: the development of skills of independent research, the ability to search and formulate scientific problems, parenting teamwork skills and dialogical thinking personality. Representatives of humanitarian professions have a special mission related not only to inform, but also to the formation of cultural policy, the development of communications between the various strata of society. The need to combine innovation with classical teaching methods, to ensure that the fundamental basis for the scientific and creative experiments of the future art is noted. The study was performed with financial support of Russian Humanitarian Scientific Fund «Communicative strategies and cultural practices in the period of social and cultural transformation», project № 15–33–01018.

Keywords: methodology, technology of dialogue of cultures, history of art, higher education, dialogical thinking individual

История искусства как наука обладает властным потенциалом для выстраивания иерархий ценностей тех или иных художественных феноменов. Отличие современного этапа – возможность параллельного сосуществования отличных по сути идей и множества иерархий, создаваемых по принципиально разным критериям. Такое же многообразие можно найти и в концепциях понимания искусства, продвигаемых различными дискурсами.

Технология диалога культур обладает потенциалом для того, чтобы быть одним из компонентов обучения соответствующим навыкам поиска решения разнообразных задач, возникающих в профессиональной практике, навыков презентации различных феноменов искусства для конкретных целевых аудиторий. Технология «диалога культур» связана с комплексом методик и педагогических технологий проблемного обучения и отвечает современным требованиям к образованию бакалавров и магистров. Эта технология адекватна сложности социокультурной и профессиональной реальности, в которой существует выпускник после получения диплома. Попадая из учебного заведения в мир практической деятельности, выпускник-гуманитарий

вынужден решать разнообразные коммуникативные и профессиональные задачи. Искусство и отношение к нему в культуре являются, по сути, сложными явлениями. С одной стороны, современный искусствовед сталкивается с большим разнообразием артефактов, относимых различными институциями к искусству: традиции академизма в отечественной художественной практике сосуществуют с феноменами актуального искусства. Сегодня достаточно часто художники обращаются в своем творчестве к решению социокультурных проблем, к поиску путей саморазвития личности. Проблема толерантности, решение межрассовых, гендерных конфликтов, межрелигиозные проблемы, к сожалению, остаются важными для общества. Искусство не предлагает однозначных решений, но с его помощью можно создать особое диалогическое пространство для встречи представителей различных культур и традиций. Поэтому искусствоведческое образование должно формировать способность восприятия иного опыта как ценности. Молодому специалисту нужны навыки для анализа явлений лежащих в различных ценностных системах. С другой стороны, в современной культурной ситуации наблюдается обостренная реакция на явления художественной жизни. Примеров неудачной презентации можно привести множество, так неоднозначная реакция на выставку Яна Фабра во многом была спровоцирована некорректной презентацией художественного события, созданной без учета особенности традиционной целевой аудитории Эрмитажа.

Глобализационные процессы, развитие коммуникаций, доступ к различным информационным источникам часто приводят к фрагментарному восприятию мира, сложности с самоидентификацией личности. В то же время эта сложность, как отмечает ряд исследователей, содержит в себе потенциал к созданию новых форм культурных отношений (М. Каган, Н. Луман, М. Эпштеин). «Историко-культурную ситуацию, называемую неопределенно-бессодержательным понятием «постмодернизм», определить как наступление эпохи многомерного диалога – многомерного именно потому, что в отличие от всех предыдущих эпох с диалогической доминантой, действовавшей лишь в каком-то направлении и в каких-то разделах культуры, наше время должно сделать диалог универсальным, всеохватывающим способом существования культуры и человека в культуре» [1, с. 404]. Можно не соглашаться с известным петербургским ученым в вопросе трактовки термина «постмодернизм», но сложно спорить с его утверждением о важности формирования поля диалогического общения на всех культурных уровнях. М. М. Бахтин сделал понятие «диалог» одним из ключевых в теории искусства, в статье «Проблема речевых жанров» он аргументировал этот тезис, противопоставляя традиционной в лингвистике и семиотике трактовке речи как словесной передачи определенной информации, ее определение как ориентированных друг на друга высказываний [2, с. 245]. Классик отечественной психологии искусства Л. С. Выготский пошел еще дальше, охарактеризовав активность человеческого сознания как «внутренний диалог» [3, с. 269–311]. В. С. Библер ввел понятие «диалогика» для определения творческой деятельности мышления [4, с. 11]. Одновременно философская мысль на Западе сумела оценить эвристический потенциал понятия «диалог» – оно стало ключевым в философско-антропологической концепции М. Бубера, назвавшего одну из своих книг «Диалогическая жизнь», и в близкой ему по смыслу теории «экзистенциальной коммуникации» К. Ясперса. М. С. Каган писал, что идея диалога выходила из узких лингво-эстетических границ в широкую сферу социального бытия, культуры, межличностных отношений, охватывая отношения всех типов субъекта – индивидуального, интраиндивидуального и группового, совокупного, ибо суть диалога, рассмотренного не формально, а содержательно, именно в том и состоит, что он является взаимодействием людей, культур, конфессий, идеологий, государств, социумов, наций, рас, поколений, полов, наконец, человечества как совокупного субъекта и среды его обитания – природы» [5].

