

РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА

Л. А. Рапацкая

Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва

Russian Culture and Art: Course Formation Spiritual and Moral Foundations

L. Rapatskaya

M. A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow

Представлен опыт проектирования и разработки оригинального курса «Русская культура и искусство», включенного в учебный план, в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения. *Ключевые слова:* культурные ценности России, педагогическое проектирование, духовно-эстетический феномен.

Original course «Russian Culture and Art» design and development experience, included in the curriculum, in accordance with the requirements of the third generation GEF is performed. *Key words:* cultural values of Russia, pedagogical designing, spiritual and aesthetic phenomenon.

Современная общественная ситуация обостряет необходимость выработки новой стратегии вхождения в мир подрастающих поколений, готовых принять эстафету отечественных нравственных ценностей, хранить и приумножать то великое духовное наследие, что несёт в себе «драгоценная ноша» (Н. А. Бердяев) национальной культуры. В начале 90-х годов XX века, при быстром крушении гражданских, политических, идеологических, этических ориентиров, в педагогической реальности чётко обозначилась проблема, вызванная противоречиями между необходимостью нравственного и патриотического воспитания молодёжи в духе преемственности поколений и отсутствием учебной литературы, в ясной, доступной, увлекательной форме дающей знания о культурных ценностях России, соответствующие уровню мировой культурологической науки, интегрирующей позиции философии, эстетики, искусствознания, музыковедения и др. Этот пробел во многом восполнил курс «Русская культура и искусство», внедренный в качестве обязательной учебной дисциплины при подготовке бакалавров всех направлений в Московском государственном гуманитарном университете им. М. А. Шолохова¹.

В основу новой дисциплины, включенной в учебный план, соответствующий ФГОС третьего поколения, положена концепция, согласно которой приоритетной областью вузовского культурологического образования учащейся молодёжи России должна стать русская художественная культура, аккумулирующая ценности и духовно-нравственные идеалы, воплощённые в великих произведениях литературы, музыки, живописи, зодчества, театра. Ранее эта концепция получила наиболее полное воплощение в проекте создания комплекта учебной литературы, созданной автором данной статьи и предназначенной как для школьников, так и для студентов². Цель проекта — создать в образовательном пространстве России историко-культурологическую базу, способствующую построению новой доктрины национальной культуры — основы российской государственности.

Реализация концепции, положенной в основу курса «Русская культура и искусство», потребовала решения следующих задач:

- раскрыть русскую художественную культуру как целостный духовно-эстетический феномен, имеющий непреходящую национальную и общечеловеческую значимость;
- показать истоки и основные этапы исторического становления и развития русской художественной культуры в контексте национального менталитета;
- выявить глубинный смысл основных течений и направлений в русском искусстве на основе анализа нравственной сущности великих произведений литературы, музыки, живописи, театра, зодчества и др.;

¹ Курс разработан коллективом преподавателей под руководством автора статьи.

² См.: Л. А. Рапацкая. История русской музыки. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. М., ВЛАДОС, 2001; История художественной культуры России (от древних времен до «серебряного века»). Учебное пособие для студентов. М., ВЛАДОС, 2008; Русская художественная культура. 10—11 класс. Учебники. М., ВЛАДОС, 2006.

- представить достояние русской художественной культуры как актуальную для современности ценность и как «послание» ушедших поколений, с которым можно вести нескончаемый увлекательный диалог;
- уделить особое внимание русскому музыкальному наследию, что продиктовано экспансией поп-музыки, постепенно вытесняющей из собственной памяти русскую музыкальную классику;
- разработать систему изложения материала, в который включены тексты хрестоматийного характера, относящиеся непосредственно к изучаемой эпохе, и тексты, стимулирующие развитие и познавательных интересов студентов (литературные и музыкальные фрагменты, методически оправданный зрительный ряд и др.).

Духовное развитие личности происходит в процессе освоения ею общечеловеческих ценностей, заповедей гуманистической морали, выработанных всей историей мировой культуры. Можно согласиться с точкой зрения современных исследователей, которые считают, что среди основных источников духовного воспитания студентов, используемых сегодня в учебном процессе высших учебных заведений, наиболее универсальным является искусство. Поэтому, реализуя поставленные задачи, мы опирались на следующие методологические положения, определяющие содержательные особенности курса «Русская культура и искусство»:

1. На протяжении российской истории духовность являлась главным теоретическим фундаментом и нравственным основанием всех сфер социокультурного универсума. Следовательно, вне духовности невозможно представить закономерности развития русской культуры и русского искусства.

2. Основными чертами русской духовности являются: устремленность к высшей Правде, поиск Абсолюта, идеал духовного преображения, соборность, понимание ценности человеческой личности, осознание мессианской «русской идеи». Все это наложило мощный, определяющий отпечаток на развитие национального искусства, способствовало накоплению в его недрах высокой духовной энергии, находящей выход в вершинных творениях живописи, музыки, литературы, зодчества.

