

Кононова Екатерина Александровна

Ekaterina Kononova

ученый секретарь

ФГБНУ «Институт художественного образования

и культурологии Российской академии образования»

Academic Secretary, The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and

Cultural Studies of the Russian Academy of Education», Moscow

e-mail: ekononova2008@yandex.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

The pedagogical model of the students' visual culture at literature and fine arts' lessons

Ключевые слова: визуальная культура, интерактивность, междисциплинарная интеграция, литература, изобразительное искусство, интерпретация, эмоциональный опыт.

Keywords: visual culture, interactivity, interdisciplinary integration, literature, art, interpretation, emotional experience.

Аннотация. В статье рассматривается идея междисциплинарного подхода, как процесса взаимного согласования учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и целостного развития. На его основе автором проведен анализ принципов и построения учебного процесса. Описана модель развития визуальной культуры школьника средствами интеграции литературы и изобразительного искусства. Автор убедительно доказывает, что использование в педагогике методов искусства существенно повышает эффективность учебного процесса.

Abstract. The article deals with the idea of an interdisciplinary approach as a process of mutual harmonization of academic disciplines from the point of view of a single, continuous and holistic development. On this basis, the author analyzes the principles and construction of the educational process. The model of the student's visual culture development by means of literature and fine arts integration. Author proves that the use of art in teaching methods significantly increases the efficiency of the educational process.

В современном мире, наполненном визуальной информацией, визуальная грамотность и визуальная культура являются значимой частью общей культуры человека и одним из условий его успешности. Формирование визуальной культуры – сложный и многоуровневый процесс, решаемый только в условиях комплексного междисциплинарного подхода. Взаимодополнение образов литературы и изобразительного искусства – слова и изображения, могут оказать эффективную поддержку в этом процессе.

Принципы, которые смогут направить учителей на выбор наилучших путей и способов действия: **интерактивность, междисциплинарная интеграция, интерпретация и конструкт, опора на эмоциональный опыт.**

Принцип интерактивности направлен на взаимодействие между учителями литературы и изобразительного искусства, между учителями и учащимися, между читателем и писателем, зрителем и художником, между разными видами искусства в творческой работе учащихся. Интерактивность увеличивает интеллектуальные и эмоциональные возможности образовательного процесса.

Интерактивность позволяет участникам учебного процесса самим управлять им, по аналогии с интерактивным телевидением, когда зритель может просматривать телепередачи в удобное для себя время, задерживать кадры, прокручивать назад, располагать на экране разные каналы одновременно. При обучении литературе ученик может в процессе знакомства с персонажами и сюжетом произведения обращаться к изображениям исторических событий, к художественному стилю эпохи, к иллюстрациям разных художников, оставивших свою интерпретацию образов героев и событий, к произведениям изобразительного искусства, которые соотносятся по жанру, сюжету, эмоциональному состоянию, создавать собственные интерпретации образов героев и явлений в художественно-творческой деятельности. Самостоятельное управление процессом освоения литературного произведения и опытом общения с искусством, позволит учителю и учащимся более эффективно решать образовательные задачи.

Понимание интерактивности в образовательном процессе не противоречит его пониманию в сфере информационно-коммуникационных технологий, т.к. также стимулирует самостоятельность, активность, адекватное реагирование на информацию, участие в процессе взаимодействия. В этом смысле показательна интерактивная анимация, которая позволяет увеличить некоторые элементы изображения, поворачивать его, получать текстовое описание.

Построение учебного процесса на принципе интерактивности обеспечит множественное или диалоговое взаимодействие всех элементов обучения.

Принцип междисциплинарной интеграции. Сегодня междисциплинарная интеграция рассматривается как методологическая основа современного образовательного процесса (А.Я. Данилюк, И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова, Л.А. Шестакова).

Л.А. Шестакова, исследуя это явление, пишет: «Междисциплинарная интеграция рассматривается как процесс взаимного согласования учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и целостного развития ... деятельности. С позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция становится логическим основанием саморазвития...» [14, 47].