Диалогический принцип реализуется в отношении к феноменам, происходящим «здесь и сейчас», и во взгляде на исторически удаленные события. Особенно актуален подобный нелинейный подход, предполагающий диалог или полилог (Д. С. Лихачев) в ситуации исследования искусства. Как писал М. М. Бахтин: «Если понимать текст широко – как всякий связный знаковый комплекс, то искусствоведение (музыковедение, теория история изобразительного искусства) имеет дело с текстами (произведениями искусства). Мысли о мыслях, переживания переживаний, слова о словах, тексты о текстах. В этом основное отличие наших (гуманитарных) дисциплин от естественных» [6, с. 299].

Современное искусство, изучаемое на старших курсах бакалавриата, в корне отличается от тех форм существования и развития искусства, к исследованию которых привыкают студенты за предыдущие курсы. История искусства демонстрирует различные типы коммуникационных отношений. Один из них был связан с монологи-

ческой моделью, основанной в первую очередь на религиозных канонах. В данной модели прошлое всегда подчиняет себе настоящее, диктует настоящему формулы и правила. Это суть искусства формирующегося в рамках традиционной культуры. С началом Возрождения в европейском искусстве монологичность остается, но власть диктовать правила переносится из религиозного канона в светские академии художеств. Классическое искусство основано на упорядоченности, иерархичности, на существовании достаточно четкой формально-стилистической интерпретации. Облегчает обучение и временная дистанция между художественными артефактами и современной аудиторией. Иной тип монологической коммуникации демонстрирует эпоха авангарда. Когда прошлое исключается из системы координат, опора видится в будущем. В эпоху авангарда была «отменена» предметно-изобразительная основа живописи и скульптуры, определявшая их структуру на протяжении всей предшествовавшей истории, в науке начинает развиваться «неклассическое» релятивистское направление. Философия, искусствознание изменили своей традиционной ориентации на универсалии, ориентацией на метафорический язык поэзии, фрейдистский анализ человеческой психики, который, в частности, привел к выводу об отсутствии объективных различий между нормой и патологией. Возникшая при этом персоналистско-креативистская стратегия продержалась в культуре Западного мира несколько десятилетий, пока во второй половине столетия не стали осознаваться трагические последствия тотального разрыва в восприятии истории человечества и не были сделаны первые шаги для восстановления «связи времен». После Второй мировой войны начала создаваться новая парадигма, основанная на постмодернистской ризоматичности и на отношении к истории как материалу для творчества.

Студентам-искусствоведам творчество художников XX и XXI вв. сложно идентифицировать как искусство без опоры на соответствующую музейную, кураторскую или научную поддержку. Цели актуального искусства лежат в основном не в поисках идеального, а в фиксации сиюминутного, профанного или субъективного опыта. Каждый автор, по сути, является создателем собственного стиля, творческий процесс сам по себе признается художественной ценностью. В рамках изучения современного искусства приходится иметь дело с «живым» художественным процессом, изменяющимся здесь и сейчас. Свобода взаимодействия элитарного и массового в современном искусстве так же требует формирования диалогического восприятия данной дихотомии. Искусство эпохи постмодернизма свободно оперирует интертекстуальностью, цитатами, использует асамбляж и апроприацию, что требует от искусствоведа фундаментальных знаний не только в своей профессиональной сфере, но и в других областях науки. Одной из задач преподавателя является развитие навыков критического отношения к изучаемому материалу. Иначе сложно оценить эффектность и новизну художественного жеста или понять, что перед нами вторичное, спекулятивное или коммерческое искусство.

