

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии
культуры и культурологии

**Ландшафтно-парковое искусство России и Европы:
компаративный анализ на уроках искусства (МХК)**

АВТОРЕФЕРАТ

Студентки 3 курса 321 группы
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская
программа «Мировая художественная культура») философского факультета
Аникиной Галины Александровны

Саратов 2016

Актуальность любой темы исследования зависит от важности проблемы для современного общества. Развиваются технологии, меняется мировоззрение, но ценности, моральные, нравственные, остаются неизменными. За формирование этих ценностей отвечает гуманитарное образование. Современный мир — это мир, в первую очередь, хорошо развитых информационных технологий. И человек в этом мире, особенно специалист в какой-либо области, «должен быстро и эффективно решать задачи, определяющие уровень его личной компетентности, от этого зависит степень его культурной продуктивности, его социальное качество»¹. Сегодня будущее определяется крупными научными изменениями, конкуренцией, мобильностью применения знаний и скоростью внедрения новых технологий. В связи с этим создание условий для подготовки личности творческой, ориентированной на научный поиск, сегодня приобретает решающее значение. Поэтому образование может считаться состоявшимся только тогда, когда оно включает в себя не только освоение знаний, но и формирование ценностей.

Формировать нравственные ценности нужно с рождения, как отмечал писатель А. Алексин, до трёх лет, затем их можно только корректировать. Но развивать их необходимо. Этим и призвано заниматься гуманитарное образование в школе. И если такие гуманитарные предметы, как история и обществознание формируют, в первую очередь, знания и понятия, то литература и мировая художественная культура, помимо подачи знаний, обладают существенным отличием. Оба эти предмета во главу угла ставят создание художественного образа. И предмет МХК был включён в программу не случайно. Так как предмет «литература», к сожалению, теряет своё значение, поскольку опирается на знание художественного текста, который учащиеся должны прочитать самостоятельно, а осуществить это становится всё труднее. Если среди выпускников прошлого года читали тексты более половины

1 Завьялова М.П., Сухушин Д.В. Изменение установок гуманитарного образования в условиях становления информационного общества. <http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/1/zavalov.htm> (Дата обращения: 09.02.14)

учеников, сейчас в десятом классе примерно такая же картина, а в средней школе эти ученики читали практически все, то в восьмом и пятом классе добиться прочтения обязательных текстов (не говоря уж о внеклассном чтении и о чтении для души) становится всё труднее.

В этих условиях особая роль отводится предмету МХК в школе. Хотя с некоторых пор этот предмет несколько «видоизменился» и «сузился» и теперь называется «Искусство (МХК)». Тем не менее этот курс систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека.

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. Художественная культура охватывает все виды художественной деятельности – словесную, музыкальную, театральную, изобразительную и т.д.; она включает в себя все процессы, связанные с искусством – созидание, хранение, распространение, восприятие, оценку, изучение художественных произведений, а также процессы, обеспечивающие её дальнейшую жизнь - воспитание художников, публики, критиков, искусствоведов и т.д. Изучение мировой художественной культуры предполагает обращение не к одному или нескольким видам искусства, а ко всему миру художественной культуры.

Может быть, то, что в школе изучается только надводная часть айсберга-искусство — и неплохо для учащихся. Изучить всю мировую культуру от древних цивилизаций до XXI века за один час в неделю просто нереально. А через искусство они, тем не менее, знакомятся с какими-то азами культур. На уроках искусства (МХК) учащиеся могут создавать художественный образ, обращаясь как к литературным текстам, так и к живописным полотнам. Кроме того, есть возможность обратиться к зарубежной литературе, что, на мой взгляд, особенно важно в посткнижный период. Но есть и трудности. Если у учащихся в книжном мире были какие-то знания об искусстве, о художниках, архитекторах, композиторах, почерпнутые из книг, то в посткнижном мире зачастую в девятом классе мы встречаемся с первозданными представлениями об искусстве. Поэтому культуру восприятия произведений искусства тоже надо прививать. Это, в первую очередь, воспитательная роль названного предмета в школе. Хотя она так или иначе связана с образовательной.

