

*Кононова Екатерина Александровна
Ekaterina Kononova*

научный сотрудник «Института художественного образования и культурологии РАО»,
аспирант «Института художественного образования» Российской академии образования
Research Fellow, Federal State Budget Research Institution “Institute of Art Education and Cultural” of
the Russian Academy of Education, post – graduate student of the Federal State Research Budget
Institution «Institute of Art education» of the Russian academy of education
E-mail: ekononova2008@yandex.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

The Individual visual culture`s criteria

Ключевые слова: визуальная культура, критерии визуальной культуры, наблюдение, сравнение, эмоциональная реакция, эстетическая оценка, ассоциации.

Key words: visual culture, criteria of visual culture, observation, comparison, emotional response, aesthetic evaluation, Association.

Аннотация: в статье определяются и обосновываются критерии визуальной культуры личности – это способности: наблюдать, сравнивать, быстро реагировать и осознанно выбирать нужное из потока визуальной информации, давать эстетическую оценку зрительным образам, выстраивать ассоциативные образы.

Abstract: In the article author defines and justifies criteria for the individual visual culture such as the ability to observe, to compare, to respond quickly and knowledgeably, to select from the stream of visual information, to give aesthetic evaluation of visual images, to build associative images.

Поскольку сегодня визуальное восприятие и визуальные коммуникации во многом определяют психологическое становление подростков, проблема выявления и создания психолого-педагогических условий развития визуальной культуры современного школьника становится одной из насущных проблем образования.

Средства визуальной коммуникации, воздействуя на тонкую нервную систему подростка, на его взаимоотношения с окружающим миром, зачастую оказывают негативное действие. Кино, телевизионные передачи и другие средства СМИ предопределяют ценностные установки ребенка, поступки в тех или иных ситуациях, ведь подростки склонны подражать любимившимся персонажам. Грубое, лицемерное поведение различных «героев», их развязная,

наполненная жаргоном речь, нелицеприятный внешний вид существенно деформируют понимание подростками прекрасного и безобразного, а понятия «что такое хорошо» и «что такое плохо» переворачиваются в их сознании, что приводит к нравственному кризису и утрате гуманистических ценностей.

Воспринимая неиссякаемый поток зрительной информации, современный человек не всегда в состоянии сосредоточиться, зачастую перед ним одновременно возникают разные изображения, и он вынужден быстро переключаться с одного на другое, не успевая осмыслить их содержание. Это изменяет отношение человека к жизни, его восприятие, образ мышления и действий. Возникают мимолетность, обрывистость, неполнота внимания. В результате у человека не развивается умение сосредоточиться, наблюдать, подмечать особенности, сравнивать, анализировать, так как на это нужно определенное время, а его зачастую нет. Таким образом, возникает дилемма: либо принять и смириться с поверхностным, отношением к окружающему миру, свойственному не человеку, живущему в нем, а стороннему наблюдателю, либо научиться быстро реагировать на информацию, моментально ее анализировать и безошибочно выхватывать из потока главное. Мы гипотетически предположили, что в данной ситуации следует обратиться к эмоциональной сфере человека и к образному мышлению, развитие которых поможет решить проблему.

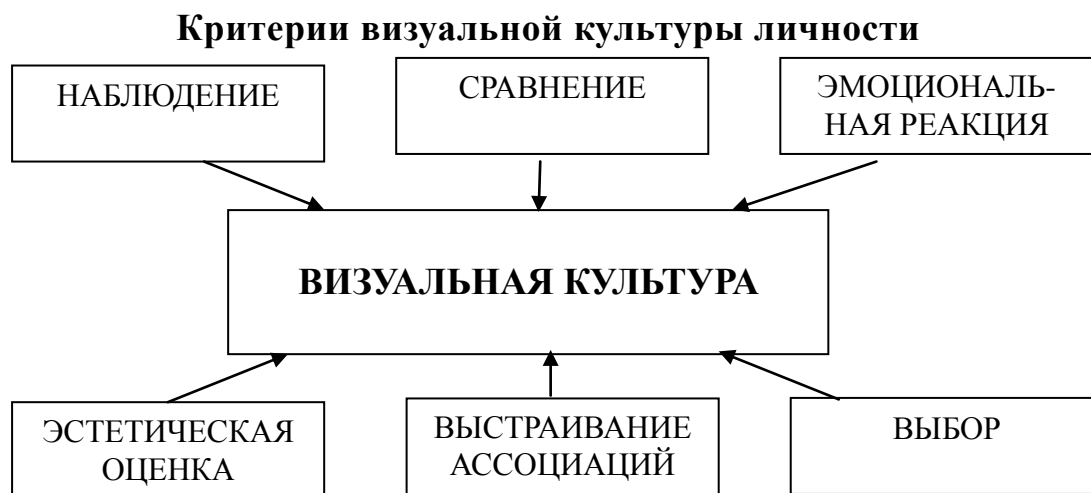
Сформированное эмоционально-образное мышление способствует возникновению ассоциаций, гибкому и целостному восприятию образов, эмоциональной оценке, быстрому переключению с одного на другое; неподдельному интересу к миру.