Опираясь на идею комплексности в педагогике, междисциплинарная интеграция позволяет объединить учебный материал в обусловленном семантическом пространстве. Объединение происходит по гносеологическим, содержательным, методическим, технологическим и практическим признакам. При этом возрастает целостность учебного процесса, т.к. появляются общие цели, решаются общие задачи, используются одинаковые методы подачи содержания

интегрируемых предметов на основе внутренней взаимосвязи учебных дисциплин [4].

В разработанной И.Э. Кашековой кросс-культурной педагогической технологии «Арт+» применяется введение языка изобразительных искусств в другие учебные предметы на позициях взаимообмена и взаимодополнения, при этом развивается визуальная культуры школьника и повышается качество усвоения учебного материала.

Принцип интерпретации и конструкта. При осмысленном знакомстве с произведениями литературы и изобразительного искусства возникают различные переживания, обогащающие эмоциональный опыт человека и вызывающие определенные умозаключения. Известно, что при получении витagenного и эмоционального опыта, у человека развиваются разнообразные конструкты, формирующиеся со временем в его внутреннем (психологическом) пространстве в конструктивные системы (С. Мадди, Дж. Келли). Конструкты, обладающие высокой степенью обобщенности, влияют на восприятие человека, на его мысли и поведение. Знание учителем и использование конструктов, свойственных его ученикам (в силу их возраста, актуальной молодежной моды, общественного и социального статуса семей, места жительства и т.д.), поможет правильно и эффективно организовать учебный процесс на уроке. Кроме этого, обучение школьников определению конструктов поможет им интерпретировать образы героев и содержание произведений литературы и изобразительного искусства с учетом эпохи, традиций страны проживания, возрастом, религиозными воззрениями, социальным слоем, гендерными признаками и т.д.

Опора на эмоциональный опыт. В объективной психологии принято считать, что восприятие эмоциональных явлений опосредовано. Осмысление эмоций не элементарное испытание их на уровне переживания, а способность соотнести их с определенным явлением, которое вызвало или вызывает эти эмоции [10]. В таком случае, эмоции не просто естественно переживаются, но и осознаются. Воссоздание человеком своих эмоций возможно на двух уровнях сознания [9]: 1 уровень непосредственного восприятия, когда человек чувствует единство эмоций с явлениями предметного мира и собственного внутреннего мира (психического и физиологического); 2 уровень, когда эмоции осознаются при обобщении опыта непосредственного восприятия. Подобное осознание собственных эмоций обогащает эмоциональный опыт человека.

А.Ю. Бергфельд рассматривает эмоциональный опыт как теоретический конструкт, который проявляется в комплексе показателей и их взаимосвязей. Такой подход предполагает не фрагментарное, а достаточно полное понимание эмоциональных проявлений человека. Сравнивая «эмоциональный опыт» с довольно распространенным на сегодняшний день понятием «эмоциональный интеллект», автор фиксирует внимание на том, что эмоциональный опыт можно рассматривать как определенную сферу интеллекта. А.Ю. Бергфельд, ссылаясь на исследования J.Maier, приводит, определяемое им содержание конструкта «эмоциональный опыт». Эмоциональный опыт раскрывается в трех категориях адаптивных способностей: «1) выражение эмоций (компоненты —

выразительность собственных эмоциональных переживаний, адекватное выражение эмоций, осознание своих эмоций и чувств, восприятие и понимание эмоций других людей, эмпатия); 2) способность к эмоциональной регуляции (управление своими и чужими эмоциональными переживаниями); 3) возможности практического использования эмоций (гибкость при планировании, возможность перенести опыт, полученный в одной ситуации на другую, творческий подход к решению проблем)» [1, 44].

