

Д.А. Гребенникова, Е.Б. Тимерманис
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица».
e-mail: me@dina-nastja.ru, etimermanis@gmail.com

УДК 316.7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН: ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АКАДЕМИИ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА

Ключевые слова: образование, художественная литература, социогуманитарные дисциплины, ценности, социологические теории, книжная графика.

В статье раскрываются особенности образования дизайнеров в художественно-промышленной академии имени Штиглица; показана значимость использования художественной литературы в процессе изучения социогуманитарных дисциплин; обоснована взаимосвязь развития профессиональных и общекультурных навыков; даны методические рекомендации по повышению заинтересованности и формированию ценностных ориентаций учащихся.

Процесс обучения дизайнеров включает в себя создание условий для саморазвития и образования студентов, которое в конечном итоге означает «специфический человеческий способ преобразования природных задатков и возможностей» [2, 51]. Процесс происходит с опорой на имеющиеся социальные детерминанты, которые включают в себя культурные традиции социума, ценности общества и определенных социальных общностей. «На личностном уровне за регуляцию поведения отвечает система диспозиций... Жизнь общества обеспечивается такими регуляторами, как нормы, ценности, правила, законы» [7, 69]. Важными предпосылками процесса социализации учащихся являются семейные, дружеские и профессиональные связи, влияние социальных институтов и малых социальных групп.

Использование художественной литературы в преподавании социогуманитарных дисциплин позволяет расширить когнитивно-эмоциональное поле обучающихся и включает в себя несколько этапов. В ходе лекций и семинарских занятий преподаватель использует цитаты, фрагменты, сюжетные линии литературных произведений как доказательную базу социологических теорий. Это могут быть стихотворные цитаты, известные учащимся из школьной программы. Тогда они могут закончить поэтическое высказывание самостоятельно, что позволяет включить новый материал в имеющийся у студентов контекст, связать новые знания с усвоенными ранее в школе или во время изучения других курсов вузовской программы. Таким образом,

определяется круг авторов и текстов, насыщенных «поэтической живописностью», «которая основана на оригинальном комбинировании красок, в обыкновенной речи с трудом совмещаемых» [5, 441].

Большинство студентов легко вспоминает строки Пушкина А.С., Некрасова Н.А., Маяковского В.В. В темах, связанных с социализацией, ее агентами и институтами, а также видами и этапами, учащиеся включаются в игру-соревнование (см. агон Хейзинга), вспоминая стихотворения Маршака С.Я., Чуковского К.И., Ершова П.П. Для ряда студентов (как правило, петербуржцев) значимым автором является Д. Хармс. Сформированный интерес к автору демонстрируется также частотным использованием его текстов при создании произведений книжной графики. На выставках, проводимых кафедрой книжной и станковой графики, иллюстрации к Хармсу представляются регулярно.

При изучении классиков социологии, таких как Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин и М. Вебер, обращение к литературе связано и с оригинальными текстами данных авторов, которые неоднократно использовали ссылки на художественные источники. Так, Питирим Александрович Сорокин посвятил отдельные статьи Ф.М. Достоевскому «Заветы Достоевского», Л.Н. Толстому, а также обращается к творчеству Лессинга, Шиллера, Новалиса и других «первоклассных звезд» [9, 141]. Анализируя «Братьев Карамазовых», «Бесов», «Дневник писателя», Сорокин там находит обоснование наличия в социуме «нематериального» символического компонента: Значения – Нормы – Ценности. «Именно ценностным подходом Сорокин пытается объяснить законы социальных отношений» [8, 516].

В понимающей социологии Макса Вебера, которая в XXI веке переживает «вебериа́нский ренессанс», подробно изучается проблема ценностей моральных, политических и эстетических как сознательных установок субъектов. Ценности детерминируют цели и задачи действующего субъекта, они связаны с определенной эпохой; связаны с концепцией «социального действия», включающей в себя ранжирование деятельности актора по степени рациональности – традиционное, определяемое через привычку, аффективное, связанное с бессознательным, ценностно-рациональное, т.е. осознанно направленное на высшие ценности – Истину, Добро и Красоту, и целерациональное (ориентированное на успех, четко рассчитанное, подвергнутое калькуляции через определение временных и интеллектуальных затрат на то или иное действие). Обсуждение предложенной классификации опирается на имеющийся у студентов собственный социальный опыт, а также на примеры из истории искусства и литературные источники. Деятельность великих ученых (Дж. Бруно), религиозных деятелей (Франциск Ассизский, «Цветочки святого Франциска Ассизского»), художников (А. Модильяни, В. ван Гог) дают возможность понять деятельность значимых Других, осмыслить содержание эпохи и духовного мира личности. Для «вживания», «вчувствования» во внутренний мир возможно использовать

литературу, посвященную творчеству и творцам («Луна и грош», «Театр» С. Моэма, пьесы и прозу Л. Фейхтвангера, стихотворения А.С. Пушкина, рассказы А.П. Чехова и др.)

