

Исследовательская деятельность учащихся в области искусства и культуры

В статье анализируются основные проблемные моменты руководства исследованиями учащихся в области искусствознания и культурологии. Описывается своеобразие основных моментов руководства: выбор темы; постановка задач и выбор методов исследования по таким направлениям, как монографическое формально-стилевое исследование, сравнительное формально-стилевое исследование, иконографическое исследование, проблемное исследование в области истории

Боровская Наталья Федоровна,

учительница истории лицея № 1525 «Воробьевы горы»,
г. Москва

Руководить исследовательской работой учащегося в области искусства и культуры очень непросто. Приступая к очередному исследовательскому проекту, необходимо ясно осознавать причины серьезных проблем, которые могут возникнуть у ребенка в процессе ведения исследования. О чем идет речь?

Первая проблема — отсутствие элементарных навыков анализа произведения искусства. Мировая художественная культура в школе обычно изучается на очень низком уровне, порой этот предмет существует только на бумаге. Крайне редко преподавателем МХК является профессионал-искусствовед; в лучшем случае за него берется историк или филолог, в большинстве же случаев МХК — удел далеких от предмета педагогов-«мучеников», берущихся за него ради нагрузки, а то и просто случайных людей. В результате ученики приходят в старшие классы, не владея даже простейшими приемами описания памятника культуры, не умея всматриваться в него и излагать свои впечатления.

Вторая проблема — отсутствие серьезного внимания общества к культуре и искусству. Пренебрежительное отношение к этой сфере в системе образования в сочетании с убогим прагматизмом семейного воспитания приводит к тому, что искусство оказывается выброшенным из комплекса интеллектуальных и нравственных ценностей подростка. В 13–15 лет большинство учащихся не любят ходить в музеи, не замечают архитектурного пространства вокруг себя и часто берутся за курсовую работу или экзаменационный реферат по МХК, наивно полагая, что «мудро» выбрали самый легкий предмет.

Третий момент — у школьников возникают трудности в работе с научной литературой. Даже самое скромное искусствоведческое исследование требует серьезного знакомства с уже научным материалом и создания пусть небольшой, но ясной историографической картины. Работа по зарубежному искусству обязывает к чтению литературы на иностранных языках, что не всегда под силу 13–15-летнему ученику.

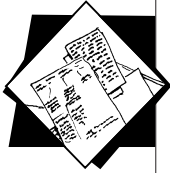
Наконец — отсутствие времени. Где найти часы для пребывания в читальном зале (а литература по искусству, в основном, находится именно там) и кропотливого изучения памятника в музее при ежедневном написании в 7–8 уроков, множестве домашних заданий и личных дел?

Ко всему прочему необходимо добавить, что способность к исследовательской работе — это талант, особый дар, подобный абсолютному слуху, которым обладают далеко не все. Как правило, из 20–25 детей, ежегодно пишущих работы по МХК, исследовательская одаренность проявляется максимум у двух или трех. Это, конечно, не значит, что остальным в данной области делать нечего. Любая попытка написания текста научного характера расширяет кругозор, дисциплинирует ребенка и серьезно улучшает его общую успеваемость. Однако для руководителя важно ясно представлять себе реальный уровень возможностей автора, освободиться от амбиций и ставить перед ним посильные задачи учебного характера, не боясь того, что финалом работы может оказаться заурядный реферат. Исследовательская деятельность подростка — не подиум для «дефиле» педагога, а тренажерный зал, где решение скромных задач развивающего характера всегда важнее прыжка к «научным высотам».

Руководство курсовыми — неповторимая индивидуальная работа с каждым ребенком, в которой сложно установить какие-либо общие для всех закономерности. Тем не менее, все дети проходят через одни и те же этапы, заслуживающие специального разговора. Обозначим наиболее важные из них.

Выбор темы. Как известно, проблему выбора можно решить двояко: либо предоставить ребенку готовый список тем с учетом школьной программы, либо позволить ему подумать самому, ориентируясь на собственный вкус и личные интересы. Для меня как для руководителя предпочтительнее второй путь, хотя нередко дети сам просят дать им возможные варианты тем: ситуация, требующая размышления и выбора трудна для современного интеллектуально инфантильного подростка, не приученного к серьезному чтению и связанной с ним внутренней работе. Тем не менее, каждый мой подопечный проходит через этап осмысления своих вкусов и пристрастий, чтобы самостоятельно прийти к выбору если не готовой темы, то хотя бы наиболее интересного для себя временного отрезка или художественного направления. Собственно процесс руководства начинается только на стадии формулирования темы в рамках уже сделанного ребенком выбора. На этом этапе нередко сталкиваешься с деликатной проблемой вмешательства родителей. За 15 лет работы с детскими проектами приходилось видеть все возможные варианты родительской реакции — от поверхностного любопытства до серьезных (иногда агрессивных) попыток альтернативного руководства и навязывания ребенку своих представлений о характере будущей работы. Общение

