

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО И МАТЕРИАЛ ОБРАЗОВАНИЯ

А.Б. Бушев

Тверской государственной университет, г. Тверь

Среди средств образования значительное место принадлежит художественным средствам – художественности, понимаемой как обилие смыслов произведения. Художественности можно и нужно учить. Каков материал такого рода обучения? Статья демонстрирует опыт автора.

Ключевые слова: художественность, художественное образование

Одной из проблем, интересовавшей Г. И. Богина, была художественность, которую он понимал как обилие идей текста и в герменевтической традиции трактовал как оптимум пробуждения рефлексии. Я помню, как Г. И. Богин постоянно подчеркивал, что его мало интересуют тесты газетно-журнальной и электронно-медийной периодики, тексты делового стиля, что он недостаточной мере представляет себе законы построения научного текста на иностранном языке и видит множественность таких законов на языке родном, но его интересуют тексты художественные, тексты коллоквиальные и «тексты с художественным заданием» (термин Г. О. Винокура, очевидно, что под ними понимаются тексты, приближающиеся к художественным по обилию неявно данных смыслов, которые необходимо детектировать, например, художественная публицистика, ораторика и т.д.). Тексты с неявно данными смыслами в этих речевых фактурах как раз и служили материалом для разработки концепции техник понимания. Художественность понимается в герменевтической традиции как обилие художественных идей - смыслов, неявно выраженных средствами текста. Умению видеть определенность тех или иных смыслов в художественном материале можно учить.

Художественности можно и нужно учить в курсе интерпретации художественных текстов. Есть вербальные и невербальные средства художе-

ственности. Освоению техник интерпретации художественного посвящена настоящая статья..

Недавно я побывал на Пятидесятом открытом фестивале любительских фильмов « Земля тверская». Жанры фильмов были обозначены в программе вот так, не без изящества: *клип, соц., док., науч-поп., игр., мульт.* Не было понятно, впрочем, чем *соц.* отличается от *док.* Интересно называются любительские видеостудии типа *Клюква плюс, Максатиха Пикчерз.* Организатор мероприятия — руководитель областного Дома народного творчества! — говорила клишированными фразами, вот так: *«Наши планы мы строим, исходя из того, что окружает нас. Чтобы перейти к приятностям, я хотела бы вручить первую награду. Вот грамоты, чтобы у вас было хорошее настроение. Желаем всем позитива».* Я сразу подумал: где народ научается так говорить?! И вообще, где и кого учиться говорить?!

Как ярка, хоть и неграмотна, была речь носителей традиционной народной культуры! И. Н. Горелов проводил показательные психолингвистические эксперименты. В пятидесятых, работая школьным учителем, он составил словарь 72-летней хозяйки, у которой жил. Словарь насчитывал 860 единиц, включая пословицы, прибаутки и многочисленные термины из области шорного дела (хозяйка в детстве помогала отцу, шорнику). На долю повседневного общения у старой женщины оставалось не более 500 слов. Горелов прочитал рассказ «Орел и раковина» (136 слов) бабушке и ее внуку и привел их пересказы..

Пересказ бабушки.

«Дело так, значит, было. Не помню где, у воды у самой, значит, была эта. как сказали, а я забыла (подсказка) раковина, да. Тута был и коршун (произвольная замена «орла») Чи как его? Ну, ладно. Ну, как он живет? Ест, значит, живность, рыбу, чи еще что. Рыбы в тот раз не было, а была эта самая, я все забываю... Ну да, она. Увидал ее, значит, коршун –и к ей. Ага... Было у нее такое (жест ладонями «открыть-заккрыть»)- хочет рас-

кроется, хочет- нет. Могит и зачинить (захлопнуть, закрыть – И. Г.) Коршун, значит, туда(жест), а она его - (жест) Ни туда, ни сюда тому коршуну. Не мог он, значит, себя ослобонить. А тута вода поднялась (в тексте «прилив» - И Г.). Коршун в воде не жилец. Издохнул он в воде. А она себе живет».

