

УДК 378.1

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЕ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ
ВУЗОВСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ)**

Портнова Т.В.

*ФГБОУ ВО «Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина»,
Москва, e-mail: tatianaportnova@bk.ru*

В статье анализируется содержательная структура авторской образовательной программы «Искусство Западной Европы средних веков», в которой задействован компонент междисциплинарных связей. Говорится о том, что многие виды искусства и сферы художественного творчества в этот период были интегрированы в общий европейский контекст и развивались параллельными путями. Отмечается, что при прохождении курса важно показать современные достижения гуманитарных наук, смежных с направлениями искусства средневековой эпохи, вступающим с ним во взаимодействие и методы интегративного анализа и контекстуальные связи с ним станут наиболее оптимальными как в историческом, так и в философско – эстетическом аспектах. Студенты должны уметь находить адекватные исследовательские подходы и применять их в будущих курсовых и квалификационных работах и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. Проанализирована основная структура программы, ее содержательные аспекты, в которой указаны получаемые умения и навыки в результате ее освоения. Особо подчеркивается значение визуального материала, относящегося к различным видам творчества, изучаемого в синхронном срезе, влияющего на становление художественного восприятия студентов и их профессиональные компетенции. Обозначена проблемам искусствоведческого мышления и образовательного дискурса, призванного активизировать воображение, мысль, отойти от стандартизованности эмоций и банального истолкования художественных фактов. Система, интегрирующая все виды искусства и стиливые признаки в комплексе, использует их как языковые средства, одновременно формирует и собственное проблемное поле для дальнейшего изучения и исследования.

Ключевые слова: искусство Западной Европы средних веков, образовательная программа, междисциплинарный компонент, искусствоведение, региональные особенности, пути развития

**FORMATION OF KNOWLEDGE ABOUT THE INTEGRAL PICTURE
OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE AND ART OF WESTERN EUROPE
OF THE MIDDLE AGES (INTERDISCIPLINARY COMPONENT IN THE
STRUCTURE OF A UNIVERSITY EDUCATIONAL PROGRAM IN ART HISTORY)**

Portnova T.V.

Russian State University named after A.N. Kosygin, Moscow, e-mail: tatianaportnova@bk.ru

The article analyzes the content structure of the author's educational program «Art of Western Europe in the Middle Ages», which involves the component of interdisciplinary connections. It is said that many types of art and areas of artistic creation during this period were integrated into the general European context and developed in parallel ways. It is noted that when taking the course, it is important to show the modern achievements of the humanities, adjacent to the directions of art of the medieval era, interacting with it, and the methods of integrative analysis and contextual connections with it will become the most optimal both in the historical and in the philosophical and aesthetic aspects. Students should be able to find adequate research approaches and apply them in future coursework and qualification papers and further professional activities of graduates. The main structure of the program, its substantive aspects are analyzed, which indicates the skills and abilities obtained as a result of its development. The importance of visual material related to various types of creativity, studied in a synchronous cut, influencing the formation of students' artistic perception and their professional competencies, is especially emphasized. The problems of art criticism thinking and educational discourse, designed to activate imagination, thought, move away from the standardization of emotions and the banal interpretation of artistic facts, are indicated. A system that integrates all types of art and stylistic features in a complex, uses them as linguistic means, at the same time forms its own problem field for further study and research.

Keywords: art of Western Europe of the middle ages, educational program, interdisciplinary component, art history, regional features, ways of development

Современное искусствознание, существующее не только как наука, но и включающая в себя просветительскую сферу сегодня ориентировано не только на исследовательские задачи, но и сферу методологии изучения его преподавания поимому традиционного классического изложения

материала. «Современная наука активно обращается к поиску межпредметных связей, поэтому назрела необходимость поисков методологии, объединяющей классические (генерализирующие) методы и неклассические (индивидуализирующие) подходы» [1, с. 73]. Аналогичные задачи стоят перед ис-

куствоведческим образованием. В теоретической педагогике художественного образования имеются общие разработки по проблемам междисциплинарного подхода в художественном образовании [2–4] или затрагивающие частные вопросы относительно взглядов студентов на использование новых технологий в высшем художественном образовании, междисциплинарного подхода к оценке искусства [5, 6].

Среди исследований не удалось найти специализированных искусствоведческих программ с уклоном в междисциплинарность их освоения. Разработанный учебный курс «Искусство Западной Европы средних веков» относится к дисциплинам фундаментального профессионального цикла и входит в его базовую часть подготовки искусствоведов. В его содержание включены темы по изучению основных этапов развития средневековой архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Значимое место занимает историческая эволюция художественных стилей, направлений, национальных школ, закономерностей регионального их развития, включая технологические аспекты этой эволюции, изучение иконографических особенностей конкретных произведений. Цель автора – показать обучающимся этапы формирования целостной картины развития культуры и искусства средневековой эпохи. Вместе с тем данный учебный курс решает и другие важные задачи, логически вытекающие из характера самой средневековой художественной культуры, из специфического статуса искусства, его национальных черт и способов его функционирования в это время [7]. Искусство средневековья невозможно представить себе вне общего потока культуры [8, 9].