Обсуждение таких тем, как «Социальная стратификация», «Социальные статусы и роли» дает возможность обратиться к книгам русских и зарубежных классиков. Произведения Гоголя и Чехова знакомы студентам, в некоторых случаях они сами проводят отсылки к текстам авторов, не включенным в школьную программу. Темы, связанные с социальными конфликтами, классификацией, конфликтологическим менеджментом, этапами конфликтов вызывают подчас активные дискуссии в рамках лекционного занятия и во внеучебное время. Развитие и ход конфликта, выделение латентного периода, эскалации, пика и завершения конфликты рассматриваются на примере У. Шекспира. Фрагменты произведений «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Юлий Цезарь», «Двенадцатая ночь» могут быть представлены устно, в виде текста на слайде презентации или в виде видеофрагмента. Так, студентам можно предложить сравнить сцену, в которой Мальволио находит письмо, из двух постановок «Двенадцатой ночи» – режиссера Я.Фрида (1955) и вариант театра «Глобус» (режиссер Кэрролл Т.), где эту роль исполняет Стивен Фрай. Интерес к литературному произведению у учащихся возрастает. Примерно четверть группы готовы к просмотру спектакля полностью, некоторые (примерно 10 %) выражают желание прочитать пьесу. Для обучающихся по творческим специальностям видео представляется наиболее комфортным способом получения информации и эстетического удовольствия. Большинство из них – визуалы. Поэтому яркая картинка, использование исторических костюмов, декораций, текст, произнесенный профессиональными артистами, создает необходимый настрой на дальнейшее углубление в тему. В процессе наблюдения было отмечено, что ряд учащихся начинает читать пьесу непосредственно после демонстрации видео, не откладывая знакомство с шедевром надолго.

В качестве задания при работе в дистанционном режиме использовалось эссе, в котором автор, опираясь на теорию социологического воображения (Миллс Ч. Р.), проводит социологический анализ художественного произведения (на выбор). Приоритеты объектов исследования расположились в иерархическом порядке следующим образом: произведения художественной литературы, фильмы и сериалы, спектакли, живопись и графические работы. Гипотеза, что студенты будут в большей степени использовать живописные произведения для анализа, не подтвердилась. Акцент был сделан именно на тексты, хотя работы по анализу живописи и графики были написаны с использованием искусствоведческой тематики, объединяли подходы и методологии различных дисциплин, демонстрировали навыки аналитической работы. Литературные произведения, которые использовали студенты, можно условно разделить на группы: произведения отечественной и зарубежной литературы; классика и современность;

произведения разных жанров и объемов. По отечественной литературе наиболее частотными по выборке можно назвать Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева, Островского (драматурга). Из зарубежной чаще выбираются тексты Шекспира, Лондона, Бальзака, Драйзера.

Анализируя современные издания, студенты нередко используют в качестве предмета исследования графические романы и манги. В некоторых случаях они дополняют собственные рефераты авторскими изображениями известных социологов, политологов, политических деятелей, понимая иллюстрацию как прибавление смысла (М.М. Бахтин), как «предчувствование» и «предпонимание» содержания текста. Обоснование необходимости иллюстрирования текста формулируется следующим образом – «это привлечет внимание молодежи к научным теориям», «интересно представить не только мое понимание, но и мое восприятие социологии», «так привычнее перерабатывать информацию». В век визуального потребления зачастую происходит синтез текста и изображения, который предполагает не только выявление смыслов, но замещение вербальной информации визуальной. Так, в смс-сообщениях присутствует преобладающее количество картинок, которые придают им эмоциональность, передают чувства авторов, выражают их желания и чаяния ярко и образно. Картинки могут быть использованы неоднократно, чтобы подчеркнуть важность передаваемого, юмор, иронию или сарказм. Бывает, что респондентам трудно выразить свои переживания вербально, не хватает словарного запаса, а картинки предлагают уже готовый вариант, который участник коммуникации получает без особого труда, выбрав подходящую картинку из списка. Поэтому профессиональное образование обращено к работе с текстами и графическими образами.

Для обучения специалистов творческих специальностей приоритетное значение имеет локация учебного заведения. Академия имени А.Л. Штиглица имеет богатейшую историю, традиции, в музее вуза находятся первосортные коллекции, собираемые со дня основания учебного заведения. Основное здание, как и музей, находятся в Соляном городке. Для студентов строки произведений Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «зашел я на Сенную...»), Пушкина («...и в Летний сад гулять водил»), «Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко» Бродского воспринимаются легко и естественно.

«Здесь должен быть фонтан, но он не бьёт.

Однако сырость северная наша
освобождает власти от забот,
и жажды не испытывает чаша» [1].

Рядом с вузом и музей «Полторы комнаты», квартира Некрасова на Литейном проспекте, Летний сад, который виден из окон мастерских. Недалеко расположен музей обороны и блокады Ленинграда, в котором в январе 2024 года к 60-летию полного и окончательного освобождения города

от фашистской блокады была подготовлена выставка работ студентов станковой и книжной графики. Книжные иллюстрации были выполнены по мотивам поэмы М.Дудина, посвященной Вороньей горе.