3. На протяжении веков русская литература, музыка, живопись, архитектура имели единую духовно-нравственную основу, что нашло воплощение в художественных образах, выражающих:

- устремленность к вневременным ценностям, убежденность в существовании духовных ипостасей жизни, веру в Бога, обращенность к евангельским заветам;
- сострадание к «униженным и оскорбленным», порицание богатства, нажитого неправедным путем, приятие бедности;
- большую совесть, ответственность за все, что происходит вокруг;
- любовь к родной земле, патриотизм, вера в особое предназначение Руси-России, страдательное отношение к ее крестному пути.

4. Воплощая непреходящие общечеловеческие ценности, утверждая вечные идеалы Истины, Добра и Красоты, русское искусство обладает огромной до настоящего времени недостаточно востребованной воспитательной силой, которая может оказать решающее влияние на формирование внутреннего мира подрастающих поколений.

Ведущим культурологическим положением, развитым в новой учебной дисциплине, является вывод о русской художественной культуре, как целостном духовно-эстетическом феномене, рожденном в процессе исторического развития русского народа и обусловленным национальной ментальностью. Основы этой ментальности закладывались в древности под влиянием двух традиций. Первая, идущая от язычества способствовала становлению представлений красоте окружающего мира, чувства сопричастности к родной земле, стремлению укрепить и оградить свой дом от иноземных завоевателей. Вторая традиция родилась в конце X в. и связана с Крещением Руси, с принятием православного христианского вероучения.

Исходя из воспитательно-образовательной направленности курса необходимо было отобрать из всего обилия фактов, положений, художественных произведений те, что наиболее полно отражают единые истоки разных видов искусства — литературы, музыки, живописи, архитектуры и др. Самобытность русского искусства, сложившаяся в глубокой древности, объясняется многими причинами, в том числе и общего культурологического характера. Прежде всего, своеобразным является географическое положение России на карте мира — «между» Европой и Азией. Отдавая дань точке зрения отечественных теоретиков «евразийства», автор учебной литературы утверждает, что для истории искусства более убедительна точка зрения, согласно которой многие русские писатели, композиторы, живописцы во все времена ориентировались на европейские традиции. Русская литература, музыка, зодчество, живопись прошли те же этапы исторического развития и освоили те же стили (мистический реализм в Средние века, далее — барокко, классицизм, романтизм и др.), что и европейские виды искусства. Начиная с XI века и на протяжении всего исторического пути отечественная художественная культура вела плодотворный диалог (внутренний и внешний) с разными европейскими течениями и стилевыми направлениями. Благодаря открытости, уникальной способности к творческому заимствованию и одновременно внутренней целостности, русская художественная культура не только воспринимала чужой опыт, но прежде всего интерпретировала чужие стили, жанры, формы сквозь призму собственного миропонимания, рождая новое, самобытное в русле сложившихся традиций. В этом кроется секрет ее влияния на искусство других народов, поскольку, если в определенные исторические периоды западная культура как более зрелая и сильная влияла на русскую, то во второй половине XIX в.

русская художественная культура обретает мировое значение и становится источником многих новаторских тенденций в творчестве мастеров Европы, а позднее и Америки.

В числе культурологических положений концепции следует выделить тезис о противоречивых началах ментальности русского народа, нашедших непосредственное отражение в антиномичности, противоречивости эстетических взглядов. О бинарности русского общества, его способности одновременно сочетать полярные установки и «впадать в крайности» /как считали многие выдающиеся русские мыслители/ автор говорит, не навязывая читателю своего мнения, но показывая, как постоянное противостояние «старого» и «нового», «европейского, чужого» и «своего», храмового и светского, христианского и языческого находит отражение в конкретных художественных произведениях, относящихся к одной исторической эпохе / на примере литературы, живописи, архитектуры, музыки и других видов искусств /.

Проблема духовных исканий русской культуры — одна из кардинальных проблем курса, проходящая «красной нитью» через все его содержание. Известно, что современная мировая художественная культура многогранна и многолика. Каждый народ, живущий в XXI веке, творит художественную культуру, соотносясь со своими национальными традициями, а также с теми коммуникативными «сверхустановками», на которые ориентируются современные художники, писатели, композиторы, мастера других искусств. Сегодня есть культуры, чья художественная жизнь как бы застыла. На другом полюсе — «наднациональное» художественное творчество, характерное для индустриально развитых стран. На этом фоне русская художественная культура не вписывается в традиционные «модели». Автор считает, что во все времена русские мастера занимали особое место в обществе («поэт в России больше, чем поэт»), а творцы искусства пытались постичь духовный смысл Бытия, вынашивая идеи соборного братства людей. С глубокой древности и до наших дней гениальные мастера искусств искали «соответствия» между безграничными просторами русской земли и русской души, между религиозным восприятием мироздания и теми художественными образами, что рождались в их творчестве. Поэтому поисках глубоких оснований русской культуры необходимо постоянно возвращаться к проблеме соотносительности «духовного» и «художественного» начал.

