

На правах рукописи

Кононова Екатерина Александровна

**РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ (НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА)**

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2017

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент
Стукалова Ольга Вадимовна

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, доцент, кафедра музыкального и художественного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», профессор
Надолинская Татьяна Васильевна

кандидат педагогических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», первый проректор
Курбатова Наталья Викторовна

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гжельский государственный университет»**

Защита состоится «5» декабря 2017 г. в 15.00 на заседании диссертационного совета Д 008.015.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Адрес сайта: www.art-education.ru

Автореферат разослан « ___ » _____ 2017 г.

Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат педагогических наук

Е.В. Боякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В познании мира современным человеком доминирующую роль играет визуальная информация, поэтому адаптация ребенка в социокультурном пространстве XXI века напрямую зависит от его способности адекватно воспринимать зрительные образы. Необходимость ориентироваться в потоке информации, вычленять главное, оценивать требует взаимодействия визуального образа с существующим в опыте человека комплексом знаний, представлений, мотивов, ценностных ориентаций. В связи с этим философы, психологи, педагоги все чаще ставят вопрос о формировании визуальной культуры как части общей культуры современного человека. Развитие визуальной культуры возможно в процессе симультанного формирования визуального мышления – одного из значимых компонентов мышления современного человека.

Универсальность и масштабность феномена визуальной культуры обусловили многоаспектность ее исследования. В современном мире к изучению разных граней этого явления обращаются зарубежные и отечественные философы (Г.Х. Мямешева, А.А. Мусалин и др.), культурологи (У.Дж.Т. Митчелл, В.М. Розин и др.), психологи (И.Г. Беленькая, В.П. Зинченко и др.), искусствоведы (С. Альперс, Л.Н. Березовчук и др.), педагоги (О.В. Мехоношина, Е.Н. Полудова, И.А. Серикова и др.).

В педагогической практике общеобразовательной школы развитие визуальной культуры обучающихся возможно только в процессе освоения одного предмета – изобразительного искусства. Это диктует необходимость интеграции изобразительного искусства в другие школьные предметы, в частности, в литературу.

Степень научной разработанности проблемы. Развитая визуальная культура позволяет человеку адекватно воспринимать зрительную информацию. Учитывая, что 85 % от всей информации, которую получает человек о мире, поступает через зрение (Дж. Гибсон), возникает необходимость оптимизации и интеграции знаний из разных наук, исследующих ресурсы визуального

восприятия окружающего мира человеческим организмом (М.М. Безруких, Т.Г. Бетелева, В.И. Ткаченко и др.).

Для современной эпохи парадигма визуальности является важнейшей характеристикой, т.к. оптическая метафора теснейшим образом связана с философией мышления (О.В. Кириченко, И.И. Козлов, Е.В. Сальникова, С.А. Крюкова). Внешние объекты, составляющие среду, окружающую человека, в сфере экологического подхода к перцептивной активности, оказывают влияние на возможности деятельности (Р. Баркер, Е. Брюнsvик, Дж. Гибсон). Исследователями выявлено, что побуждающее действие зрительных образов оказывает влияние на визуальное мышление, составляющее основу проектирования в эргономике с ее универсальной ориентацией на создание техники с учетом наиболее благоприятных для человека параметров (В.П. Зинченко, В.М. Мунипов, В.М. Гордон).

В Западной Европе изображение интерпретируется как особый способ репрезентации знания (С. Альперс, Н. Брайсон, Х.-У. Гумбрехт, Т.Дж. Кларк, Г. Поллок и др.). Ключевыми вопросами становятся проблемы восприятия, опыта, воображения, креативности. Высокую степень обращения к зрительным образам в учебном процессе (О.В. Беззубова) относят к взаимосвязи визуального мышления и творческой художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе (И.А. Серикова).

Раскрыта роль аудиовизуальной культуры в контексте художественно-педагогических, этнокультурных, реабилитационно-экологических, креативных, технических и когнитивных аспектов творческого самоосуществления личности (Н.Ф. Хилько) и определены способы формирования визуального мышления в процессе киновосприятия (Е.Ю. Светлакова). Определено, что 1) развитое мышление посредством визуальных операций социально значимая характеристика личности и профессионально важное качество (Л.Н. Солодовиченко); 2) формирование художественной визуальной культуры как многоуровневой визуальной системы средств и методов отображения информации происходит в соответствии с эстетическими идеалами, позволяющими абстрактные мысли воплотить в конкретные образы (С.С. Зорин).