Исходя из типологического многообразия средневековой культуры и искусства в цивилизационном масштабе, определена основная цель исследования. Она состоит в выявлении магистральных акцентов междисциплинарного подхода, обозначенного в структуре вузовской образовательной программы по искусствоведческому направлению. Актуальность ее состоит в том, что, несмотря на имеющиеся не многочисленные программы, все же до сих пор содержание и структура их недостаточно полно разработана, а дальнейшее развитие и совершенствование как предметной сферы историко – искусствоведческой науки требует не только поисков и открытия новых исторических источников, описания и систематизации фактов, но и осмысления их имманентных связей, максимального выявления субъективных и объективных факто-

ров, свойственных истории средневекового искусства [10]. Студенты должны понимать и освоить методологию междисциплинарного подхода в изучении данного курса, преодолевая «чисто искусствоведческие» методы. Хотя структура учебного курса во многом опирается на общепринятые нормы изложения материала по историко-хронологическому принципу, который внутри делится на отдельные периоды и в котором можно выделить этапы стилевого развития в контексте смен художественных эпох. Применение регионально – страноведческого подхода дает возможность с одной стороны разграничить школы, с другой наблюдать эволюцию архитектурного, пластического и изобразительного языка, начиная с раннего средневековья к переходному романскому периоду, и завершая пламенеющей готикой.

На основе существующих фактических материалов и сопоставления различных источников автор пытается представить интегральную картину развития визуальных искусств в рассматриваемую эпоху.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужила собственная разработанная авторская программа «Искусство Западной Европы средних веков» и учебно-методическое пособие « Междисциплинарный подход в изучении искусства Западно – Европейского средневековья», в котором задействованы компоненты взаимообогащающих видовых, жанровых, образных и стилистических связей. Материалы исследования, которыми являются известные изучаемые памятники искусства (архитектура, скульптура, монументальная живопись и миниатюра, театр, литература) благодаря диалогу представляют не только поиск новых средств художественной выразительности и обновление художественной лексики, но и ориентируют на пересмотр, отбор и переосмысление традиционного преподавания курса, применение не канонизированных подходов. Каким бы ни было отношение к средневековой эпохе, в силу обширного фактического материала и развитой символики художественного языка, сложным знаковым образованиям, этот исторический период предоставляет большие возможности для творческого и исследовательского эксперимента для всех уровней Вузовского и послевузовского образования.

Методология исследования основана на применении типологического и классификационного подхода для раскрытия особенностей авторской программы. Структурный метод анализа и системный подход

позволили рассмотреть прицельно искусство эпохи средних веков как новое явление художественной культуры. [11] Комплексный анализ тематики курса дал возможность доказать необходимость создания учебно – методического пособия и выявить пути разработки исследовательских направлений, ориентированных на непосредственное участие обучающихся в образовательном процессе.

Результаты исследования и их обсуждение

Дисциплина «Основы западноевропейского искусства Средних Веков» относится к базовой части профессионального цикла и логически связана с основными предшествующими дисциплинами, является необходимым продолжением курсов искусствоведческого направления, такими как «Основы искусства Древней Греции», «Основы искусства Древнего Рима», «Основы Раннехристианского искусства и искусства Византии». Безусловно, этот курс выходит по охвату художественных явлений за пределы средневековой эпохи, и в этом заключается его интересная особенность, дающая возможность проследить преемственность, дать вертикальный срез искусства, а не только изучать его по горизонтальным пластам, как это делается в большинстве случаев. Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, истории философии, истории эстетики, истории литературы, методологии изучения истории искусства для формирования необходимых компетенций [12, 13]. Заметим, что межпредметные связи в обучении предполагают согласованное изучение понятий, теорий, положений, родственных для ряда дисциплин. Однако данный принцип не включает сам междисциплинарный подход, не распространяется на парадигму познаний в изучении курса.

Целью освоения дисциплины «Основы западноевропейского искусства Средних веков» в соответствии с авторской программой является: знакомство студентов с поэтапным развитием средневековой архитектуры и изобразительного искусства, с эволюционированием стилей и направлений, со сложением национальных школ, с особенностями и закономерностями их регионального развития.