Таким образом, сущность эмоционального опыта в контексте нашего исследования составляют: актуальные эмоциональные переживания человека; эмоциональная память, фиксирующая и сохраняющая пережитые когда-то эмоции; образы, отражающие эмоциональный опыт; способы вербального и визуального воссоздания и интерпретации эмоционального опыта; бессознательные интуитивные представления о механизмах работы эмоционального опыта; навыки управления эмоциями. Все эти проявления эмоциональной сферы напрямую связаны с эмоциональной креативностью.

Построение учебно-воспитательного процесса на отмеченных принципах направлено на решение главной цели – воспитание визуальной культуры учащихся как части их общей культуры.

Модель развития визуальной культуры школьников средствами литературы и изобразительного искусства направлена на создание условий для: 1) воспитания: визуальной грамотности, эмоциональной отзывчивости; 2) развития: кругозора, интеллекта, ассоциативного мышления, ценностных ориентаций учащихся; 3) понимания: общности и специфики выразительных средств изобразительного искусства и литературы; 4) умения выстраивать ассоциативные связи в процессе знакомства с произведениями и создавать художественный образ в собственной художественно-творческой деятельности.

В процессе теоретического и эмпирического исследования выявлены условия эффективного учебного процесса:

- Интегрированное содержание образования;
- Доминантность художественного образа и творческой интерпретации;
- Применение методов искусства (эмоциональное вникание, идентификация, наблюдение, обобщение, сравнение, типизация) и специальных методов формирования визуальной культуры учащихся;
- Использование комплексной педагогической технологии развития визуальной культуры учащихся, включающей три практических компонента: 1) Выполнение рисуночных психологических тестов; 2) Нахождение аналогий между образом словесным и образом изобразительным; 3) Тренинги: «Визуальный анализ», «Бумеранг», «Образы-символы в литературе и в живописи». Условия эффективного учебного процесса по развитию визуальной культуры учащихся как части их общей культуры:

Интегрированное содержание образования, основными характеристиками которого являются: панорамность, эмоциональность, образность, разнообразие, наглядность, способность к трансформациям.

Интеграция образов литературы и образов изобразительного искусства поможет учащимся визуализировать, описываемые в произведении образы, сделать их более близкими и понятными. Наглядно в этом плане выступает искусство книжной графики – иллюстрация – искусство сложное, многоплановое, требующее от художника не только художественного таланта, но и широкой эрудиции, глубокого проникновения в текст, понимания стиля автора и умения найти адекватную манеру исполнения иллюстраций, не противоречащую концепции писателя и его литературной манере. Замечательный отечественный художник-иллюстратор Н.В. Кузьмин писал: «Каждый автор имеет свою «меру натуры», и, разумеется, строгая, «графическая» проза Пушкина потребует совсем иных изобразительных средств, чем проза писателей русской «натуральной школы» [6.С.28]. У художественного изображения есть важное свойство, которого лишена литература. Ни один, даже самый талантливый писатель, описывая словесно образ своего героя, не сможет представить его до такой степени конкретно, чтобы у каждого читателя в воображении возник один и тот же типаж. Испытывая личное отношение к прочитанному, читатель создаст на основании текста свой образ, соотносящийся с его жизненным опытом, ассоциациями, представлениями и фантазиями. Образ же созданный художником вполне конкретен, но талантливый художник способен создать такой образ, который в обобщенной форме, не нарушив идею автора, выразит представления читателей. Н.В. Кузьмин пишет о «наличии особого «избирательного сродства» между писателем и иллюстратором» [6.С.23], которое создаст «чудо слияния зрительного и литературного образа в нерасторжимое единство» [там же]. В этом смысле показательны иллюстрации самого Н.В. Кузьмина к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»; М. Добужинского к повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» и Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; лубочные иллюстрации Т. Мавриной к русским народным сказкам и т.д.