Пересказ внука.

Большая ракушка сидела на песочке. Большая ракушка раскрыла эти свои...эти..(подсказка) Да, створки. Она сидела и смотрела на море. А какие глазки у ракушки? Нет глазок? А как же она тогда смотрела? Просто лежала? Ладно, пусть лежит...Лежит она и лежит. А на большой горе было гнездо. В гнезде жил орел с детками. Орел-царь птиц. Он самый сильный и храбрый. Он всех птиц может победить...А царь птиц может победить царя зверей – тоже? Нет? Почему? Ну ладно.. Орел захотел съесть большую ракушку... А ее едят разве? Она вкусная? А вы ели? Ладно, буду дальше рассказывать. А я дальше забыл...(подсказка) Орел увидел большую ракушку и говорит: «Сейчас я тебя съем!» А большая ракушка говорит: «Нет, не съешь, я тебя аз лапы схвачу!» А орел говорит: « я тебя не боюсь, а – царь всех птиц!» Как бросился он на ракушку, как схватил, как съел ее всю!.. Нет, он не поел... Она ему лапы прищемила. Тогда он вырвался и улетел.

Рассказ бабушки беднее, изобилует ошибками, но...он вернее и красивее. Мы выходим к пониманию красоты по Канту. Кантовская известная формула эстетики гласит: «Прекрасно то, что нравится независимо от смысла. Schoen ist, was ohne Begriff gefaellt». Отсюда важность категории «эстетическое», актуальная для создания и понимания речевого произведения.

Обращая свое внимание на отдельные элементы текста («как сделан текст»), обучаемый должен ставить перед собой вопрос: «Что я вижу и почему? Что заставляет меня понимать это вот так, а не по-иному? Насколько вероятны другие интерпретации? Каково место данного феномена в ряду других?»

Иной пример. Смотрел недавно фильм-байопик о Л. Гурченко. Известная актриса А. И. Степанова представлена в нем как бандерша, сообщающая героине и поделщикам о сыне: *«Я Сашке купила кооператив на Маяковке. Теперь не отдам – все равно пропьет. Тебе отдам»* Чтобы так мыслили и говорили известные артисты старого МХАТа!

Налицо явная ошибка. Здесь представляется актуальной проблема идиостиля – выбор слов, смыслов, концептов, оформление мысли. К герменевтике коллоквиалистики относится теория субкультур – один из способов описания культурной дифференциации современного общества. Для каждой из субкультур характерен набор признаков – знаковые (общность идеологии, ментальности, символики, культурного кода, картины мира), поведенческие (обычаи, ритуалы, нормы, модели и стереотипы поведения), социальные (среда, социальная группа) а также все они вместе. К культурному коду относятся и субязык и фольклор. При сборе современного фольклора исследователи руководствуются классификацией К. Соколова и Ю. Осокина: половозрастные субкультуры (детская, молодежная, ЛГБТ, парковые собрания пенсионеров), социально-профессиональные (рабочие, интеллигенция, профессионально-корпоративные субкультуры: компьютерная, медицинская, археологическая, армейская, нищенская и криминально-тюремная), досуговые, религиозные и этнические., территориальные...

Художественность, как мы отметили, может быть характерна и для нон-фикшн. Обратимся к показательным примерам. Оценим, скажем, стиль мемуаров Вознесенского (нижеследующий пример заимствованы из книги [3]).

Отпевали Рихтера в небесном его жилище на 16-м этаже на Бронной. Он лежал головой к двум роялям с нотами Шуберта, и на них, как на живых, были надеты серебряные цепочки и образки. Его похудевшее, помолодевшее лицо обрело отсвет гипса, на сером галстуке горели радужные прожилки в стиле раннего Кандинского. Лежали смуглые руки с золотым отливом. Когда он играл, он закидывал голову вверх, подобно породистому догу, прикрыв-

вал глаза, будто вдыхал звуки. Теперь он смежил веки, не играя. И молодой рыжий портрет глядел со стены.