Полноценное восприятие мира возможно лишь при гармоничной деятельности обоих полушарий, которая определяется их одинаковой сформированностью. Развитие рационально-логического типа мышления реализуется изучением предметов гуманитарного, естественно-научного и математического циклов, то есть дисциплинами, представляющими в школьном образовании различные науки. Другой тип мышления – эмоционально-образный формируется с помощью искусств. Именно благодаря искусству развивается фантазия, активизируется творчество. Использование средств и методов искусства, синтез и интеграция искусств в учебном процессе, по мнению многих современных исследователей, повысит эффективность учебного процесса и сформирует общую культуру школьника (А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Ю.П. Юсов, И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова и др.).

Искусство, включенное в учебный процесс по разным предметам, поможет сформировать образное мышление, целостное, ассоциативное восприятие мира, дает возможность осваивать больший объем информации за более короткое время, т.к. усиливает эмоциональную насыщенность содержания (Ю.М. Лотман, А.А. Кriuлина) и позволяет сделать его более лаконичным по форме. Особое значение здесь играют зрительные образы, роль которых в современном мире, переполненном информацией, возросла многократно, т.к. визуальная информация воспринимается глубже и проще, чем любая другая (Р. Арнхейм, Г. Вёльфлин). Особое значение в формировании визуальной культуры принадлежит изобразительному искусству.

Критерии визуальной культуры личности – это способности: наблюдать, сравнивать, быстро реагировать и осознанно выбирать нужное из потока визуальной информации, давать эстетическую оценку зрительным образам, выстраивать ассоциативные образы (Схема 1).

Схема 1.

Рассмотрим характеристики способов и приемов деятельности, выявляющие критерии визуальной культуры человека:

Наблюдение. Энциклопедический словарь объясняет понятие «наблюдение» как целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности. При этом выделяют несколько видов наблюдения. Для нас представляют значимость два вида – научное наблюдение и наблюдение как часть процесса художественного творчества. Если основное условие научного наблюдения – это объективность, то наблюдение как часть процесса художественного творчества чаще всего бывает субъективным.

Психологический словарь определяет наблюдение, как восприятие какого-либо процесса, с целью выявления инвариантных признаков этого процесса без активного включения в сам процесс. Это касается научного наблюдения. Художественное наблюдение может сосредоточиться не на процессе, а на отдельном предмете, человеке, элементе природы, явлении, выявляя его особенности. В то же время наблюдение – это всегда деятельность или активный процесс, имеющий определенную цель, этапы, заканчивающиеся фиксацией результатов. В научном наблюдении подробно регистрируются все стадии исследуемого процесса по заранее намеченному плану. Художественное наблюдение в основном спонтанно, в ходе него могут фиксироваться отдельные моменты, более или менее отвечающие художественному замыслу. При этом, если научное наблюдение протекает строго объективно и точно, то художественное – подчиняется субъективным чувствам, то есть, являясь активной формой чувственного познания, помогает накапливать витагенный и эмоциональный опыт, преобразовывать ранее существовавшие мнения об объектах.

Наблюдение, основанное на принципах познавательной деятельности, универсально, так как может использоваться при восприятии различных

явлений. Ценность художественного наблюдения в его гибкости, в избирательности восприятия, в возможности изменять время наблюдения, освещение, ракурс и т.д. Цель, которую ставит перед собой наблюдатель, обостряет восприятие, оживляет впечатления.

Таким образом, рассматривая способность к наблюдению как один из критериев визуальной культуры человека, можно утверждать, что **наблюдение – это целенаправленный, активный, универсальный познавательный процесс, направленный на изучение окружающего мира как на рационально-логическом, так и на эмоционально-чувственном уровне.**

Сравнение – это процесс познания объектов или явлений путем сопоставления их свойств по количественным или качественным показателям.