Применение технологии «диалога культур» помогает решать ряд задач: развитие навыков самостоятельной научной работы, формирование умения искать научные проблемы, воспитание способностей к командной работе и воспитание диалогически мыслящей личности. Умения и навыки решать практические профессиональные задачи должны формироваться в рамках обучения на аудиторных занятиях и в ходе практик. Технология своей целью имеет формирование навыка нелинейного восприятия феноменов, развитие способностей к самостоятельной постановке проблемы и формированию маршрутной карты для ее решения.

Основополагающим является установление диалогических отношений между преподавателем и студентами и между студентами внутри группы. Это позволяет создать среду для уважительного общения, развития навыков слушать и тактично критиковать чужое мнение. Естественно, роль преподавателя остается ведущей, он выступает в качестве медиатора. Залог формирования конструктивного диалога – опора на конкретные фактологические и теоретические знания студентов. Фундаментальные знания придают уверенность студентам, их включение в творческий научный процесс происходит эффективно и приносит результаты. В обратном случае аудитория чувствует себя неуверенно, что отражается на результатах.

Основы коммуникационных особенностей использования технологии формирования диалогического поля на занятии точно сформулированы В. В. Сериковым. «Технология диалога культур включает в себя ряд положений: диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на изложение и восприятие иных точек зрения; поиск опорных мотивов, тех волнующих учащихся вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала; переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное обострение колли-

зий, возвышение их до „вечных“ человеческих проблем; продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. Проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и условий их принятия учащимися; гипотетическое выявление зон импровизации, т. е. таких ситуаций диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников» [7, с. 18].

Преподаватель дисциплин искусствоведческого цикла может пользоваться данной технологией как готовым шаблоном или дополнить ее своими элементами, не меняя общей концепции. В комплексе с технологией «диалога культур» эффективно применять технологию «ключевых слов» и «метод проектов». Технология «ключевых слов» дает возможность проводить мониторинг понимания материала и способности студента к работе в коллективе и позволяет систематизировать знания учащихся. «Метод проектов» позволяет развивать профессиональные навыки по формированию и обоснованию собственной научной позиции для различных целевых аудиторий, умение грамотно диалогически вести дискуссию с оппонентами и, что не менее важно, с единомышленниками. «Метод проектов» предполагает точную постановку задач и обязательное предоставление студентам информационной карты, в которой расписаны необходимые для создания собственного проекта действия. Неважно, идет ли речь об информационном, исследовательском или творческом проекте, при отсутствии схемы, алгоритма действия, ключевых вопросов для самопроверки студент при создании проекта не приобретет новые умения и навыки, а скорее, наоборот, разочаруется в собственных силах и диалогического эффекта не произойдет. Обязательно при обучении искусствоведов использовать технологии ИКТ (информационных коммуникационных технологий), без мультимедиа-средств невозможно сформировать навыки анализа произведения искусства, создать у студента необходимую профессиональную базу визуального опыта.

Кроме грамотной организации коммуникации в группе важным является формирование диалогического отношения к исследуемому материалу. Фундаментальный момент – обращение к изучению первоисточников, произведений искусства, текстов, созданных самими авторами, а не только анализ учебной и теоретической литературы. Диалогическое мышление основано на формировании личной позиции по поводу материала, развитии креативного потенциала студента. Важными элементами технологии являются погружение в культурную реальность периода, в котором было создано произведение, и выстраивание диалогических связей творчества конкретного автора или произведения с феноменами самой истории искусства. Отдельная задача – это включение изучаемого материала в личный опыт, соотнесенность с проблематикой, волнующей личность «здесь и сейчас». Смотрящий формирует потенциал произведения искусства исходя из имеющихся у него знаний, эмоций. Данный тезис пришел в гуманитарные науки из квантовой физики, где было доказано, что в определенных ситуациях наблюдающий влияет на пространство наблюдения. Необходимо настраивать обучающихся на расширение горизонта знаний по изучаемой проблематике, формировать направленность саморазвития личности, как на сам объект исследования, так и на аудиторию, которой искусствовед собирается рассказывать о своих научных результатах.