Задачи освоения дисциплины охватывают вопросы, направленные на формирование представлений о месте, и значении искусства европейского Средневековья в мировой художественной культуре. Важно раскрыть моменты влияния античного ис-

кусства, так и объяснение «феномена Возрождения» как генезиса новой культурной парадигмы. В учебный процесс включены вопросы изучения средневековых древностей, особенно это касается ранних этапов средневекового искусства, находящихся в музейных и частных собраниях, вобравших в себя совершенство стиля старинных мастеров. Систематизация и описание предметов материальной культуры на базе музеев способствует комплексной характеристике памятников той или иной эпохи и развивает навыки интерпретации художественных произведений, необходимые будущему искусствоведу. Древняя семантика средневековых изображений и пластических образов связана с самобытными национальными особенностями народного творчества. Чтобы понять смысл изображения необходимо знание мифов и легенд, поэтому изучение средневековой мифологии так же входят в задачи изучения курса.

В кругу проблем становления и развития средневекового искусства вопрос о национальных традициях и смежных взаимовлияниях принадлежит к числу наиболее сложных. Уже само определение «междисциплинарный подход» для студентов представляет определенные трудности и кажется понятием трудно уловимым. Этот метод имеет несколько граней изучения. Междисциплинарные связи можно обнаружить в видовых и жанровых характеристиках различных искусств, развивавшихся в данную эпоху, можно отыскать и в стилистических влияниях различных региональных школ, можно наблюдать в структуре художественных произведений и творческих методах мастеров. Здесь важно иметь в виду то, что междисциплинарность в искусстве средневековья это не только черты сближения между названными тенденциями (региональными школами, мастерами, стилиевыми признаками и т.д.), но и совокупность общих параметров в их синтезе. В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление о процессах взаимовлияния между историческими и религиозными аспектами, имеющими место в мировоззренческой культуре времени, о вопросах христианского культа и литургии, вступающих в синтез с эволюцией архитектуры и изобразительного искусства. Уметь не только отличать стили, но и понимать их эстетическую природу, ориентироваться в пространственно – тектонической системе и конструктивных особенностях архитектуры. Иметь навыки систематизации информационных материалов относительно конкретных памятников изобразительного искусства и архи-

тектуры таких стран как Франция, Италия, Германия, Англия, Испания, Чехия в необходимой полноте их визуальных характеристик. Здесь могут быть интересны задания на сравнительный стилистический анализ памятников архитектуры и скульптуры различных региональных школ, где может наблюдаться культурный диалог, отражающийся в полистилистике, а может казаться антитезой. То есть важно и сравнительное изучение видов художественной деятельности и самих произведений, где наряду с выявлением общих черт появляется необходимость выяснения отличительных характеристик, которые делают их не тождественными друг другу, но необходимыми в общем процессе зрительного восприятия. Нельзя сказать, что страницы истории искусства средних веков досконально изучены. Конечно, искусствознание накопило достаточно фактов, сделало попытки их систематизации, отделило крупные явления от незначительных, главные направления от второстепенных. Однако многое остается еще не осмысленным [14–16].

Среди различных документов и материалов средневекового времени, в которых нашла отражение художественная жизнь Западно-Европейских стран, особое место принадлежит иллюстративному материалу, который необходим на лекциях, как своеобразное свидетельство виденного. Его география отличается необычайной широтой, поскольку демонстрирует характерные черты памятников искусства различных региональных школ. Сравнительная их визуализация здесь крайне важна, поскольку может показать общее и уникальное, проследить черты художественных влияний. Многие виды искусства и сферы художественного творчества в эпоху средневековья были интегрированы в общий европейский контекст и развивались параллельными путями. Параллельное изучение визуального материала, относящегося к различным искусствам одной эпохи, обладает уникальной динамической системой и может лежать в основе работы над самостоятельным исследовательским проектом. Этот жанр невозможно назвать только архитектурой, декоративно-прикладным искусством или литературой. В том – то и заключается его уникальность, что он становится синтетическим, сконцентрировал в себе усилия многих ярких представителей культуры. Этот путь позволяет не только достигать целостного, согласованного соединения зачастую сложного текстового материала (что является на сегодня актуальной задачей), но и в полной мере осуществлять процессы осмысления, углублять, расширять, интерпретировать содер-

