

Л. М. Белякова

Герменевтический анализ текста как ядро изучения искусства

Опыт автора включает разные культуроведческие модели в образовании, среди которых наиболее эффективным конструктом можно считать герменевтический подход. С опорой на важную составляющую этой науки был определен герменевтический круг, в основе которого лежит **текст**.

Ключевые слова: текст, искусствознание, культурология, герменевтика в образовании, герменевтический круг, герменевтический анализ, культуроведческие модели в образовании.

L. M. Belyakova

The Hermeneutical Analysis of the Text as a Kernel of Studying Art

The author's experience in education includes different culturological models among which the most effective construct is a hermeneutic approach. Based on the important component of this science, the hermeneutic circle was determined, being based on the text.

Keywords: a text, Art Studies, Science of Culture, hermeneutics in education, a hermeneutic circle, a hermeneutic analysis, culturological models in education.

В современных условиях глобального усложнения сферы образования усложняется и образовательная деятельность. Она становится многомерной, во-первых, за счет потребности активизации деятельности субъекта образования (школьника), во-вторых, за счет расширения форм его социальных и культурных практик. В его (обучающегося) образовательной деятельности появляются новые связи и практики, ориентированные на самостоятельное конструирование личностных знаний и предоставляющие свободу в выборе целей и действий, направленных в первую очередь на прагматику, а не на изучение теорий.

Попытка отказаться от культивирования знания-информации и ориентация на мысль, на рождение живой мысли в сознании конкретного человека, а не в поле трансцендентального (всеобщего) сознания – важная составляющая современного образования. Мысль, в отличие от знания-информации, возникает в ситуации незнания, которая может быть преодолена только активностью человека, ибо если наличное сущее постигается через всеобщее: бытие как необходимость законосообразно, то небытие (то, что не знаем) постигается как нужда, как требование выхода из ситуации незнания. Поэтому образование формирует мысль, а не знание, формирование же мысли как живого состояния сознания возможно только через становление личности.

Вот почему вся структура образования, адекватного современной культуре, должна быть подчинена воспитанию личности. Жизнь и развитие современной культуры базируется не на познавательной способности, «не она сейчас выступает культууроформирующей способностью, а на способности определять границу значимого и незначимого, эта способность стала культууроформирующей» [15, с. 11]. И эту культурную способность должна формировать в человеке система образования в целом и, в частности, предметы гуманитарно-эстетического цикла.

Опыт автора данной статьи в образовании включает в себя разные культуроведческие модели, среди которых наиболее эффективным конструктом можно считать герменевтический подход. Опираясь на важную составляющую этой науки (возможность «открывать» и «переоткрывать» смыслы), нами был определен герменевтический круг, в основе которого лежит **текст**. Следует заметить, что дефиниция текста предполагает не только вербальный текст, но и любое произведение искусства как самостоятельное явление в мире, которое надо исследовать соответственно его (текста) значению. С опорой на наблюдения А. Н. Веселовского о взаимосвязи формы и содержания текста, следует выделить две важные методологические установки: изучение социальной среды и мировоззрения автора текста и сравнение сюжетов, образов, стилистических формул

и т. д. – словом, всех тех элементов, которые, «будучи унаследованы, указывают границы личного почина» [8, с. 27]

Принимая текст как своего рода знак – «все элементы текста суть элементы семантические» [14, с. 59], возможно «прочитать» его содержание на уровне повторяемых элементов, которые образуют некоторое замкнутое множество и служат передаче информации. Таким образом, один из принципов понимания текста основывается на необходимости понимания целого из отдельных частей, а для понимания части необходимо предварительное понимание целого, что определяет ступенчатую структуру познания:

- необходимость предпонимания;
- бесконечность интерпретации;
- интенциональность сознания.

Более подробно реализация означенных принципов, помогающих «открыть» текст, проиллюстрирована в данной статье эмпирическим материалом автора.

