

Л.В. Гурская

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

Статья посвящена роли поэзии в развитии культурных компетенций. Подробно рассматривается подготовка к конкурсу музыкально-поэтических композиций. Приводятся оценочные критерии.

The article is devoted to the role of poetry in development of cultural competence. Preparing for spoken-word poetry competition is considered in detail. Evaluation criteria are mentioned.

Ключевые слова: *общекультурные компетенции, социально-культурная компетенция, поэзия, музыкально-поэтическая композиция, иностранный язык.*

Шутка сказать — прочесть стихи!
Выходите, охотники: кто умеет?

О.Э. Мандельштам

Общекультурное развитие личности традиционно рассматривается как одно из приоритетных направлений российского образования. К.Д. Ушинский еще в 1860 г. писал: «Мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому его личных интересов...» [1, с. 56]. Сегодня в Федеральном законе «Об образовании в РФ» отмечено, что «высшее образование имеет целью обеспечение подготовки ... кадров ..., удовлетворение потребностей личности в ... культурном и нравственном развитии ...» [2, ст. 69]. ФГОСы ВПО описывают результаты освоения основных образовательных программ (по всем направлениям подготовки) через совокупность общекультурных и профессиональных компетенций [3]. Иначе говоря, «целью образования становятся не просто знания и умения, но определенные качества личности, формирование ключевых компетенций, которые должны «вооружить» молодежь для дальнейшей жизни в обществе» [4, с. 19].

Что касается дисциплины «Иностранный язык», то основной целью обучения заявлено формирование коммуникативной компетенции, одной из составляющих которой является социокультурная компетенция, подразумевающая «знание правил и социальных норм поведения носителей языка, традиций, истории, культуры и социальной системы...» [5, с. 172]. Мы, однако, полагаем, что одного только

знания культуры может стать недостаточным для того, чтобы считать социокультурную компетенцию сформированной, ибо само по себе *знание культуры* не интегрирует человека в культуру, не дает ощущение причастности к духовному наследию, созданному предыдущими поколениями. Такое качество как, например, толерантность к другой культуре не может быть обусловлено лишь знанием этой культуры. Еще полтора века назад К.Д. Ушинский писал: «Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что воспитание ... вместе с влиянием литературы, общественной жизни и других общественных сил, может иметь сильное и решительное влияние на образование нравственного достоинства в человеке» [1, с. 56]. В начале XXI в. в Дорожной карте художественного образования констатируется, что в наши дни увеличивается разрыв между познавательным и эмоциональным аспектами обучения. «Такое внимание развитию познавательных навыков в ущерб эмоциональным является одной из причин падения нравов в современном обществе» [6, с. 3]. Современный российский философ А. Дугин в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал: «Человек, погруженный в поток банального и мелкого, сам мельчает до такой степени, что переходит из состояния человека в состояние получеловека, некоего призрака...». Из дневниковых записей выдающегося советского психолога А.Н. Леонтьева: «НТР... ведет к увеличению *аппарата* управления... Подобная тенденция ... много опаснее с точки зрения *сдвига ценностей*, который на одном полюсе дает такие явления, как "потребительская психология", а на другом – бунты леваков, хиппи и т. д. И то и другое – обнищание души при обогащении информацией...» [7, с. 240-241]. Падение нравов, переход в состояние получеловека, обнищание души, ... неужели это о нас? Нет, это о тех, кто игнорирует эмоциональный аспект развития, занимаясь более всего формированием познавательных навыков.