**искусства,
междисциплинарное
исследование,
музыковедческие работы;
работа над
текстом
и тезисами для
защиты.**

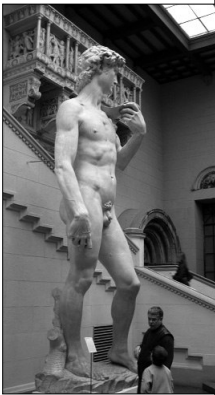
с ретивыми мамами и «деловыми» папами, свято уверены в том, что в искусстве они понимают больше «какой-то школьной учительницы» — нередкий случай. Безусловно, стараешься вооружиться терпением и по возможности избавить ребенка от щекотливого положения «между двух огней». Однако принципиально важно, во-первых, все же добиться того, чтобы проблему формулирования темы ребенок решал сам (порой это первое самостоятельное решение в его жизни), а во-вторых, направить энергию родительского участия в конструктивное русло. Совместный визит с ребенком в библиотеку, чтобы помочь ему разобраться в научном каталоге, содействие в подготовке иллюстративного материала для защиты, психологическая поддержка, укрепляющая веру ребенка в свои силы, — важнейшие моменты, объединяющие родителей и педагога в помощи юному исследователю.

Постановка задач и выбор методов исследования. Работа на этой стадии полностью определяется характером темы. Именно здесь уместно проанализировать как тематику, так и основные методы искусствоведческого исследования, доступные в старшей школе. В ходе анализа будут приводиться примеры наиболее удачных работ, выполненных в период с 1993 по 2005 годы.

Исследования могут проводиться по следующим направлениям.

Монографическое формально-стилевое исследование.

Имеется в виду работа, посвященная многостороннему анализу только одного произведения. Объект исследования выбирается, как правило, из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина или Третьяковской галереи, поскольку во главу угла ставится скрупулезное визуальное изучение подлинника. Иногда, если ребенок глубоко интересуется памятником, находящимся «не у нас», возможна работа с репродукциями («Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Лейбишкис Людмила, 10 кл. 1996). Работа-монография подразумевает, прежде всего, формально-стилевое исследование, основанное на методе описания и анализа композиции, колорита, особенностей фактуры, а также на сравнительном сопоставлении выбранного памятника с произведениями той же эпохи или аналогичного содержания. Его цель — выявление степени новаторства выбранного памятника в контексте творчества автора, стиля или периода. В отдельных случаях возможна даже постановка проблем датировки и атрибуции. Конечно, ребенок не в состоянии провести полноценную атрибуцию, но в спорных случаях он может изучить мнения разных исследователей и присоединиться к одному из них, попытавшись найти для этого весомые аргументы. Наибольшей популярностью у детей пользуются памятники древнеегипетской скульптуры из ГМИИ («Статуэтки Аменхотепа и Раннаи». Карпова Ева, 8 кл., 1997; «Рельеф с плакальщиками». Соловьева Нина, 8 кл., 2002, «Фаюмские портреты». Ганкин Лев, 8 кл., 1997, византийские и древнерусские

иконы («Икона „12 апостолов“ XIV века», Борисова Татьяна, 9 кл., 2005), а также живопись французских импрессионистов.

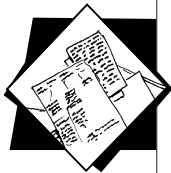
Сравнительное формально-стилевое исследование. Подобно монографии, такая работа тоже основана на методах формально-стилевого описания и анализа. Однако на сей раз за основу берется сопоставление двух памятников одного жанра, но разных авторов, работающих как в разных стилях («„Обнаженная“ О. Ренуара и «Жена короля» П. Тогена». Беляева Наталья, 10 кл., 1994), так и в рамках одного направления («„Бульвар капуцинок“ К. Моне и «Оперный проезд» К. Писарро», Грабарь Вера, 10 кл., 2000). Цель — на основе пристального изучения подлинников выявить специфику индивидуального подхода разных мастеров к решению сходных проблем.

Необходимо заметить, что работы формально-стилевого характера желательнее давать учащимся 8–9 классов.