Интересно, что, когда в нашей школе в общеобразовательном десятом классе проводился анонимный опрос, нужны ли в школе уроки искусства (мхк), не было ни одного отрицательного ответа. Можно было ответить кратко, можно развёрнуто. 70% учащихся предпочли обосновать своё мнение и написали, что предмет им нравится, так как помогает развиваться. К сожалению, в муниципальных общеобразовательных школах этот предмет в старшей школе есть только в общеобразовательных классах и в гуманитарных. Таких в городе меньшинство. Ни в физико-математических, химико-биологических, ни даже в социально-гуманитарных этот предмет не предусмотрен. Разве этим ученикам не надо развиваться? Это не говоря о том, что немалая часть выпускников из перечисленных классов поступает на гуманитарные специальности. А курс Культурологии под редакцией Т. Багдасарьян был разработан для студентов технических вузов. О какой же преемственности может идти речь?

Таким образом, можем сделать вывод, что в современном мире предмет «Искусство (МХК)» приобретает всё большее значение. И не только для гуманитариев, но и для представителей естественных и точных наук.

При этом в школе на уроках Искусства (МХК) ландшафтное искусство практически не затрагивается. Конечно, есть краткое визуальное ознакомление с Версалем, понятиями французского регулярного парка и английского пейзажного и Петергофом. В основном речь идёт о фонтанах, перспективе, строениях. На самом же деле сады являются отражением культуры, и изучение символики садов по сути является изучением культуры того или иного периода, что очень важно именно в курсе предмета «Искусство», т. к. изучение искусства без опоры на культуру невозможно. Ландшафтному искусству в учебниках МХК почти не уделяется внимания. В учебнике Г.И. Даниловой для 10 класса есть только 2 фотографии фрагментов Петергофского парка и предлагается тема реферата, т.е. этот материал предназначен для самостоятельного изучения. Версальскому парку отводится одна страница. В учебнике МХК Л.А. Рапацкой Версальскому парку отведено 17 строчек, Петергофскому — 2.

А ландшафтное искусство не менее важно, чем любое другое. Символика садов и парков может рассказать не меньше, чем живопись или архитектура, а то и больше. На смене садовых стилей учащимся легче показать изменение мировоззрения. Сады связаны и с архитектурой, и с философией, и с поэзией. Петергофские сады, сады г. Пушкина, приусадебные сады в мемориальных музеях несут ещё и историческую и культуроведческую нагрузку. Изучение парков России XVIII и XIX веков помогает воспитывать школьников в духе патриотизма. А воспитательная функция в школе не менее важна, чем образовательная.

Чтобы сохранить сады пригородов Санкт-Петербурга, входящих в культурное наследие ЮНЕСКО, их надо не только хорошо знать, но и любить. В современном мире ландшафтное искусство напрямую связано и с экологией, защитой окружающей среды. Помимо прочего в свете работы в школе по ФГОС уроки искусства предоставляют огромную возможность для метапредметного обучения.

К сожалению, говоря о степени разработанности проблемы, стоит признать, что методической литературы по преподаванию в школе

ландшафтного искусства почти нет. Поэтому очень важно отметить работу Е. Медковой, посвящённую символике садов, опубликованную в журнале «1 сентября. Искусство» в №3 за 2014 год, её же цикл статей о скульптуре, опубликованных в том же журнале в 2015 году и вебинар «Технологии исследовательской деятельности в изучении произведений искусства как ресурс формирования УУД», также проведённый Е. Медковой, 11.12.2015 в15-00.

Что касается научных работ по исследованию ландшафтного искусства, то надо отметить, что последнее время этой теме уделяется всё большее внимание. Фундаментальной работой, в которой была рассмотрена семантика садовых стилей, стала книга Д.С. Лихачёва «Поэзия садов», выпущенная в 1982 году. Эта книга и сейчас не потеряла своей актуальности, так как в ней очень полно и глубоко освещена философия разных стилей садово-паркового искусства, как России, так и Европы и сад впервые представлен как текст. Задача автора состоит в том, чтобы показать соотношение искусств «на почве общих стилевых тенденций эпохи — стиля в широком, искусствоведческом понимании этого слова»². Академик сетует на потерю умения «читать» сады как иконологические системы и задаётся целью вернуть утраченные способности. Также заслуга этой книги в том, что в ней цитируются труды европейских авторов по ландшафтному искусству, ранее не издававшиеся и не переводившиеся в России.