В одном из главных трудов своей жизни, «Педагогической антропологии», К.Д. Ушинский показал, что духовный мир человека развивается и совершенствуется в процессе эстетического развития и воспитания эмоций, когда человек переживает множество эстетических ощущений. Прошедшие полтора века не внесли каких-либо изменений в видение роли культуры и в частности искусства в духовном развитии человека. В отчете ЮНЕСКО констатируется: «Arts education is viewed by most as the socio-cultural tool of the 21st century» [8, с. 34] (Большинство [стран, принявших участие в анкетировании] рассматривает художественное образование как социокультурный ин-

струмент XXI века. – перевод Л.Г.). Таким образом, мы видим, что формирование именно социокультурной компетенции имеет первостепенную важность в становлении гармонично развитой личности. По мнению Н. Соллогуб, «вся конкретность социально-культурного деяния раскрывается в СЛОВЕ» [9], ибо, как отмечает русский философ и писатель И.А. Ильин, именно язык является вместилищем души, духовного уклада и всего прошлого народа [10, с. 201], или, как говорим мы сегодня, является культурным кодом нации. Являясь элементом культуры, язык в то же время представляет собой основной инструмент проникновения в культуру. По мнению В.А. Масловой, «концептуальное осмысление культуры может произойти только посредством естественного языка. Поскольку каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем самым служат средством представления основных установок культуры. Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную ментальность его носителей» [11, с. 63]. Иначе говоря, обеспечить более или менее полноценное проникновение в ту или иную национальную культуру возможно только посредством языка, на котором эта культура создавалась, т.е. иностранного для нас языка. Отсюда видно, что первостепенная важность в деле воспитания культурно развитой личности, если речь идет о воспитании посредством иноязычной культуры, принадлежит дисциплине «Иностранный язык». Е. Соловова отмечает, что преподаватели должны выявить все содержательные и организационные возможности иностранного языка и заложить их в систему как аудиторной, так и внеаудиторной деятельности [4, с. 17].

Традиционно проводимая в УГЛТУ Неделя иностранных языков (ИЯ) – неотъемлемый компонент общей социокультурной среды университета. Являясь одной из форм внеаудиторной работы, Неделя ИЯ, вместе с тем, представляет собой организационно и содержательно целостную систему, функционирующую на основе системно-деятельностного подхода [12]. Многие мероприятия, проводимые в рамках Недели ИЯ, позволяют участникам творчески реализовать свои способности. Прикосновение к поэтическому слову, выражающееся в поэтическом переводе малых литературных форм, всегда вызывало живой интерес у студентов (и не только); этот конкурс традиционно собирал наибольшее количество участников [13].

Как уже было сказано, включение работы с поэтическим текстом в мероприятия Недели ИЯ обусловлено общей целью обучения иностранным языкам [13, с. 19], и представляет собой ценный источник формирования социокультурной компетенции. Еще И.А. Ильин отмечал, что «стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовному восторгу» [10, с. 204]. Однако надо владеть языком искусства, делал вывод известный литературовед М.Ю. Лотман, чтобы быть способным воспринимать информацию, передаваемую его средствами [14, с. 25]. Как же можно научиться воспринимать язык поэзии? К.Д. Ушинский в работе «Человек как предмет воспитания» [15] детально проанализировал природу «эстетических чувствований человека», доказав существование связи между эстетическими чувствами и чувствованиями органическими и душевными, что означает: в процессе воспитания эмоций человека совершенствуется и его духовное содержание. Он пишет: «Само стремление к деятельности не остается неизменным, но возрастает по мере расширения деятельности и выработки душой все больших и сложнейших сфер для нее. Чем более приобретает душа материала для своих работ, тем обширнее становится ее деятельность и тем требовательнее становится она по отношению к деятельности вообще» [15, с. 377]. Применительно к нашей ситуации это означает: чем с большим количеством поэтических образцов студенты знакомятся, тем лучше они постигают язык поэзии; глубже понимая суть авторского посыла, становятся в состоянии наслаждаться поэтическим словом, а значит, понимать и принимать НЕ СВОЕ, т.е. совершенствуются духовно, развивая в себе черты вторичной языковой личности.