Помню его еще на пастернаковских застольях. Сквозь атлетического юношу уже просвечивала мраморная статуарность. Но не античная, а Родена. Он был младше других великих застольцев – и хозяина, и Нейгауза, и Асмуса, но тогда уже было ясно, что он гений... Когда Пастернак предложил мне проводить Анну Андреевну Ахматову, я, сделав вид, что замешкался, уступил эту честь Славе. Сейчас они там встретятся.

Отпевавший его батюшка, в миру скрипач Ведерников, сказал точно и тонко: «Он был над нами». Вечерело. В открытые балконные двери были видны кремлевские соборы и Никитский бульвар. Он парил над ними. «Господи, - пела пятерка певчих канонические слова заупокойной службы, - **Тебе Славу воссылаем...**» Впервые эти слова звучали буквально.

Речь идет о том, что от поразительных сравнений, от авторских неологизмов, от метафор, концептов, от выбора лексики, от тем, ноэм, особенностей синтаксиса, наконец, от стилистического приема каламбура, парадоксально уместного в данном тексте – читатель должен выйти к пониманию авторского отношения к описываемому, значимости Рихтера и т.д. Как транслируется культура? Как школьнику добиться того, чтобы мыслить так же? Стоит ли иметь эти ценности, полагать такой же художественный взгляд на мир?!

Художественность не приходит в умы студентов, зрителей просто так, сколько ее ни заклинай. Ее культивированию способствуют наши многочисленные занятия по темам «Античность», «Христианство», «Русь святая», «Путешествие по России», «Искусство фотографии», «Русский и мировой авангард», «Шрифты и дизайны», «Венецианов, Сорока, Коровин, Жуковский в Удомле», «Современное актуальное искусство», «Старые газеты – свидетели истории», «Рекламный плакат», «Агитационный плакат», «Карикатура», «Арт-журналы», «Тверь – щедротами Екатерины Великой», «Италия», «Благотворители в дореволюционной Твери», «Франция в искусстве»,

«Дизайн», «Реклама на улицах Москвы», «Фильмы про послевоенное американское искусство», «Эрмитаж», «Музеи мира», «Тверские художники и искусствоведы», «Художественные промыслы и народное искусство», «Русская икона», «Искусство ислама», «Русская футуристическая книга», «Старая открытка», «Реклама стиля модерн», «Русский рисованный лубок» и т.д.

Ко встрече с искусством важно быть подготовленным – знать имена, традиции, методы, понимать место того или иного феномена в историческом движении искусства. Показательна многослойность понимания произведения – это и соотнесение с традицией, и сюжетика, и национальная особенность, и техника, и колоризм, и наивное восприятие, и интерпретация творческого пути мастера. Значимы виды интерпретации, роль риторизации арт-образования.

Художественный опыт личности – один из источников интерпретации. Соотнесение осваиваемого образа с опытом суть рефлексия над ним. Как приобретается культурный опыт? Он-то и составляет бесценный «загар» личности. К восприятию и интерпретации произведений искусства должна подводить собственная работа. Полезны музейные мероприятия, вернисажи, ночи музеев, арт-перформансы, походы на выставки, в музеи и «насмотренность».

В условиях поликультурного образования важна для понимания национальная традиция.. Искусство Киевской Руси невозможно обсуждать, недооценивая тот мощный импульс, который дает Киевской Руси принятие православия. Показательны и заимствование и развитие византийского, и диалог с итальянскими мастерами. Представления о стилевой периодизации важны для понимания эпох национального искусства: барокко, ампир, эклектика и модерн, неоклассицизм, послереволюционный супрематизм в прикладном искусстве, архитектуре, дизайне, графике, архитектура авангарда, символизм, кубизм, конструктивизм, лучизм, футуризм, кубофутуризм, реализм. И даже явления неоднозначные понимаются лишь из контекста развития национального искусства - план монументальной пропаганды, монументализм, искус-

ство плаката, окна РОСТА, сталинский стиль в искусстве, архитектуре, направления, оппозиционные официальному искусству – суровый стиль, искусство, продолжающее традиции авангарда.