Объектом герменевтического анализа в изучении искусства являются два текста: стихотворение А. С. Пушкина «Мадонна» и картина Рафаэля «Бриджуотторская мадонна». Цель изучения предполагала проникновение в замысел творца, постижение художественного пространства и его роли в идее произведений, актуальных для читателя и зрителя XXI в. Она находит свое выражение в предложенном эпиграфе: «...с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою я люблю еще боле...» (Из письма А. С. Пушкина к Н. Н. Пушкиной, 1833 г.). Работа с эпиграфом – это не только «вхождение» в тему исследования потаенной красоты сонета, но и постижение смысла любви лирическим героем, который сливается в этом стихотворении с автором. Кульминацией в герменевтическом анализе становится творческая работа в группах. Исследование приема широкого параллелизма в сонете позволяет увидеть безмерность художественного пространства как по вертикали (земное-божественное), так и по горизонтали (обитель-угол-картина-холст-Мадонна). Продолжением в открытии нового смысла текста станет лингвистический эксперимент, а именно, наблюдение над использованием слова «чистейший» в произведении А. С. Пушкина («чистейшей прелести чистейший образец»). Новый ракурс в изучении появляется в результате сопоставительного анализа двух вариантов текста сонета: чернового, в котором Пушкин пишет «играющий Спаситель», и окончательного – «божественный Спаситель».

Поэтапное исследование стихотворения является пропедевтикой в организации самостоятельной творческой деятельности – соотнесения текста стихотворения с картиной Рафаэля «Бриджуотторская мадонна».

Результат такого творчества под руководством педагога-культуролога – «открытие» стихотворения, его философского и нравственного смысла: сила и значимость любви может соотноситься с ее созидательным воздействием на человеческую личность, благородство помыслов и поступков превращает быт в бытие.

Применение герменевтического анализа как важного механизма образовательного процесса позволяет моделировать не только деятельность отдельного индивида, но и весь учебный процесс в целом. Известно, что сформированность знаний – это лишь малая толика той миссии, которая возложена на учителя. Превратить эти знания в убеждения – задача современной школы. И герменевтика в этом случае становится методологической базой, способствующей достижению максимальных результатов в любой образовательной области, а в дисциплинах гуманитарно-эстетического и естественного циклов в первую очередь. Для того чтобы духовный контакт ребенка и культуры состоялся, необходимо постоянно заботиться об обращенности всего материала и форм обучения к субъекту образовательного процесса, знать его потребности и актуальные для него мотивы, учитывать ценностные ориентации нынешнего поколения. В этом случае роль искусства в преобразовании личности все более актуализируется. Оно по своей природе гуманно, поскольку делает чужое родным, воспитывает всемирную отзывчивость и ответственность за все, что происходит в мире. Искусство – действенный способ гармонизации истории и личности.

Любое произведение искусства – это код, шифр, предполагающий через диалог проникновение в замысел творца, «прочтение» закодированного послания. Особую трудность в изучении произведений искусства, художественных школ и направлений представляет XX в. с его многочисленными «измами». Во-первых, потому что художники этого периода сознательно нарушают, разрушают, уничтожают форму, пытаются прорваться в потаенный смысл вещей через цвет, свет, символ, метафору и т. д.; во-вторых, предмет исследования на уроке «прожил» несколько десятилетий, то есть не прошел проверку временем. До последнего времени школьники заучивали по-

верхностные и часто устаревшие социологизированные формулы по поводу того или другого произведения искусства, устанавливалась раз и навсегда единственно возможная оценка того или иного артефакта. Герменевтический подход позволяет обнаружить новые процессы коммуникации, в основе которых лежит творческий акт, путь от бессознательного к творческому.

Обучить творческому акту нельзя, но способствовать развитию творческого потенциала возможно и должно. Учитель способен так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бессознательные и задать им нужное направление, то есть коммуникация устанавливается с учетом психолого-возрастных особенностей школьников и их интереса к данной теме, проблеме, художественному образу. Такое осознание обогащает личность новыми коммуникациями, предполагает законченную реакцию на явление (в нашем случае это произведение искусства) и выстраивает «особый» по природе своей образовательный модуль.