Как уже отмечалось, традиционно во время Недели ИЯ проводился конкурс на лучший поэтический перевод стихотворения на русский язык [13], однако, в этом году мы решили «освоить» новое для нас пространство в работе с поэтическим словом: музыкально-поэтическую композицию, т.е. мы начали читать стихи вслух, сопроводив чтение музыкой. Конечно, это была не мелодекламация, являющая собой верх искусства чтения стиха в голосе. Да, и сам конкурс задумывался не как мероприятие на определение *лучшего* чтеца. Как было уже упомянуто, в основе проведения Недели ИЯ лежит *системно-деятельностный подход* [12]; этот же подход был положен в основу проведения отдельно взятого мероприятия, в данном случае – конкурса музыкально-поэтических композиций. Сам конкурс не был для нас

самоцелью, но планировался как *кульминационный* момент тематического цикла, реализуемого в течение учебного года как во время аудиторных занятий, так и посредством внеаудиторной деятельности студентов. Выбор темы цикла, и, соответственно, конкурса, определялся знаменательной датой, выбор формы проведения конкурса музыкально-поэтических композиций был определен исходя из целей цикла как способ наиболее полноценной их реализации. Рассмотрим это подробнее. Основной нашей целью было формирование социокультурной компетенции студента посредством приобщения к культурному наследию человечества (в соответствии с изучаемым языком). В апреле 2014 г. отмечалась 450-летие со дня рождения У. Шекспира, являющегося ярчайшим представителем поэзии эпохи позднего Возрождения. Эта дата и определила общую тему цикла «Высокое Возрождение. Поэты шекспировской эпохи». Изначально студенты ничего не знали о конкурсе, они готовились читать стихи в своей группе. Однако, читать стихи, вырванные из контекста создавшей их исторической эпохи, может быть и можно, но едва ли возможно понять, какой посыл вложил поэт в свои слова. Мы уверены, что для более полного проникновения в культуру, почти осязания ее душой, необходимо ближе познакомиться с исторической эпохой. Именно поэтому был разработан цикл, включающий в себя материалы культурно-исторического характера. Поскольку аудиторное время крайне ограничено, отдельных занятий, посвященных данной теме, мы не проводили, однако выполняли задания, содержание которых в той или иной степени касалось данной исторической эпохи.

Большая часть работы по общему ознакомлению с эпохой носила рекомендательный (но настоятельно рекомендательный) характер и была выведена во внеаудиторное время. Поскольку большая часть студентов принадлежит сегодня «экранному» типу культуры, то рекомендованный материал включал разные виды кинопродукции. Рекомендованные фильмы были как на русском, так и на английском языках, что было удобно для работы студентам с разной языковой подготовкой. Так, например, для знакомства с понятием «Елизаветинская эпоха», в которую жил и творил Шекспир, студентам были рекомендованы к просмотру следующие документальные фильмы:

- «Тайны истории: королева-девственница». Производство «National Geographic»;

- «Queen Elizabeth I The Virgin Queen». Производство «Channel Five», series «Kings & Queens»;

- «Елизавета I. Короли и Королевы» – вышеуказанный фильм, но на русском языке.

Для знакомства с атмосферой, в которой протекала ежедневная жизнь поэтов в Лондоне, были рекомендованы следующие художественные фильмы:

- «Влюбленный Шекспир» («*Shakespeare in Love*»), 1998;
- «Аноним» («*Anonymous*»), 2011.