Конечно, в своём труде Д.С.Лихачёв опирается на книги, посвящённые изучению садов, издававшиеся в XX, XIX, и даже в XVIII веках. В первую очередь, это книги Т.Б. Дубяго о композиции и восстановлении Летнего сада и о национальных особенностях русских регулярных садов и парков. Но в её книгах отсутствует классификация садов. Таковую даёт в своей работе В. Чёрный. Подробным исследованием и описанием русских садов занимаются А.П. Вергунов и В.А. Горохов. Говоря об истории садов в России, нельзя обойти вниманием труды А.Т. Болотова, который сам являлся устройтелем пейзажных садов в XVIII веке, ратовал за использование местных пород

2 Лихачёв Д.С. Поэзия садов. Л., 1982. С.3.

деревьев и садовых культур в национальных парках и считается создателем первого российского труда по систематике растений. О развитии садово-паркового искусства в XIX веке и о его популярности можем судить по книге учёного директора Ботанического сада в Санкт-Петербурге Э.Л. Регеля. «А.Д. Жирнов в книге «Искусство паркостроения» отмечает черты садовых стилей, начиная садами Древнего Египта и заканчивая парками Осло и Чикаго в XX веке. Историческому аспекту садово-парковой культуры уделяют внимание такие авторы, как А. Лефевр, Л. Стойчев и М. Рандхава.

В XXI веке интерес к ландшафтному искусству достаточно высок. Об этом свидетельствует тот факт, что существует официальный постоянно действующий сайт Б.М. Соколова «Сады и время», посвящённый истории ландшафтного искусства, где размещается информация о научных конференциях по указанной проблеме и публикуются научные статьи современных учёных, освещающие аспекты садового искусства Европы и России. Особое внимание последнее время уделяется английскому саду, в частности, о происхождении и культуре английского сада пишет Д.О. Швидковский. Определённым аспектам в разработке английского пейзажного парка или определённым историческим эпохам в его развитии посвящены научные статьи Н.Ю. Гончаровой, М.В. Соколовой, Н.И. Пушиной, Я. Чжи. Такое внимание к английскому парку легко объяснить, если вспомнить произведение Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника», в котором он признаётся в особой любви к английскому парку не только его самого, но и его соотечественников. На протяжении полутора веков усадебные сады в основе своей разбивались преимущественно по принципам пейзажного сада. Регулярным садам в литературе также уделяется внимание, но существенно меньшее. Здесь можно отметить работы А. Баратона-И. Рекшан «Искусство французского сада — сады Версаля», Е.М. Коляда «Сады и парки в европейском изобразительном искусстве» и Ю.А. Ефремовой «Символика монастырского средневекового сада».

Свою концепцию анализа садово-паркового пространства, как отражения господствующей парадигмы рассматриваемой эпохи, выделяя особенности

стадии, мировосприятия, идею, тип пространства предлагают В.В. Дормидонтова и Т.Л. Белкина. На наш взгляд, эта работа заслуживает наибольшего внимания, т. к. является основополагающей в изучении европейских садов разных стилей. Авторы предлагают и выделяют основные критерии классификации, структурируют стилистические признаки садов и парков, благодаря которым можно глубже постичь философские основы ландшафтного искусства и прочитать сад как текст, к чему призывал Д.С. Лихачёв. Также за счёт упорядоченности признаков всем изучающим ландшафтное искусство, в том числе и школьникам, будет проще соотнести парки со стилями, выделить основные черты.

Цель работы формулируется следующим образом — сравнительный анализ садов Европы и России с практической перспективой его применения на уроках искусства (МХК) в школе.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих научно-исследовательских **задач**:

1. Изучить стилистические особенности русских садов;
2. Изучить стилистические особенности европейских садов;
3. Произвести компаративный анализ русских и европейских садов с выделением общих закономерностей и различий в их семантике;
4. Выявить характерные отличительные особенности садов в произведениях искусства;
5. Добившись решения поставленных выше задач, внедрить их результаты в тематические уроки искусства.

Объект исследования: ландшафтное искусство России и Европы.

Предмет исследования: семантико-стилистические особенности ландшафтного искусства России и Европы на уроках искусства.

Теоретико-методологическая основа исследования

Разработка темы диссертационного исследования требует четкого определения методологических принципов изучения предмета. Выбор метода – один из ключевых моментов в работе над исследованием. Метод

определяет, что делать с имеющимся материалом и как именно преподнести его в работе. Для наилучшего изучения проблемы, поставленной в данной работе, необходимо использовать целый комплекс методов. Это, в первую очередь, метод анализа, который позволяет осмыслить имеющуюся информацию по данной проблеме. Далее используется метод систематизации и классификации материала. Сравнительный метод позволяет выявить общие и отличительные черты развития российских и европейских садов, их национальные особенности, а также взаимовлияние.