Такое же «сродство» художественной манеры писателя и художника: тематическое, содержательное и стилевое единство, специалисты находят у М.Ю. Лермонтова и М.А. Врубеля. М.А. Врубель создал удивительную по проникновению в лермонтовские образы графическую серию иллюстраций к «Демону». В то же время, живописные изображения Демона у М.А. Врубеля не являлись иллюстрациями к лермонтовскому Демону, но, тем не менее, и они ярко выражают те идеи, которые закладывал в образ своего героя поэт. Однако, в контексте нашего подхода важно, чтобы учитель и учащиеся не сравнивали произведения только на основании внешнего сходства и тематического соответствия, а находили внутреннюю близость произведений, чтобы произведение изобразительного искусства было эмоциональным откликом на произведение литературы.

Доминантность художественного образа и творческой интерпретации.

Смысловым ядром любого произведения искусства является художественный образ, в котором представлено обобщенное отражение реальной жизни или вымышленного явления в конкретной форме. В художественном образе проявляется смысл произведения.

Характеристики, отличающие художественный образ: выразительность, обобщенность, типичность, условность, эмоциональность. Несмотря на отличия, которые существуют между образами словесными, пластическими, архитектурными, музыкальными, в их характеристиках можно найти много общего, обусловленного общими средствами художественной выразительности: композицией, ритмом, фактурой, статикой-динамикой, симметрией-асимметрией. Соединение разных искусств в одно целое для усиления эмоционального воздействия на человека применялось в религиозных обрядах и ритуалах в форме синтеза искусств: архитектуры, монументальной и декоративной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки. Выразительность произведения, его энергетическое и смысловое воздействие на эмоциональную сферу человека происходит благодаря художественному образу. В искусстве можно говорить об образе героя, образе отдельных явлений, а можно говорить и об образе всего произведения в единстве всех его составляющих.

В синтетическом искусстве книги, сочетающем текст, иллюстрации и общее оформление издания, кроме отмеченных образов, существует еще и образ книги. Художник, создающий целостный образ книги, может не являться ее иллюстратором, но обязан учитывать стиль автора текста и автора иллюстраций, которые уже составляют гармоничное целое.

В лучших произведениях литературы, так же как и изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики), герой, как правило, при всей своей индивидуальности несет обобщенные, типические черты человека своего времени, своего социального слоя, наделенного определенными чувствами, желаниями, мотивами. В мировой литературе существует множество выразительных художественных образов, в которых воплотились характерные черты положительного или отрицательного персонажа. В литературе это Гамлет, Дон Кихот, Робин Гуд, Фауст, Гобсек, Дон Жуан, Чацкий, Онегин, Фамусов и другие; в изобразительном искусстве - Демон М. Врубеля, Мыслитель О. Родена, Боярыня Морозова В. Сурикова, персонажи скульптур Микеланджело, картин Рембрандта, Караваджо и других художников. В них ярко выступают раздумья, страсти, желания в обобщенной, часто утрированной форме, показывающие свойственные человеку положительные или отрицательные черты.

В художественном образе происходит воссоздание реальности, но домысленное и дополненное автором произведения. Учитывая субъективный характер художественного творчества, учащимся важно понимать, что каждое стихотворение, роман, повесть, каждая картина и скульптура несут след личности автора, его восприятия мира.

В понимании школьниками искусства важно осознание того, что как в создании, так и в восприятии художественного образа важны воображение, фантазия, вымысел. Это и отличает искусство от науки, где фантазии абсолютно недопустимы. Тем не менее, средствами искусства реальный мир в его целостности можно воспроизвести в искусстве значительно тождественнее, чем с помощью жестких научных подходов. В частности, глубину и спектр чувств и эмоций человека, состояния природы, апофеоз великих событий невозможно равноценно

зафиксировать в научных законах и представлениях, а шедевры классической литературы, изобразительного искусства, музыки благополучно решают эту задачу. Искусство способно моделировать характеры и жизненные ситуации.

Художник, работая над произведением, мыслит образами, с их помощью выражает свое представление о мире. Поэтому содержание в искусстве выражает именно художественный образ. Для зрителя (читателя, слушателя) важно понять мысль автора произведения, но, в то же время, зритель (читатель, слушатель) обязательно домысливает, достраивает образ, созданный художником, писателем, композитором в соответствии со своими представлениями, жизненным опытом, своей эпохой и традициями своей культуры (В. Кандинский).