Подчеркнем, что мы здесь не пытаемся познакомить студента с реально происходившими событиями – фильмы не об этом, речь идет именно о восприятии *общей* атмосферы, в которой создавали свои произведения поэты шекспировской эпохи, то есть просмотр этих фильмов как бы погружает студента в то время, подготавливая его к более глубокому восприятию поэтического материала. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а при чем здесь королева? Ответ очень прост – во-первых, просмотр хотя бы одного фильма о королеве информативно подготавливает к просмотру художественных фильмов, и второй момент (не менее важный, с нашей точки зрения) – как правило, все студенты в той или иной степени видели документальные фильмы отечественного производства об исторических персонах. После домашнего просмотра фильмов (в этой статье речь идет о Елизавете I, но со студентами мы берем разные темы и разные фильмы в течение года) на занятии сравниваем подходы к созданию таких фильмов в России, Великобритании и США. Это не занимает много времени, но дает очень ценный социокультурный материал: сравнивая свою культуру с чужой, лучше понимаешь обе. Так, например, вряд ли в русскоязычной культуре могло появиться выражение «королева-девственница», и уж тем более едва ли у нас мог появиться фильм, где всерьез ученый народ мог бы обсуждать причины этого явления. Здесь мы можем видеть два замечательных примера разного мировидения, обусловленных разным культурно-историческим развитием наших стран.

Для знакомства с театром Англии, поэтами той эпохи, и, наконец, «главным вопросом» английского Возрождения, были рекомендованы такие научно-популярные фильмы и программы, как:

- «Величайшее шоу на земле. Шекспир» (Россия);
- «10 facts about Christopher Marlowe» (Catholicus Romanus);
- «А был ли Шекспир?» (Сюжет из программы «Постскриптум»);
- «Уильям Шекспир. Жизнь замечательных людей». (Россия);

- «Жизнь и смерть в старинных театрах Британии» (Великобритания).

Мы привели не весь рекомендованный студентам материал, и, возможно, кому-то покажется, что его слишком много – студенту на учебу времени не останется. Однако это не так. Рекомендованные фильмы не были выданы студенту одним списком, они были тематически разбиты и рекомендованы к просмотру в соответствии с запланированным для занятия материалом. Кроме того, большое количество материала не означало, что студент должен все просмотреть – ему была дана возможность выбрать, что больше понравится (по первому кадру, по хронометражу, по языку – на его вкус), с тем и познакомиться. Конечно, разные люди выбирали разный объем – некоторые смотрели все, некоторые предпочитали выбрать наиболее, с их точки зрения, интересные фрагменты; кто-то воспринимает информацию только в виде шоу, а кто-то слушает рассуждения, диалоги и не находит это скучным. Такая предварительная (по отношению к чтению стихов, но не к формированию социокультурной компетенции) работа была рассчитана примерно на два месяца.

После знакомства с эпохой мы перешли собственно к стихам. Преамбула задания была такова: «В апреле 2014 года отмечалось 450-летие со дня рождения У. Шекспира, являющегося ярчайшим представителем поэзии эпохи Позднего Возрождения. Будучи самым известным английским поэтом, он, однако, не был единственным, но его слава затмила имена многих талантливых современников. Попробуем открыть для себя эти имена».

Студенты получили задание выбрать стихотворение одного из английских поэтов шекспировской эпохи (определенного объема) и выразительно прочесть его под музыку, которая была характерна для того времени; для знакомства с музыкой студентам также был рекомендован ряд источников. Мы знали заранее, что поэты той эпохи писали достаточно большие по объему произведения, по сравнению с тем, что должны были выучить студенты. Это означало, что прежде чем выбрать какой-то отрывок, студент должен хотя бы просмотреть гораздо больший по объему поэтический материал, т.е. пусть и бегло, но *познакомиться* с ... культурным наследием человечества, представленным образцами иноязычной культуры, даже если наш студент в тот момент не будет этого осознавать. Затем он должен вникнуть в содержание стиха, чтобы тот представлял собой какую-то смысловую законченность, проговорить вслух, чтобы понять «его» это стих или нет, это невозможно почувствовать при молчаливом прочтении.