Эмпирической базой исследования послужили произведения художественной литературы русской классики, картины, учебники МХК для общеобразовательной школы, диски МХК, публикации в педагогических журналах, вебинары, а также авторский личный опыт включённого наблюдения в общеобразовательной школе в течение двадцати пяти лет, преподавания в старших классах, участие в конференциях и мастер-классах.

Основной авторской концепцией является следующее заключение: изучение ландшафтного искусства необходимо в школе на уроках искусства, т.к. способствует метапредметному образованию, формированию гармонично-развитой личности и патриотическому воспитанию.

К важным самостоятельным результатам магистерской диссертационной работы относятся следующие **основные положения, выносимые на защиту**:

1. Садово-парковое искусство тесно связано с архитектурой и господствующими в архитектуре стилями, также связаны архитектурные и ландшафтные компоненты. Но на развитие паркового строительства влияют природные компоненты, растения, произрастающие в определённой местности, развитие ботаники и другие факторы.
2. На развитие садов в России оказало большое влияние как искусство

регулярных садов Италии, Франции и Голландии, так и английское ландшафтное искусство с его романтическими пейзажными садами. Но отличительной особенностью российских садов стало гармоничное сочетание разных стилей в одном садово-парковом ансамбле.

3. Отношение к садам отражается в живописи и в художественной литературе. Картины позволяют судить об отношении к садам в тот или иной период, а иногда сохраняют на полотне тот сад, которого уже не существует. Сады в литературе отражают мировоззрение как героев, так и писателей.
4. Сады связаны и с архитектурой, философией, поэзией. Изучение символики и стилистики садов помогает понять мировоззрение человека определённой эпохи, что очень важно именно в курсе предмета «Искусство» (МХК), а также изучение садов и парков России помогает воспитывать школьников в духе патриотизма, поэтому необходимо включить изучение ландшафтного искусства в тематическое планирование.

Полученные в результате исследования выводы содержат определенную **научную новизну**, которая состоит в том, что:

1. Доказано, что на развитие садово-паркового искусства влияют природные компоненты, растения, произрастающие в определённой местности, а также национальный менталитет.
2. Выявлены точечные особенности стилистики и взаимовлияния различных садов.
3. Обозначены перспективы исследования, а именно: сады в литературе как отражение мировоззрения.
4. Предложены методические разработки преподавания садово-паркового искусства на уроках искусства в школе.

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты расширяют и углубляют представления и знания, связанные с

ландшафтным искусством и преподаванием садово-паркового искусства в школе.

Апробация работы. Одно из основных положений диссертационного исследования - компаративный анализ садов Италии и Испании Средневековья и Возрождения - опубликовано в сборнике материалов конференции «Современная культурология: проблемы и перспективы» 24 апреля 2015 в виде научной статьи. А также уроки по ландшафтному искусству включены в образовательную программу по искусству 9 и 10 классов МОУ «СОШ № 76» и проведены в 2014-2015 и в 2015-2016 учебном году.

Структура магистерской работы включает введение, две главы, состоящие из четырех параграфов, заключение, список использованной литературы. Общий объем работы 73 страницы.

Во **«Введении»** обосновывается актуальность темы, освящено состояние разработанности проблемы в научной литературе, определены объект и предмет исследования, намечены цель и задачи работы, сформулированы авторская концепция и положения, выносимые на защиту, выделены элементы научной новизны, указана теоретико-методологическая и эмпирическая основа исследования, показана научно-практическая значимость работы, приведены образцы ее апробации.

В первой главе «Ландшафтно-парковое искусство России и Европы», состоящей из двух параграфов, рассматриваются стилистические и семантические особенности садов.

В первом параграфе «Ландшафтно-парковое искусство России» анализируются сады России, начиная от древнерусских и до XX века.

Параграф второй «Ландшафтно-парковое искусство Европы» содержит информацию о европейских садах от Средневековья до Модерна, включая и Мавританские сады на территории Испании.

Вторая глава: «Сады в художественной литературе и в живописи и на уроках искусства» сфокусирована на непосредственно практической

направленности исследования.

И здесь первый параграф отражает символику садов в живописи и в художественной литературе.

Второй же представляет уроки в общеобразовательной школе по ландшафтному искусству.

В **«Заключении»** подводятся итоги исследования, формулируются выводы, приводятся имеющиеся публикации, намечаются возможные перспективные направления дальнейшей работы автора.