Герменевтика для ребенка имеет инструментальный, а не методологический смысл – это путь от знания – к познанию, от познания – к творчеству, для учителя герменевтика – это способ организации изучения искусства, культуры по-новому. Рождаются новые образовательные пространства, новые ориентиры (не *что* изучать, а для *кого* предназначен учебный материал), новые учебные задачи, где проблема не искусственно объявляется учителем, а естественно вплетается в канву урока.

В качестве примера рассмотрим модель урока в 11 классе, содержанием которого является одна из самых трудных тем в изучении МХК – исследование произведения искусства в контексте исторического времени; предмет изучения – творчество самобытного, малоизвестного в России художника-философа Хаима Сутина. «Забытый Сутин, или история одного натюрморта» – так обозначена учебная тема, исследование которой определено учебной задачей: каким предстает XX век в натюрморте Х. Сутина «Ощипанный цыпленок»?

Для создания проблемной ситуации используется прием «немного кино»: вниманию обучающихся представлен видеоряд картин художника без текстового или музыкального сопровождения. В полной тишине предстают знаменитые произведения художника: «Гладиолусы», «Натюрморт с рыбой», «Натюрморт с лимонами», «Туша», предстает мир, в котором жил и творил

мастер. Соотнести художественный образ этих произведений с судьбой художника – это задание становится следующим в осмыслении темы, а подготовка к нему начиналась дома. Ученикам было предложено создать «портрет» Хаима Сутина, обозначая каждый факт биографии фразой: «Знаете ли вы, что...»

Герменевтический подход к анализу произведений искусства реализуется не только не только через соотношение личности творца и социальной обстановки, но через сопоставление, основанное на свойственном как творчеству, так и восприятию его «продукта» ассоциативном подходе. Определен вектор исследования, ставящий проблемный вопрос и не носящий однозначного характера: представленные произведения искусства – это бинарные оппозиции или звенья одной цепи? Материалом для анализа стали фотография художника и картина «Ощипанный цыпленок».

Подобные задания формируют цельное и при этом интегративное представление о художнике и его творчестве. Своеобразные «подсказки» в виде алгоритмов, планов-схем, моделей, вопросов-характеристик станут ориентиром в исследовании. В рассматриваемом уроке подросткам предложено остановиться на характеристике хронотопа, «говорящих» деталях, дано задание соотнести художественное и календарное время. Такой вид работы акцентирует внимание на главном, способствует развитию аналитического, ассоциативного мышления, организует многогранный диалог (ученик – произведение искусства; ученик – автор; ученик – художественный образ). Говоря о диалоге, следует иметь в виду не обмен мнениями, а субъектно-субъектные отношения, в результате которых рождается интеллектуальная, творческая общность.

Нередко характер сравнения предлагается педагогом-культурологом уже в формулировке темы («Снежная» тема в искусстве). «Сквозная» тема предполагает найти общее и отличное в произведениях, посвященных зиме в музыке, живописи, литературе: Г. В. Свиридов – романсы на стихи А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Зимняя дорога»; А. И. Куинджи. Снежные вершины; В. И. Суриков «Взятие снежного городка»; Н. К. Рерих «Белый и небесный», «Тибет», «Гималаи»; И. Э. Грабарь «Февральская глазурь»; А. С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимняя дорога»; М. Ю. Лермонтов «Снежные вершины спят во мгле ночной...», «На севере диком...»; А. А. Блок «Двенадцать»;

С. Есенин «Снежная зямля дробится и колется», «Поет зима – аукает».