жание текста. Так, точки соприкосновения между архитектурой собора Нотр-Дам и его описанием в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», между искусством графического изображения в средневековой миниатюре для библейских манускриптов или соединения витражных композиций со звуками органа призваны сформировать представление о художественном синтезе, могут наметить тенденцию к взаимодействию научной и искусствоведческо-философской мысли. Архитектура готических витражей во всей полноте показывает яркие грани взаимодействия пространственного и не пространственного искусства, а интерьеры кафедральных соборов, пронизанные преломлением цветного витражного света, растворяясь в звуках органа, рождая образную выразительность не земного происхождения. Подробные описания Собора Парижской Богоматери на страницах романа В. Гюго дают представление о его высоте и конструктивной системе, но трактованные не искусствоведческим, а художественным языком в контексте с героями романа. Скульптурные фигуры святых, вкомпонованные в ниши соборов отражают вечные непреходящие ценности, связанные с представлением народа о духовном религиозном начале, воплощенном во всей архитектурной структуре. Скульптура, допускаемая не только в интерьеры и экстерьеры средневековых соборов, в отличие от православной традиции занимает зону алтаря и распространяется на все его пространство, демонстрируя яркий пластический синтез. Средневековые книги, украшенные орнаментальными виньетками и миниатюрными изображениями библейского содержания включают в себе не только религиозный смысл, но представляют уникальный декоративный стиль, имеющий свою эстетику и эволюцию художественного языка. Эти и многие другие варианты междисциплинарного подхода во – многом интересны, потому, что описываемые явления находятся на стыке и включают в себе расширенный смысл в отличие от обособленного анализа художественных памятников эпохи. Таким образом, важно показать преимущества современных достижений смежных гуманитарных наук и научить предметно применять их в будущих курсовых и квалификационных работах и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.

Заключение

Таким образом, мы видим что каждая грань рассматриваемой проблемы вводит новые акценты в казалось бы, уже устоявшиеся представления о средневековой худо-

жественной культуре. Авторская программа и учебно-методическое пособие призвано сформировать у будущих искусствоведов навыки самостоятельной работы с историческими источниками, сориентироваться в большом объеме информации рассматриваемого периода, помочь в освоении основных направлений междисциплинарных связей и подходов на материале художественной культуры Западной Европы средних веков. Эта работа проходит под знаком нарастания сравнительно – образного начала о представлении общей средневековой художественной картины, объединяющей все виды искусства и стилевые признаки в комплексе. Что способствует формированию у студентов собственного проблемного поля для дальнейшего изучения и исследования. В этом в полной мере раскрывается исследовательская сила междисциплинарного метода, ведь в структуре самого научного знания сегодня происходит динамичное взаимодействие различных предметных областей. Широкий междисциплинарный подход в рамках изучения искусства Западно-Европейского средневековья помогает им убедиться в многогранности этого периода и познакомиться с ним на качественно ином уровне.

Список литературы

1. Демшина А.Ю. Изучение актуальных художественных практик; междисциплинарный подход // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. № 1 (34). С. 73–77.
2. Lorimer, Maureen Reilly. Using Interdisciplinary Arts Education to Enhance Learning. Principal. Jan-Feb 2009. Vol. 88. No 3. P. 8–12.
3. Craig M. Klugman, Diana Beckmann-Mendez, One Thousand Words: Evaluating an Interdisciplinary Art Education Program. Journal of Nursing Education. 2015. No 54(4). P. 220–223.
4. Kim Hyungsoo. An analysis of creative effect on interdisciplinary practices in art education – International. Journal of Education Through Art. June 2018. Vol. 14. No 2, 1. P. 179–196.
5. Students' views on the use of new technologies in art education: An interdisciplinary approach to Higher Education. Review of European Studies Archives. 2011. Vol. 3. No 1. P. 60–70.
6. Law, Sophia S.M. An Interdisciplinary Approach to Art Appreciation. New Horizons in Education. Oct 2010. Vol. 58. No 2. P. 93–103.
7. Портнова Т.В. Междисциплинарный подход в изучении искусства Западно-Европейского средневековья. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студента. М.: Первый том, 2020. 86 с.
8. Килимник Е.В., Орлова Ж.В. Культурно-исторические особенности развития Европейского средневековья и изобразительного искусства // Теория и практика мировой науки. 2017. № 5. С. 83–88.
9. Добиаш – Рождественская О.А. Культура западно-европейского средневековья. Научное наследие. М.: Наука, 1987. 345 с.
10. Попов Е.А. Искусство в системе междисциплинарного взаимодействия наук и знаний: философия, культурология, социология, этнология, антропология, искусствоведение // Философская мысль. 2015. № 12. С. 135–149. [Электронный ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17491 (дата обращения: 05.07.2020).
11. Гольдман И.Л. Искусствоведение в современном гуманитарном знании и художественном образовании в России (1990–2000-е гг.). Автореферат дис. Санкт-Петербург; Санкт-Пет. гум. ун-т профсоюзов, 2008. 27 с.
12. Павлова И.К. История культуры и искусства средневековья: учебное пособие. СПб.: СПбГТУРП, 2011. 122 с.
13. Петренко С.Д. Междисциплинарные подходы в искусствоведении и анализ произведений искусства новейшего времени в педагогической практике // Вестник современной науки. 2015. № 6(6). С. 58–61.
14. Эйкен Г. История и система средневекового мирозерцания. М.: Либроком, 2011. 732 с.
15. Добиаш-Рождественская О.А. Духовная культура средневекового Запада. М.: Либроком, 2011. 226 с.
16. Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. СПб.: Александрия, 2012. 448 с.