Полезна и арт-журналистика. Недавно я читал книгу Елены Либер «Букварь начинающего арт-критика» [2]. В книге понравились только замечательные абзацы из «Истории русской живописи в XIX веке Бенуа. Вслушаемся в его голос.

Во Франции... снова ожили и выглянули на свет Божий полузамерзшие Музы, стыдливо переодетые в маскарадный наряд, и пошли робко, почти пугливо, следом за своим очаровательным зазывалой – Ватто.

То, что мерещилось Куинджи, то удалось Коровину.

Достоевский сказал, что нет ничего фантастичнее реальности. Это особенно подтверждают картины Сурикова. Его казнь стрельцов среди накупившейся Красной площади, со зловецим силуэтом Василия Блаженного позади, с мерцающими в утренней мгле жалкими свечками, с процессией искалеченных людей, плетущихся под грозным взором Антихриста Царя, гениально передает весь сверхъестественный ужас начинающейся петровской трагедии.

Федотов взял в руки не одни кисти и палитру, а еще розгу и указку..

Вспомним, что Д. С. Лихачев отмечал, что учился писать у представителей искусствоведческой прозы – у Алпатова, Муратова, Дживилегова, Врангеля, Грабаря, Курбатова...

Художественный опыт формирует представление о классике современности: представлены в зале новейших течений Третьяковки на Крымском валу оказались Инфанте, Кабаков, Соков, Косолапов, Пригов, Мироненко, Шабуров, Мизин и даже Кулик. Новые художественные площадки нового экспериментального искусства обсуждаются в журналах «Артхроника», «Ди», «Третьяковская галерея», имеют представительства в Интернете, обсуждаются в блогах. Учеными сегодня активно обсуждается информатизация и интернетизация, анализируются подходы к созданию в России эффективной

информационно-образовательной среды, раскрывается проблематика электронных ресурсов образования, формирования и функционирования виртуальных сообществ в России. На повестку дня ставится уже не только и не столько факт внедрения новых информтехнологий, а их эффективное использование в различных сферах жизни общества, в педагогике. В самом деле – каковы они, технологии интернет-арт-образования? Насколько они призваны заменить и заменяют традиционные технологии? Как меняется сам субъект образования в связи с современной экранной культурной? Каковы прогнозы в отношении глобального информационного общества? Всемирная паутина соединила поверх национальных барьеров тысячи информационных сетей и миллионы компьютеров. Сама глобализация стала возможной только с развитием технологий обработки, хранения, поиска и передачи информации. Интернет превращается на наших глазах в гипернет – гипермедийную инфокоммуникационную инфраструктуру становления качественно нового мира, определяющей характеристикой которого является универсализация принципов международных взаимодействий в различных сферах человеческого бытия – и прежде всего, в экономике, политике, праве, науке, образовании, культуре и социальной сфере. Благодаря «всемирной паутине» ноосфера из философской абстракции становится реальностью повседневной жизни. Обсуждается, насколько процессы глобализации способствуют размыванию этнических границ, исчезновению языков и культур малочисленных народов, например, насколько интернет подавляет национальные культуры и способствует их поглощению мировой, точнее американской культурой, или, наоборот, расширяет духовное многообразие человечества, позволяет заявить о себе и «открыться» культурам малочисленных этносов, оживляет культурный обмен.