В целом, обращение к герменевтике как методологической базе изучения искусства способствует повышению общего интеллектуального уровня школьников, развитию подвижности и пластичности их мышления. С их помощью на уроке создается творческое пространство, которое, по образному выражению Г. Д. Гачева, потенциально заряжено на «вопросительное состояние» человека, на «вопросительное отношение к бытию». [11, с. 49]. Поддержание подобного тона весьма полезно в условиях современного мира, который «каждый день задает вопросительные ситуации» (там же).

Сегодня герменевтика в образовании создает новое смысловое поле, где проецируются идеи и принципы философии и теории культуры, где образование предстает как многомерное пространство свободного культурного творчества, а жизнедеятельность школы – как часть культурной среды социума.

Таким образом, герменевтический подход имеет для педагога не только общеобразовательное, но и важное методологическое и непосредственно профессиональное значение. Во-первых, процессы общения, взаимодействия субъектов образования определяются полем, соединяющим интересы обеих сторон. Это выводит образование на первые позиции в педагогической деятельности, отводя традиционному обучению вспомогательную роль. Свобода выбора путей анализа текста, который выступает в роли дискурса, определяет партнерские отношения, предлагая духовное общение. Во-вторых, ребенок в этом смысле не столько учится, сколько присваивает общечеловеческие культурные ценности и идентифицирует себя с определенной культурой через проникновение во множество смыслов текста. В-третьих, деятельность субъектов образования организуется как творческая по целям, мотивации и осмысленным интересам. В-четвертых, герменевтика обеспечивает культуросообразные условия самоопределения и самореализации ребенка в условиях образования.

Описанный методологический подход может войти в методический арсенал учителя, так как он проектирует самоподачу субъекта образования на восприятие других, одновременно определяет возможности выхода на новые позиции педагогической практики в той области, которые предоставляют современные исследовательские методы искусствознания и культурологии.

Библиографический список

1. Алексеев, Н. Г. Философия образования: Концептуально-методологические средства анализа [Текст] / Н. Г. Алексеев, И. Н. Семёнов, В. А. Швырев // Педагогика. – 2002. – № 5. – С. 23–31.
2. Асмолов, А. Г. Психология индивидуальности [Текст] / А. Г. Асмолов. – М. : Психология, 1986. – 246 с.
3. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин (сост. С. Г. Бочаров). – М. : Искусство, 1979. – 343 с.
4. Белякова, Л. М. Урок мировой художественной культуры как дискурс о дискурсе [Текст] / З. М. Кувазов, Л. М. Белякова // Культура. Литература. Язык : материалы конференции «Чтения Ушинского». Ч. II. – Ярославль, 2005. – С. 23–29.
5. Библер, В. С. Культура: Диалог культур [Текст] / В. С. Библер // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 34–46.
6. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика [Текст] / А. Н. Веселовский. – М. : Высшая школа, 1989. – 256 с.
7. Выготский, Л. С. Мышление и речь [Текст] / Л. С. Выготский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Лабиринт, 1996. – 67 с.
8. Гадамер, Г.-Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики [Текст] / Г.-Х. Гадамер; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1988. – 321 с.
9. Гачев, Г. Д. Образ в русской художественной культуре [Текст] / Г. Д. Гачев. – М. : 1981 – 258 с.
10. Злотникова, Т. С. Методические рекомендации к преподаванию мировой художественной культуры в старших классах [Текст] / Т. С. Злотникова. – Ярославль: ЯГПУ, 1998. – 47 с.
11. Каган, М. С. Психология общения [Текст] / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1980. – 389 с.
12. Конев, В. А. Человек в мире культуры (Человек, культура, образование) : пособие по спецкурсу [Текст] / В. А. Конев. – Самара: Самарский университет, 1999. – 49 с.
13. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера [Текст] / Ю. М. Лотман. – М. : Омега-Л, 2003. – 478 с.
14. Лотман, Ю. М. Мозг – текст – культура – искусственный интеллект [Текст] / Ю. М. Лотман. – М. : Семиотика и информатика. Вып. 1.