«Весь Ленинград, как на ладони,
С горы Вороньей виден был.
И немец бил
С горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.
«Огонь!» – и смерть вставала кругом
Над местом, где упал снаряд...
Потом я увидал под Лугой
На летней даче детский сад.
Сад пятилетних инвалидов,
Игру смеющихся калек...
Не дай вам Бог такое видеть,
Такое вынести вовек» [4, 55].

Учащиеся посетили Красное село, где и находится Воронья гора, форт Кронштадта «Красная горка», были на экскурсии на Ораниенбаумском плацдарме. Студенты создали целые серии работ о жизни блокадного Ленинграда. В выставке принимали участие и преподаватели вуза, что позволило наладить межпоколенческие связи, получить профессиональную оценку и отклик широкой аудитории [6].

В вузе значительное внимание уделяется подготовке профессионалов XXI века. Необходимо учитывать реалии новой эпохи и отвечать на вызовы времени. Поэтому учебные программы дисциплин постоянно обновляются, появляются новые специальности, соответствующие современным требованиям. Тем более важным становится обучение дизайнеров, которые работают с иллюстративным материалом, для того, чтобы сделать коммуникацию Писатель – Читатель более эффективной, приблизить читателя к сути и сущности слова, демонстрируя настрой и настроение автора текста, раскрывая его (текста) подлинное бытие. Создание положительно оцениваемой студентами атмосферы творчества на занятиях по социогуманитарным дисциплинам помогает сформировать личностную заинтересованность студентов, использовать привычные для них техники, позволяет сформировать объективную картину социальной реальности, то есть возможности того, чтобы представления, связанные с личным эмпирическим опытом каждого могли создать «один-единственный интерсубъективный мир, достигающий универсального расширения человеческой общности» [3, 7].

Литература

1. Бродский И. Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/30861/fontan-pamyati-geroev-oborony-poluostrova-khanko> – Дата доступа: 28.03.2024
2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. / Общ.ред. и вступ.ст. Б.Н.Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704с.
3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. - М., 1994. – 517с.

4. Дудин М.А. Песня Вороньей Горе: [Весь Ленинград как на ладони]/ М.Дудин// Рубежи: Поэмы/ М. Дудин.-Л.: Художественная литература, 1975. С.55-56
5. Лосев А.С. Знак. Символ. Миф. М.: изд-во Моск.ун-та, 1982. – 480с.
6. Открытие выставки Академии Штиглица в Музее обороны и блокады Ленинграда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ghpa.ru/academy/anonses/item/otkrytie-vystavki-akademii-shtiglitsa-v-muzee-oborony-i-blokady-leningrada> – Дата доступа: 28.03.2024
7. Почебут Л.Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этноса. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. Ун-та, 2005. – 284с.
8. Серов А.П. Социальное знание в процессе социологического образования. Сборник: Питирим Александрович Сорокин и современные проблемы социологии. К 125-летию со дня рождения П.А.Сорокина и 20-летию факультета социологии СПбГУ / Материалы Международной научной конференции – Первых Санкт-Петербургских социологических чтений 16-17 апреля 2009 года. В 2-х томах. Т. 2. – СПб., 2009. – 522с.
9. Сорокин П.А. О русской общественной мысли. – СПб.: Алтейя, 2000. – 221с.

D.A. Grebennikova, E.B. Timermanis
 Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
 e-mail: me@dina-nastja.ru etimermanis@gmail.com

The use of fiction in teaching socio-humanitarian disciplines: design education at the Saint Petersburg Stieglitz State Academy

Key words: education, fiction, socio-humanitarian disciplines, values, sociological theories, book graphics.

The article reveals the features of the education of designers at the Saint Petersburg Stieglitz State Academy. It shows the importance of using fiction in the process of studying socio-humanitarian disciplines; the relationship between the development of professional and general cultural skills is substantiated. Methodological recommendations were given to increase the interest and formation of value orientations of students.

А.С. Дзядова, В.Ю. Радзюль
 Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава
 e-mail: honey.dedova@bk.ru, letoshneva33@mail.ru

УДК 811.161.3:659.1

БЕЛАРУСКАМОЎНЫ НЭЙМІНГ У СФЕРЫ ВЫТВОРЧАСЦІ, БІЗНЕСУ І ТУРЫЗМУ: СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ АСПЕКТ

Ключавыя словы: беларускамоўны нэймінг, спосаб словаўтварэння, семантычная анімзацыя.

У артыкуле разглядаюцца асноўныя спосабы словаўтварэння беларускамоўных нэймаў, якія выкарыстоўваюцца ў сферы вытворчасці, бізнес-індустрыі і турыстычнай дзейнасці. Вызначаны і прааналізаваны асноўныя спосабы словаўтварэння ў беларускамоўным нэймінгу: лексіка-семантычны, марфалагічны і лексіка-сінтаксічны.