Особенность развития русской художественной культуры заключается в том, что в ее историческом движении были пройдены все возможные «варианты» взаимодействия искусства и религии. В результате сложилось несколько «моделей», в недрах которых возникли стилевые направления, отраженные всеми видами искусств. В соответствии с этим можно выделить несколько основных этапов развития русской художественной культуры и несколько ее типов. Первый этап — художественная культура Древней Руси, где состоялось полное единение профессионального искусства и православных взглядов на мироустройство. В этот период сложился уникальный тип культуры, которую можно условно назвать культурой «религиозно-художественного монолога». Отголоски культуры «религиозно-художественного монолога» звучат и поныне не только в храмовых искусствах, но и в тех творческих явлениях, что несут в себе высокую духовно-нравственную подоплёку.

Следующий этап, относящийся к XVIII—XIX вв., сложился в процессе становления «русской европейскости» (эпоха Просвещения) и русской классики. Этот тип культуры можно условно назвать культурой «религиозно-художественного диалога». В этот период в русском искусстве развивались как церковные, так и светские жанры, а диалог «художественного» и «духовного» воплотился в анализе «вечных» нравственных проблем в творчестве великих классиков русской литературы, музыки, живописи. На этом фоне следует особо выделить так называемый «Серебряный век», когда мастера всех видов искусств страстно устремились к воплощению «надвременных» проблем жизни и смерти, добра и зла, к тем вечным началам духовности, что испокон веков питали отечественную художественную мысль.

Новый тип культуры (его принято называть «советским») сложился после трагической ломки устоев российской государственности в 1917 году. Провозгласив атеизм нормой мировосприятия, фактически — новой религией, коммунистический режим не уничтожил исконные культурные ценности, которые сохранялись в лучших произведениях искусства на протяжении всего XX века. Именно поэтому, анализируя произведения любой эпохи, студенты имеют уникальную возможность постигать духовно-нравственные основы русской культурной традиции, поднимать важные проблемы сегодняшней жизни, сопоставлять и анализировать разные подходы к восприятию мироздания, к истории Отечества, к тем высшим понятиям Добра, Любви, Истины, Красоты, что являются критериями подлинной художественности.

Определяя культурологические основания курса «Русская культура и искусство» следует выделить проблемное поле, охватывающее:

- изучение генезиса отечественной культуры, ее базисных ценностных ориентиров;
- анализ художественных течений и школ как продукта исторической, национальной и религиозной ментальности;
- освоение системы искусств в ее историческом развитии;
- осмысление взаимосвязи литературы, живописи, музыки, архитектуры и других видов искусств как проявления закономерностей феномена целостной русской художественной культуры.

Последнее положение требует более подробного разъяснения. Как правило, в существующей культурологической литературе авторы делают акцент либо на философской стороне культуры, либо на развитии одного / чаще всего — литературы / или нескольких искусств. В содержании курса «Русская культура и искусство» представлены не разрозненные художественные произведения, а именно система взаимосвязанных искусств, показана роль каждого из них в рождении художественной картины мира, характерной для той или иной исторической эпохи. Это потребовало от большой предварительной работы, связанной с поисками художественных текстов, наиболее ярко отражающих данное положение. В каждой теме они развернуты под разным, ракурсом. Так, например, в теме «Культура и искусство «Серебряного века»» развита идея о «музыкальности», расцветшей в поэзии, живописи, театре. В тех темах, где речь идет об искусстве Древней Руси, показана роль словесности в рождении образов иконописи, храмового хорового пения.

Таким образом, в курсе «Русская культура и искусство» изложена система культурологических положений, адаптированных для восприятия студентов, а именно:

1. Русская художественная культура является целостным духовно — эстетическим феноменом, истоки и историческое развитие которого тесно связано с национальной ментальностью.
2. Основные идеи, характерные для русского искусства, закладывались с древности. Дальнейшее развитие художественного мышления является модификацией сложных взаимоотношений таких категорий, как «свое» — «чужое», «русское» — «европейское», «светское» — «храмовое», «новое» — «традиционное», что в конечном итоге означает постоянный диалог «духовного» и «художественного» начал.
3. История русской художественной культуры подразделяется на достаточно четкие этапы, означающие путь от полного слияния «художественного» и «духовного» XI—XVII вв., сочетания храмовых и светских традиций в естественном культурологическом контексте XVIII—XIX вв. до «культурного» атеизма XX вв. С 90-х г. XX века начался новый виток развития российской государственности, который выразился, в частности, в возвращении «культурной памяти».
4. Освоение русской художественной культуры как целостного явления предполагает изучение разных видов искусства в их тесной взаимосвязи. Изъятие из контекста культуры России какого — либо искусства (во многих публикациях последних лет — музыки) искажает общую художественную картину мира, что испокон веков творилась мастерами с позиций высокой духовности и ответственного отношения к общественному звучанию своих произведений.