Иконографическое исследование. Это более сложный вид искусствоведческого исследования, требующий помимо навыков формального анализа серьезных знаний исторического, историко-культурного и даже богословского характера. Для работы с произведениями христианского искусства необходим определенный уровень владения Библейскими текстами; античные памятники невозможно анализировать без свободной ориентации в мифологии. Возможные цели: выявление эволюции иконографического канона, за которой могут стоять изменения духовного сознания мастера, а порой и целой эпохи. Либо — размышление над сложным миром отношений великого мастера с сакральным или литературным источником. Можно проанализировать иконографическую эволюцию одного персонажа («Св. Себастьян в живописи итальянского Возрождения». Епарина Анна, 10 кл., 1998; «Образ Афродиты в греческой скульптуре классического периода». Литварь Александра, 9 кл., 1998), сюжета («Иконография Благовещения в византийской иконописи». Воронина Анастасия, 9 кл., 2005), охватив в работе обширный круг памятников. Но возможна также и монография — анализ иконографической программы одного произведения («Особенности программы картины С. Боттичелли „Весна“». Тарасова Екатерина, 9 кл., 2004). Основной метод работы — иконографический анализ (трактовка символики поз, жестов, атрибутов, изучение семантики цвета и света). Также возможно использование духовно-исторического метода, приближающего наше понимание памятника к особенностям восприятия людей в эпоху его появления. Это нередко выводит работу на междисциплинарный уровень, т. к. приходится анализировать исторические источники, сакральные или художественные тексты.

Для работы с произведениями эпохи Возрождения необходимо владеть элементарными навыками иконологии — умением интерпретировать систему символов того или иного периода в духовном контексте эпохи (в частности — символику античных

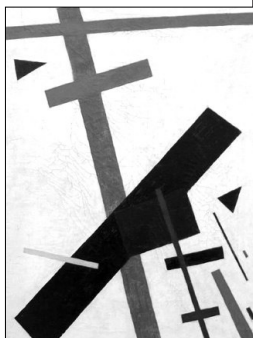
персонажей в христианском контексте. «Античная мифология в творчестве Боттичелли» — Самойлова Дарья, 9 кл., 1998). Основными объектами исследования обычно являются произведения живописи, но хорошо образованный старшеклассник вполне может написать работу по более сложным проблемам («Окно-роза в готических соборах Франции». Дзядко Филипп, 10 кл., 1997).

Проблемное исследование в области истории искусства.

Весьма привлекательный для школьников вид работы, позволяющий рассматривать развитие того или иного жанра, системы образов или творческих методов в историко-искусствоведческом контексте. Как правило, именно в этой сфере дети наиболее часто сами находят себе тему. Наиболее удачные примеры такого самостоятельного выбора: «Образ творческой личности в русском портрете XIX века» (Ванюшкина Ольга, 10 кл., 2002), «Пейзаж в живописи передвижников» (Епарин Дмитрий, 10 кл., 2001), «Роль пленера в пейзажной живописи XIX века» (Ананьина Марина, 10 кл., 2000), «Сцены музицирования в голландской живописи XVII в.» (Вобликова Софья, 8 кл., 2005), «Казимир Малевич и кубизм» (Смирнова Ирина, 9 кл., 2005), «Образ Парижа в творчестве импрессионистов» (Кунина Елена, 10 кл., 1994). Подобные темы хороши тем, что точно ставят перед ребенком конкретные цели. Основные методы — формально-стилевой и духовно-исторический.

Междисциплинарное исследование. Подобная работа для школьника — «высший пилотаж». Именно в ней успешный результат невозможен без особой исследовательской одаренности. Поэтому сознательное обращение к этому типу весьма редки, и очень высок процент неудач. Однако в случае успешного результата ребенок открывает для себя удивительный мир сложных и тонких взаимосвязей между разными сферами творчества. В задачи междисциплинарной работы могут входить: исследование художественной интерпретации живописцем или скульптором литературного образа («Образы Пророка и Серафима в творчестве М. А. Врубеля». Дворкина Александра, 9 кл., 2000; «„Божественная комедия“ Данте в иллюстрациях Боттичелли». Самойлова Дарья, 10 кл., 1996); семантика художественного шедевра в литературном тексте (Картина Х. Гольбейна «„Мертвый Христос“» в романе Ф. М. Достоевского „Идиот“». Дворкина Александра, 10 кл., 2001). Сюда же можно отнести работы, посвященные проблемам художественной интерпретации Библейского текста и требующие владения простейшими экзегетическими навыками («„Тайная Вечеря“ Леонардо да Винчи: проблема связи с первоисточником». Абрамян Наира, 10 кл., 2003).

Музыковедческие работы. Правомерность таких работ в общеобразовательной школе — вопрос дискуссионный. Само по себе исследование в данном случае сводится к минимуму, поскольку полноценное овладение музыковедческим понятийным аппаратом невозможно без специфических слуховых данных.