В образовательном процессе решаются серьезные задачи – втянуть обучаемых в разговор о литературе, о визуальной культуре (в сфере пластического искусства), в кинематограф. .Художественность может требоваться и в профессиональной подготовке некоторых категорий студентов- прежде

всего историко-филологического профиля. Так, при проведении пиар-кампании «Лауреаты премии Большая Книга» студенты впервые знакомятся со многими произведениями современной художественной литературы. Проблему современных стратегий чтения для них иллюстрирует сайт «Чтение 21 век», они знакомятся с вебинарами, представленными на этом сайте. Далее они уже активно готовят пресс-релизы и возможные корректировки в программу выставки-ярмарки «Тверской переплет», обсуждают пиар-сопровождение ежегодной Недели тверской книги. Интересными оказались занятия, которые моделировали поиск спонсорской поддержки клубом литературных фестивалей. Актуальные задания могут быть связаны с памятными датами поэтов и писателей (юбилей В. Я Шишкова, юбилей Н. С. Гумилева, Есенинские дни, годовщина со дня рождения М.Ю. Лермонтова, дни памяти К.М. Симонова и т.д.).

Как импульс к этой работе возможно задание студентам по представлению презентаций по городам и странам. Например, создание коллективного проекта презентации той или иной страны, создание раскадровки рекламного ролика по предлагаемому путеводителю или буклету. Первоначально не всегда знакомые студентам народные промыслы (Хохлома, Палех, Дымково, Кубачи, Гжель, Уральские самоцветы, Торжокское золотое шитье, Мстера, ростовская финифть, тульские пряники, Федоскино, Жостово, филимоновская игрушка, вологодские кружева, Великий Устюг, изделия из северной кости, Холуй, Павлов Посад) После задания создать рекламный плакат о выставке становятся хорошо визуально понятными.

Памятные места, связанные с творчеством деятелей культуры (Ясная Поляна, Карабиха, Спасское-Лутовниново, Константиново, Старая Русса, Михайловское, Тарханы, Болдино, Середниково, Шахматово, Переделкино, Рождественно, Коктебель, Абрамцево, Поленово, Куоккала, Домотканово, Берново, Вязники, Захарьино, Берново, Ивановка, Знаменско-Раек, Талашкино, Таруса и т.д.) стали материалом для создания рекламных роликов.

Желая познакомить студентов с достижениями актуального искусства, мы показали снятый арт-группой RECYCLE тридцатиминутный фильм о создании работы на 52 Венецианской биеннале. Рассказали о новостной рассылке, которую проводит Московский музей современного искусства, послали эту рассылку на электронную почту студенческой группы. Тематика работы совпала с тематикой курса «Коммуникация в постиндустриальном обществе» и вызвала живой отклик.

На материале вербальной и невербальной коммуникации нами продемонстрирована идея продуктивности компаративности художественных ценностей в тесной связи с задачами образования. Интерес для гуманитариев составляет расширение представлений в области межкультурного диалога, формирование, функционирование и трансляция системы ценностей, диалектика процесса самоидентификации русской культуры в диалоге с иностранными, специфика восприятия своих и чужих ценностей, национальное как дискурсивное, сохранение своих ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

- Бушев А. Б.. Выставки русского искусства и СМИ: визуальная герменевтика // СМИ в онтологическом и культурном пространстве славянского мира: сб. материалов научно-практ. конф. Под общей ред. проф. Е. Н. Брызгаловой. Тверь: Твер. Гос. ун-т, 2013. с. 3—17
- Вознесенский А. На виртуальном ветру. М.: Вагриус, 1998. 450с.
- Либер Е. Букварь начинающего арт-критика. Екатеринбург: Губ., 2015. 214 с.

AESTHETIC MEANS AND METHODS OF EDUCATION

Alexandre B. Bouchev

Tver State University, Tver

Among the means of education we single out aesthetic means of the arts, which are regarded in the hermeneutic tradition as the polyphony and abundance of meanings and senses in the text under study be it verbal or non-verbal. What materials are we to focus on in esthetic education? The article demonstrates the author's experience.

Key words: *aesthetic experience, aesthetic education*