Для нашего исследования особенно важно понимание термина «сравнение» и близких к нему – «эпитет», «олицетворение», «метафора» – в искусстве. Так как именно в искусстве используются красочные описания типа «золотая осень», «прясть серебряных волос»; олицетворения, когда неодушевленному предмету приписываются качества, свойственные живому организму, например «дерево застонало» или «сосульки заплакали»; эпитеты, дающие яркое, образное определение предмета или явления с целью подчеркнуть какие-то важные для него свойства, качества или признаки; метафора, позволяющая применить слово или выражение в переносном смысле, иносказательно при наличии реального или воображаемого сходства. В языке изобразительного искусства нет такого четкого разграничения, однако, содержательно также можно говорить о существовании богатого арсенала художественных средств для создания выразительного художественного образа. Освоение этого языка и свободное владение им обеспечивает возможность содержательной интерпретации произведения и использования в собственной творческой деятельности.

Рассматривая способность к сравнению как один из критериев визуальной культуры человека, можно сказать, что **сравнение – это действие, активный познавательный процесс по выявлению черт сходства или различия предметов или явлений, их меры и характера. В результате сравнения возникает представление о мере общности между ними и их особенностях, появляется возможность применения иносказаний, метафор, символов для создания художественного образа.**

Эмоциональная реакция и осознанный выбор нужного из потока визуальной информации предполагает не только эмоциональную отзывчивость на новые сведения, поступающие как в вербальной, так и в визуальной форме, но и умение переключать первые эмоциональные реакции в зону сознания.

Многие отечественные философы, психологи, физиологи, педагоги (Л.С. Выготский, Б.И. Додонов, И.А. Коников, Н.И. Киященко, А.Н. Леонтьев, П.В. Симонов, В.Т. Бахур, Е.А. Шумилин и др.) в разное время утверждали необходимость эмоциональных переживаний для человека.

Высказывание Б.В. Асафьева: «Эмоциональное вникание рождает чувство ценности», подтверждается исследованиями психологов, которые с точки зрения

науки доказали, что проще усваиваются те знания, которые стали для человека лично значимы (А.А. Криулина, А.В. Мудрик, Л.И. Рувинский). Поскольку сформировать способности ребенка невозможно, если у него нет интереса и жизненной потребности в том или ином виде деятельности, то в практике учебного процесса мы не имеем эффективных результатов обучения, т.к. получение знаний не является прямой потребностью школьников. Именно эмоции, эмоциональная оценка определяют первоначальный выбор, поэтому они могут способствовать закреплению знаний в памяти.

Освоение художественных ценностей возможно в процессе целенаправленного общения с искусством. Часто, как в жизни, так и в искусстве эмоциональная оценка определяет первоначальный выбор. Однако разница в том, что в искусстве часто первая, интуитивная эмоциональная реакция бывает верной, в жизни же нередко происходит обратное и принимать решение, поддаваясь первым эмоциональным реакциям нельзя. Основанный на сиюминутно возникшей эмоции выбор часто бывает неверным. Чтобы выбор был осознанным необходим навык быстрого анализа первоначальной эмоции, понимание ее природы, и одномоментный прогноз последствий. Тренинг этого процесса может предоставить целенаправленное общение с искусством.

Таким образом, эмоциональная реакция и осознанный выбор – активные процессы самопознания, состоящие из трех составляющих: оценки причины эмоционального всплеска, прогнозирования последствий в случае подчинения первой реакции и избрания оптимальной линии поведения.

Эстетическая оценка зрительных образов невозможна без эстетического развития и устойчивых ценностных ориентаций.

Объединяя все виды искусства и все периоды его развития, эстетика выдвигает принципы художественного освоения мира человеком и устанавливает основные закономерности преобразования явлений жизни в факты искусства. Интересно то, что центральная категория эстетики – «прекрасное» в древних культурах (библейская традиция, античность) не изолировалось от понятий «благо», «добро», «нравственность».

Эстетическое отношение дает ориентиры, благодаря которым обычные или особенные явления жизни воплощаются в художественных образах.