Изначально, кстати, именно стихотворная речь была речью словесного искусства [14, с. 101]. Роберт Пински, американский поэт и литературный критик, считает, что поэзия – это голосовое искусство. Для него молчаливое чтение стихотворения вместо чтения вслух подобно разглядыванию нотной записи вместо игры на инструменте; только читая стихи вслух, мы можем почувствовать, сколь многое заключено в звучащем слове [16]. Он, конечно, говорил это не по отношению к выбору поэтического произведения, но главная мысль здесь такова: когда один и тот же человек выступает в роли читателя и чтеца (не одновременно, конечно), он по-разному будет воспринимать одно и то же поэтическое слово, ибо давно известно, что звучащее слово обретает иные смыслы. Голос человека и порождаемый им звук «оживляют» молчаливый знак. При подготовке стиха к чтению студент много раз сначала механически повторяет одни и те же фразы, когда язык становится способным «свободно поворачиваться», начинается этап осмысления содержания, когда человек воспринимает духовную глубину стихотворения, хотя и не всю сразу. В этот момент человек – и чтец, и слушатель одновременно; повторяя один и тот же текст, он ищет, находит, пробует и опять ищет новые и новые смыслы, интонации, открывая таким образом стих сначала для себя одного. Именно в этот момент у него невольно развивается чуткость к *произносимому*, и именно в этот момент, когда он пытается ощутить *себя* в конкретном поэтическом материале, у него развивается чуткость к прекрасному, т.е., иначе говоря, у него развивается эстетический вкус. Поскольку студенты подбирали стихи для чтения самостоятельно, то встречалась ситуация, когда студенты выбирали одно и то же произведение. Американский историк и теоретик литературы М.Г. Абрамс, выступая на публичной лекции «О чтении стихов вслух», подчеркивал, что нет единственно верной манеры прочтения стиха. Хорошие чтецы читают совершенно по-разному, и даже один и тот же чтец едва ли когда прочтет стихотворение дважды совершенно одинаково [17]. И действительно, в исполнении разных людей стихи звучали совершенно по-разному, так, что едва можно было уловить, что это тот же текст, да и музыкальный фон был разным.

Как уже было упомянуто, в основе музыкально-поэтической композиции лежало, конечно, слово, тем не менее, мы сочли целесообразным сопроводить чтение стихов музыкальной иллюстрацией, чтобы соединились поэзия и музыка одной эпохи, ведь поэтическое слово по природе своей музыкально. «Поэзия – музыка души», – писал Вольтер. На одном из форумов в Интернете кто-то написал:

«Поэзия – это сочетание музыки слова с музыкой переживаний. Действует на подсознательном уровне эстетически и эмоционально». Замечательные, на наш взгляд, слова. Однако для того, чтобы так прочесть поэтические строки, полнее прочувствовав духовную глубину и красоту звучащего слова, студентам, конечно, двух месяцев недостаточно.

Для подготовки студентов к чтению стихов под музыку им было рекомендовано познакомиться с тем, как это делают профессионалы, как на русском, так и на английском языках, что уже само по себе способствует эстетическому развитию личности.

Мы рассмотрели, каким образом работа по подготовке к чтению стихов может представлять собой элемент эстетического воспитания студента, каким образом она способствует формированию социокультурной компетенции (мы опустили традиционные рассуждения о формировании фоновых знаний, знакомстве с новой лексикой и т.д.).

Наконец, подготовка закончена, и студент выходит читать стихи. Сначала все студенты читали в академических группах. Одной из целей этой этого цикла было публичное выступление. Выступление перед группой сверстников развивает навыки публичного выступления, способствует повышению самооценки студента. Когда обучающиеся читали стихи в своих группах, они не знали, что будет конкурс, по результатам которого будут отобраны студенты, т.е. на этом этапе у них еще не было конкурсного волнения. Несмотря на то, что вокруг были студенты, перед которыми они уже *привыкли* выступать, они ни разу не читали стихи на другом языке да еще под музыку. Оказалось, что именно музыка внесла элемент торжественности в *привычное*, добавив волнения студентам. После чтения стихов в группах были отобраны студенты, показавшие действительно интересные выступления, им и было предложено участвовать в конкурсе. Некоторые студенты выразили желание сами.