Особенности, свойственные художественному образу:

- соединение реального и вымышленного, эмоционального и рационального;
- высокая степень ассоциативности;
- символичность, обуславливающая многозначность толкования образа, большой потенциал избрания различных вариантов в его интерпретации, обширность проблематики;
- недосказанность, активизирующая мысли и чувства зрителя (читателя, слушателя), пробуждающая воображение;
- многоплановость, т.е. могут одновременно существовать различные интерпретации, не отменяющие друг друга;
- высокий уровень обобщения при соединении типического и индивидуального, в выражении всеобщего через индивидуальное, в передаче сущностных характеристик объекта или явления;

Для понимания произведения искусства и его интерпретации важно учитывать его условность, субъективность подхода автора к объективным явлениям жизни.

Применение методов искусства. На основании толкования художественного образа очерчиваются методы искусства, применение которых в учебном процессе повышает его эффективность.

Б.М. Неменский рассматривает методы искусства – идентификация или художественное уподобление себя с героем произведения, неотчужденное внимание к объекту или явлению, поэтапные открытия; единство восприятия и созидания; широкие ассоциации; актуализация личного опыта ученика; свобода в системе ограничений; диалогичность; сравнения; эмоциональная, эстетическая оценка – как необходимое условие успешности общего художественного образования.

А.А. Мелик-Пашаев отмечает, что литература, изобразительное искусство и музыка как специфические искусства в образовании могут восходить к своему единому истоку и значит, приближались и друг к другу.

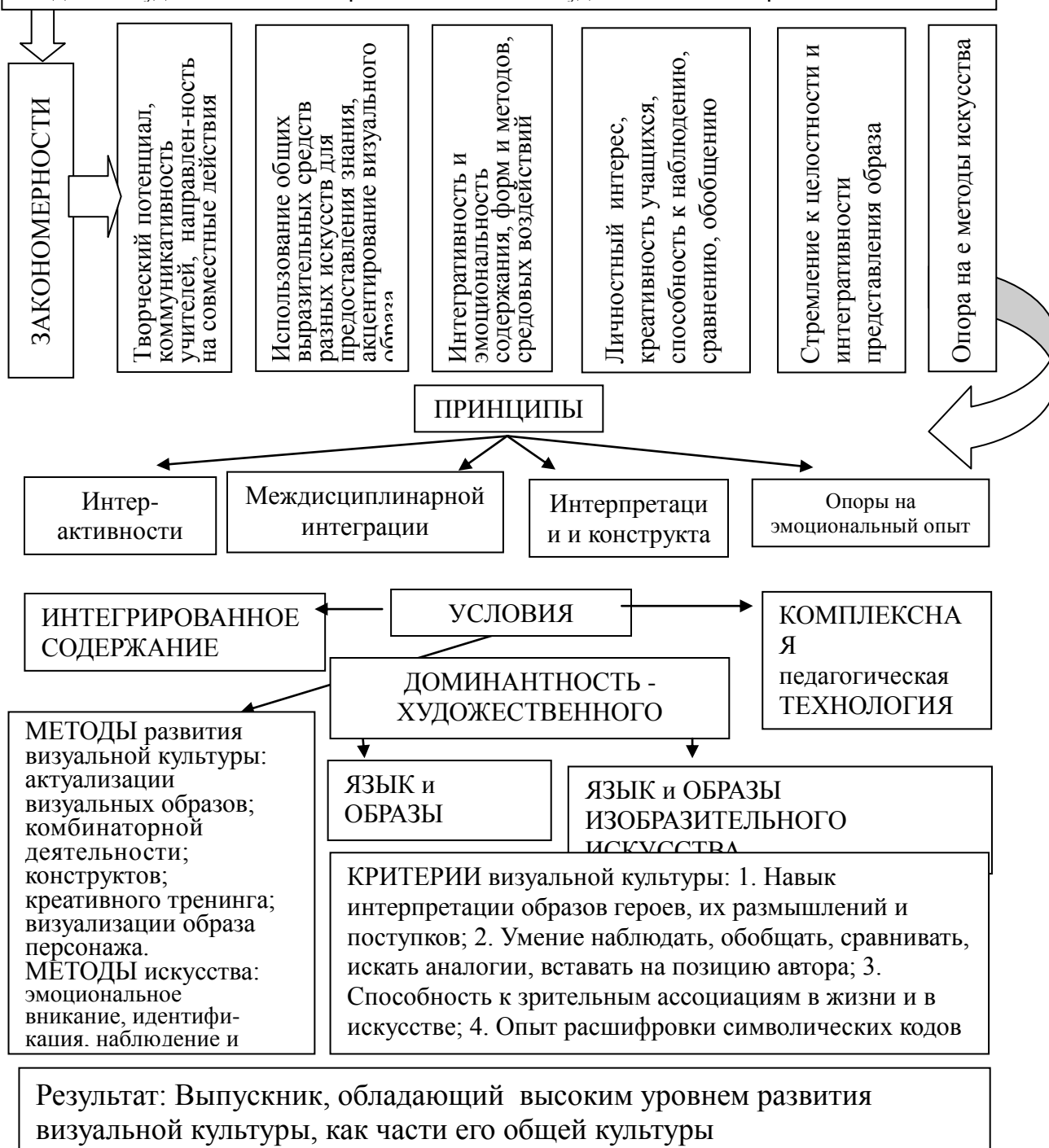
Все они убедительно доказывают, что использование в педагогике методов искусства существенно повышает эффективность учебного процесса.