Важным является создание точки перехода от погружения в диалог к рефлексии, от вживания в мир автора к анализу его творчества с позиций современной науки. С. Библером подробно расписаны инварианты использования технологии «диалога культур» для обучающихся различного возраста. Слепой перенос технологии для детей младшего школьного возраста в высшее образование может принести только вред. Необходимо корректно вводить отдельные элементы технологии, соответствующие психологическим особенностям возраста и поставленным конкретным педагогическим задачам. Эффективность необходимо проверять сочетанием инновационных методик с классическими технологиями проверки остаточных знаний: устный опрос, тесты, создание синхронистических таблиц. Подобное параллельное использование технологий позволяет сочетать формирование фундаментальных знаний по предмету с развитием навыков научного творчества.

Являясь двухсторонним коммуникационным каналом, диалог реализуется на нескольких уровнях. Во-первых, это внутренний диалог (взаимодействие сознания и эмоций), во-вторых, межличностный диалог (в рамках бытового и профессионального общения), в-третьих, диалог как межкультурное общение, связанное с встречей представителей различных страт общества и традиций, в-четвертых, диалог культурных смыслов, которые являются через искусство. В рамках использования технологии за счет проектных работ, выполненных самостоятельно или в группе, студент пополняет свое личное профессиональное портфолио. Данная технология эффективна при работе с визуальны-

ми и вербальными текстами, при формировании навыка вести дискуссию и способствует формированию системно-целостного взгляда на искусство и мир, развитию диалогичного мышления и поликультурных компетенций личности. В то же время необходимо сочетать инновационные технологии с классическими педагогическими приемами, чтобы гарантировать фундаментальную основу для научных и творческих экспериментов будущих искусствоведов. Это полностью соотноситься с требованиями актуального образовательного стандарта.

Технология «диалога культур» перспективна для использования в обучении искусствоведов, особенно курсов, связанных с современными художественными практиками. Изучение актуального искусства в определенном историко-культурном, философском контексте может дать возможность студентам самим определить отношение к тем или иным явлениям искусства и культуры. Осознанно выбрать ту или иную позицию и аргументировано обосновать свой выбор. При наличии навыков проблемного мышления, диалогического подхода начинающий ученый может найти для себя интересный материал для научного творчества.

Список литературы

1. Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург: Петрополис, 1996. 415 с.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров; подгот. текста Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. Москва: Искусство, 1979. 424 с.

3. Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. Москва: Лабиринт, 1999. 352 с.

4. Библер В. С. Мышление как творчество: введение в логику мысленного диалога. Москва: Политиздат, 1975. 199 с.

5. Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений. Москва: Политиздат, 1988. 319 с.

6. Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. Санкт-Петербург: Азбука, 2000. С. 299–317.

7. Сериков В. В. Личностно ориентированное образование: к разработке дидактической концепции // Педагогика. 1994. № 5. С. 16–21.

References

1. Kagan M. S. Philosophy of culture. Saint Petersburg: Petropolis, 1996. 415 (in Russ.).

2. Bakhtin M. M. Aesthetics of verbal creativity / comp. S. G. Bocharov; prep. of text by G. S. Bernshtein, L. V. Deryugin; notes by S. S. Averintsev, S. G. Bocharov. Moscow: Iskusstvo, 1979. 424 (in Russ.).

3. Vygotskii L. S. Thinking and speech. 5th ed., corr.. Moscow: Labyrinth, 1999. 352 (in Russ.).

4. Bibler V. S. Thinking as creativity: introduction to logic of mental dialogue. Moscow: Publ. house of polit. lit., 1975. 199 (in Russ.).

5. Kagan M. S. World of communication: problem of intersubjective relations. Moscow: Publ. house of pol. lit., 1988. 319 (in Russ.).

6. Bakhtin M. M. Problem of text. *Bakhtin M. M. Author and hero: to philosophical bases of Humanities*. Saint Petersburg: Azbuka, 2000. 299–317 (in Russ.).

7. Serikov V. V. Personally oriented education: development of didactic concept. *Pedagogy*. 1994. 5, 16–21 (in Russ.).