Большинство «общеобразовательных» детей, даже занимающихся музыкой, ими не обладает. И тем не менее желание писать работу по классической музыке у детей возникает: за последние пять лет ежегодно до защиты допускается не менее четырёх-пяти учащихся. При этом далеко не все из них занимаются музыкой. Стимулом для этого, как правило, становятся занятия в рамках авторского факультативного курса «Музыковедение», пробуждающие (а нередко реанимирующие после многолетнего мученичества в районной ДМШ) интерес к музыкальной классике. Продуктивнее всего рассматривать отношение композитора к отдельным жанрам и инструментам: «Скрипка в музыке И. С. Баха». Смолицкий Григорий, 9 кл., 1998; «Увертюры в операх Р. Вагнера». Заушицина Анастасия, 9 кл., 2005; проводить анализ музыкальных образов, наделенных духовной и общекультурной значимостью («Образ колокольного звона в музыке С. В. Рахманинова». Белова Наталья, 9 кл., 2005). Нередко к интересному результату может привести междисциплинарное исследование, открывающее ребенку специфику музыкального образа в живописи или литературе («Сцены музицирования в голландской живописи XVII века». Вобликова Софья, 8 кл., 2005; «Крейцера соната Бетховена в одноименной повести Л. Н. Толстого». Оганезова Инга, 9 кл., 2003).

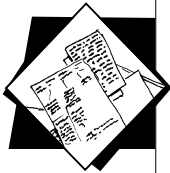
Большим интересом пользуются темы, позволяющие глубже понять личность композитора («Письма В. А. Моцарта как источник изучения его творчества». Тоноян Кристина, 9 кл., 2004. «Образ П. И. Чайковского в мемуарной литературе». Черняев Дмитрий, 9 кл. 1993).

Особой проблемой для таких работ становится подготовка к защите, поскольку в своем докладе автор неизбежно должен оперировать специальной терминологией, незнакомой большинству слушателей. Значит необходимо ставить ребенку дополнительные задачи: 1) научиться доходчиво объяснять используемые термины в ходе защиты; 2) минимально использовать «птичий язык», находя в обычной литературной лексике подходящие эквиваленты (работа, серьезно углубляющая знание родного языка).

Работа над текстом и тезисами для защиты

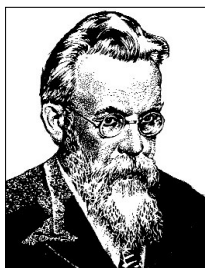
Выводить закономерности, характерные для этого этапа, чрезвычайно сложно, в каждом отдельном случае исследовательский путь ребенка неповторим. Иногда вмешательство руководителя на этом этапе минимально — поняв методологическую сторону работы, ребенок работает сам. Порой, напротив, необходим жесткий контроль и скрупулезное наблюдение за слогом и стилем. Большого внимания требует также процесс выстраивания аналогичного ряда для главного предмета исследования. Принципиально важно при этом создать условия, позволяющие ребенку научиться решать возникающие проблемы самостоятельно: с самого начала

потребовать вести работу в читальном зале, сориентировать на работу с библиотечными каталогами, научить логически компоновать материал и т.д. Оказывая необходимую помощь, важно помнить, что руководитель - не нянька, а консультант, сопровождающий на самостоятельном исследовательском пути.

Чрезвычайно важно правильно подготовить тезисы для доклада. Как правило, дети не могут это сделать самостоятельно, и очень важно подробно разобрать с учеником уже готовый текст, помогая ему увидеть самое главное. Нередко перед выходом на защиту необходим небольшой психологический тренинг, приучающий ребенка к тому, что ему придется не только представить доклад, но и ответить на вопросы, дать дополнительные комментарии и (что самое сложное) отреагировать на критику. И в этом случае для руководителя нет мелочей, поскольку молодой человек может порой драматично воспринять нестандартную ситуацию, которая взрослому кажется несерьезной. Говоря проще, выпуская ребенка с готовым проектом, нужно сделать так, чтобы после данного мероприятия он остался жив, здоров и по возможности не утратил желания попробовать свои силы еще раз.

XVI Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского (на 2008/2009 учебный год)

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского является дистантно-очной образовательной программой, формой межрегиональной организации исследовательской деятельности учащихся. Среди учредителей конкурса – Российская академия наук и Министерство образования и науки РФ.

На Конкурс принимаются исследовательские работы естественнонаучного и гуманитарного направления. Подача работ на первый (заочный) тур до 15 января 2009 года. Все работы получают рецензии ведущих специалистов – представителей академических институтов и вузов.

Второй (очный) тур – проходит в середине апреля 2009 года в Москве. Здесь каждый участник может пообщаться со сверстниками и единомышленниками из самых разных регионов страны – от Калининграда до Магадана, а также с известными учеными из разных областей науки.

Подробности на сайте: www.vernadsky.info