На основании теоретического исследования нами разработана

Модель развития визуальной культуры (РВК) школьника средствами интеграции литературы и изобразительного искусства

Цель: ученик, обладающий визуальной культурой как составляющей его общей культуры

Задачи: Создание условий для воспитания: визуальной грамотности, эмоциональной отзывчивости; развития: кругозора, интеллекта, ассоциативного мышления, ценностных ориентаций учащихся; понимания: общности и специфики выразительных средств изобразительного искусства и литературы; умения выстраивать ассоциативные связи в процессе знакомства с произведениями и создавать художественный образ в собственной художественно-творческой

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергфельд А.Ю. Эмоциональный опыт как теоретический конструкт / А.Ю. Бергфельд // Вестник Пермского университета. Сер.: Философия. Психология. Социология. – 2010. – Выпуск № 1. (1). – С. 38-46.
2. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк // Ростов н/Д: Изд-во Рост. Пед. Ун-та, 2000.
3. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992.
4. Кашекова И.Э., Темиров Т.В. Концепция гуманитаризации образования // Гуманитарное пространство. Международный альманах. М., 2013. – Том 2 – №1.
5. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2009.
6. Кузьмин Н.В. Художник и книга. Заметки об искусстве иллюстрирования. М.: Детская литература. – 1985.
7. Мелик-Пашаев А.А. О прошлом, настоящем и будущем нашей педагогики искусства // Искусство в школе. – 1999. – №4.
8. Неменский Б.М. Ребенок, искусство, учитель. Методическое пособие для учителей искусства. Информационный бюллетень. М.: «Непрерывное образование», 2000. – № 10.
9. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс, 1979.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии (Серия «Мастера психологии»). СПб.: Издательство «Питер», 2000.
11. Рувинский Л.И. О ценностном подходе к усвоению принципов и норм нравственности // Советская педагогика. – 1974. – № 5. – С. 28-36.
12. Савенкова, Л.Г., Никитина, А.Б. Современное понимание проблем интеграции в образовании // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2016. – № 4 (июль-август) – С. 50-63.
13. Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. М.: Изобразительное искусство, 1991. – 240 с.
14. Шестакова Л.А. Междисциплинарная интеграция как методологическая основа современного образовательного процесса // Образовательные ресурсы и технологии. – 2013. – № 1 (2) – С. 47-52.