Для участия в конкурсе студенты отобрали отрывки из поэтических произведений Кристофера Марло, Джона Флетчера, Маргарет Кавендиш, Бена Джонсона и Эдмунда Спенсера. Музыка из произведений Томаса Морли (Thomas Morley), Жана Батиста Люлли, Хопкинсона Смита (Hopkinson Smith), Феррара Энсамбле (Ferrara Ensemble) и неизвестных авторов (из рекомендованного образца).

Выступления студентов оценивались по следующим критериям:

- 1) объявление названия произведения и его автора;
- 2) соответствие исполняемого произведения и музыкального оформления теме конкурса;

- 3) создание дополнительного эффекта (элементы костюма);
- 4) верность интонации (правильные логические ударения, паузы, восклицательные и вопросительные интонации);
- 5) артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов, сценическое обаяние, пластическая выразительность исполнения);
- 6) подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом);
- 7) точность воспроизведения текста (макс. – 8).

Каждый критерий оценивался по 4-балльной шкале: от 0 (критерий не выражен) до 3 баллов (критерий выражен полностью).

Незначительные ошибки (ошибки в пределах одной строки) оценивались в 1 балл (каждая): перепутал близкие по звучанию местоимения, артикли, порядок соседних слов, формы единственного-множественного числа, заменил слово сходным по смыслу, пропустил, повторил или добавил слова.

Серьезные ошибки оценивались от 2 до 6 баллов: перепутал порядок строк, повторил, пропустил одну строку или строфу.

Учитывались подсказки – 3 балла.

Для разработки критериев был взят за основу опыт американских коллег при судействе ежегодного конкурса чтения стихов вслух «*Poetry Out Loud*» [18]

Закончить хочется строками из стихотворения А. Феокистова «Как нужно декламировать стихи»:

Не ждать дождя аплодисментов, глаза до долу опустить,
стоять в просыпанных моментах
И о прочитанном грустить, уметь молчать, краснеть и маяться
и не актером, а чтецом, что не собою возвышается,
А как молитвою стихом...

Библиографический список

1. Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании (статья первая) // Педагогика и дидактика. № 11. 1860.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [принят Гос. думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.].
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) [Электронный ресурс]. URL: <http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1>.

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс. М.: АСТ: Астрель, 2008.
5. Колесникова И.Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: справочное пособие / И.Л. Колесникова, О.Л. Долгина. М.: Дрофа, 2008
6. Дорожная карта художественного образования // Всемирная конференция по образованию в области искусства: создание творческого потенциала для XXI века. Лиссабон, 6-9 марта 2006 г.
7. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Т. 2. М., 1983.
8. Report on the survey on the implementation of the Road Map for Arts Education, 2010 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unesco.org/culture/en/artseducation>.
9. Соллогуб Н. Экология. Человек. Слово: монография [Электронный ресурс]. URL: http://litzona.net/show_115424.php.
10. Ильин И.А. Путь духовного обновления. М., 1996.
11. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
12. Ободин Г.А. К вопросу об одной из форм внеаудиторной работы по иностранному языку в неязыковом вузе // Неделя иностранных языков УГЛТУ: сб. науч. ст. Екатеринбург: УГЛТУ, 2013
13. Гурская Л.В. Поэтический перевод малых литературных форм // Неделя иностранных языков УГЛТУ: сб. науч. ст. Екатеринбург: УГЛТУ, 2013.
14. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб.: «Искусство – СПб», 1998.
15. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. М.: ФАИР–ПРЕСС, 2004.
16. Giving Voice to the American Audience for Poetry [Электронный ресурс]. URL: <http://www.favoritepoem.org/principles.html>.
17. Abrams M.H. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cornell.edu/video/mh-abrams-on-reading-poems-aloud>.
18. POETRY OUT LOUD. National Recitation Contest. 2013-2014. Teacher's Guide. National Endowment for the Arts, Poetry Foundation [Электронный ресурс]. URL: <http://www.poetryoutloud.org>.