Художник на внутреннем, часто интуитивном уровне воплощает в оптимально выразительной форме идеи, эмоциональные состояния, характеры людей, их взаимоотношения. Эта форма воспринимается зрителем (читателем, слушателем) эстетически, чувствами. Эстетическая оценка определяется эстетическим отношением, которое выражается в видении за внешним обликом (формой) внутренней сути (содержания) – состояния, характера, судьбы, мыслей и сомнений, возможно сходных с собственными ощущениями воспринимающего. То есть, словно помогает человеку увидеть форму «прозрачной». Важной чертой эстетического отношения является чувство сопричастности миру, самоценности всего существующего в мире. По утверждению художников, работавших в разных видах искусства, такие

переживания - обязательное условие зарождения настоящего художественного замысла. Понятие эстетическое отношение, показывающее ценностные ориентации человека, сродни «родственному вниманию» (М. Пришвин) и «эмоциональному вниканию» (Б. Асафьев).

Эстетическая оценка зрительных образов - активное познавательное действие, которое определяется эстетическим отношением и выражается в видении за внешним обликом (формой) процессов, явлений, предметов их внутренней сути (содержания).

Выстраивание ассоциативных образов. Понятие «ассоциация» в СЭС формулируется как связь, возникающая при определенных условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, восприятиями, идеями и т.п.). Различают ассоциации по смежности, сходству или контрасту. Ассоциативные связи в жизни и в искусстве обогащают восприятие мира. Даже на самом примитивном, бытовом уровне они активизируют чувства, память, воображение и стимулируют творческий процесс. На художественном уровне они позволяют создавать новые конструкции, «перегруппировывающие мир» (Ю. Тынянов).

Ассоциативный образ возникает вследствие внезапного соединения далеких понятий, он всегда субъективен и метафоричен. Появление ассоциативного образа иногда возникает произвольно, иногда в результате напряженного восприятия. Ассоциации играют огромную роль в воспроизведении реального мира, его явлений и объектов, а также отношений между ними. Любое настоящее искусство ассоциативно по своей природе. Писатели, поэты, художники, композиторы иногда прибегают к специальному моделированию ассоциативных образов для выразительности художественного произведения. Основа ассоциаций в художественном произведении – «созвучие». Однако в разных видах искусства оно возникает по-своему. Так, выраженные вербально, в поэзии ассоциации выступают как мгновенные озарения, в прозе они могут быть выявлены благодаря посылаемой авторской идее, переживаниям, использованным словам и словосочетаниям, набору сравнений и метафор в тексте. Выраженные визуально в произведениях изобразительного искусства, ассоциации могут возникать мгновенно при взгляде на изображение, но могут и появляться постепенно по мере проникновения в суть содержания и раскрытия художественного образа произведения.

В любом случае, ассоциация возникает при актуализации эмоциями или сознанием предшествующего опыта. Она выступает как психический феномен связи с возникновением ситуации, когда одно представление, возникнув в сознании, вызывает по сходству, смежности или противоположности другое.

Богатые ассоциативно-метафорические образы, создаваемые в произведениях искусства, не всегда объясняются логически. Любое слово, любое изображение может вызвать массу разнообразных образов, количество и качество которых будет напрямую зависеть от субъективного опыта человека.

Таким образом, **выстраивание ассоциативных образов – активный деятельностный процесс, осуществляемый благодаря развитию**

ассоциативной памяти, ассоциативного мышления, которые осуществляют, иногда даже против воли наблюдающего, поиск информации по сочетанию признаков и оперирование образами, возникающими в памяти.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что **критерии визуальной культуры личности** – активные деятельностные процессы, включающие способности: наблюдать, сравнивать, быстро реагировать и осознанно выбирать нужное из потока визуальной информации, давать эстетическую оценку зрительным образам, выстраивать ассоциативные образы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев Б.В. Русская живопись. Мысли и думы. – М.: Искусство, 1966. – 243 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс. 1974.
3. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. – М.: 2002.
4. В мире искусств. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / сост. Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев; науч. ред. А.А. Мелик-Пашаев. 2001. – 384 с.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968. – 576 с.
6. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – 272 с., 1987. – 339с.
7. Зинченко В.П., Назаров А.И. Размышления об искусственном интеллекте // О человеческом в человеке / - М., 1991. С.121 – 138.
8. Кашекова И.Э. Предметы искусства в системе современного общего образования детей (на примере изобразительного искусства). / Электронный журнал «Педагогика искусства» №4, 2013. <http://www.art-education.ru>.
9. Криулина А.А. Эргодизайн образовательного пространства (Размышления психолога). – М.: ПЕР СЭ, 2003, - 192 с.
10. Рувинский Л.И. О ценностном подходе к усвоению принципов и норм нравственности. // Сов. Пед., 1974, №5, С.28 – 34.
11. Тынянов Ю.Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.