Визуальное мышление старшеклассников и его формирование в условиях реализации комплексной музейно-педагогической программы раскрыли Б.А. Столяров и А.В. Лагун. Способы развития визуальной культуры у школьников и студентов художественно-графических институтов – будущих учителей изобразительного искусства – исследовали О.В. Мехоношина, О.А. Кондратенко, М.К. Крышталева, А.С. Прокопова, Ю.Н. Протопопов. Ими выявлена тесная связь между процессом формирования визуального мышления и визуальной культуры человека с его художественной деятельностью.

Таким образом, для формирования визуальной культуры обучающихся в основной школе необходим комплексный интегрированный подход и системные действия педагога. Между тем в педагогической науке не выявлены закономерности, принципы и способы формирования визуальной культуры учащихся в процессе приобщения к литературным и изобразительным образам. Настоящее исследование обусловлено необходимостью преодоления **противоречия** между спецификой современной культуры, стремящейся к визуализации в передаче информации, и отсутствию в современном образовании эффективных механизмов развития визуальной культуры обучающихся. Обозначенное противоречие обусловило **проблему** исследования: каковы научно-теоретические предпосылки развития визуальной культуры обучающихся на занятиях литературой и изобразительным искусством.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в основном общем образовании, построенный на интеграции искусств.

Предмет исследования: педагогические условия развития визуальной культуры современных подростков, обучающихся в основной школе.

Цель исследования: создание модели развития визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств и разработка дидактического обеспечения реализации модели.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования и выявить современные подходы к развитию визуальной культуры обучающихся, на этой основе теоретически обосновать модель развития визуальной культуры;
2. Выявить педагогические условия, способствующие повышению уровня визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств;

3. Определить закономерности развития визуальной культуры обучающихся и принципы построения учебно-воспитательного процесса;

4. Провести мониторинг эффективности реализации модели развития визуальной культуры обучающихся.

Гипотеза исследования: Развитие визуальной культуры обучающихся в основной школе будет эффективно, если:

- учебно-воспитательный процесс основан на взаимодействии культурологического, интеграционного, деятельностного, синергетического, подходов к образованию;

- учебно-воспитательный процесс строится на принципах интерактивности и творческого взаимодействия, междисциплинарной интеграции, опоры на эмоциональный опыт;

- разработана и внедрена модель развития визуальной культуры современных обучающихся и использовано ее дидактическое обеспечение;

- реализуется комплекс заданий и упражнений, направленных на развитие визуальной культуры обучающихся;

- осуществляется постоянный мониторинг и корректировка процесса развития визуальной культуры.

Методологической базой исследования являются: теории визуального восприятия (Р. Арнхейм, У.Дж.Т. Митчелл); концепции творческого развития личности и раскрытия ее способностей в процессе творческой деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), роли знаковых систем в различных науках и искусствах (Ч. Пирс, У. Эко); психолого-педагогические и социокультурные аспекты формирования визуальной культуры в художественном образовании и воспитании (А.Н. Бакушинский, В.П. Зинченко, Б.М. Неменский); теории интегрированного обучения и полихудожественного образования (Б.П. Юсов), эстетического развития (Н.И. Киященко, Л.Н. Столович).

Методы исследования: изучение и теоретический анализ философских, психолого-педагогических, искусствоведческих источников по исследуемой проблеме; педагогическое моделирование; опытно-экспериментальная работа; эмпирические методы и диагностические методики квалитетической оценки уровня визуальной культуры обучающихся; анализ творческих работ школьников; веб-анализ конспектов уроков литературы.

Исследование проводилось на базе АНО «Центр развития и образования»; МАОУ № 21, № 25, № 34, № 50, Кадетской школы № 40 г. Набережные Челны; ГАОУ ЦО № 548 г. Москвы. В эксперименте приняло участие около 500 обучающихся, 17 учителей русского языка и литературы, 7 учителей изобразительного искусства.

Научная новизна. 1. Разработана педагогическая модель развития визуальной культуры школьника, реализующаяся на принципах: интерактивности, междисциплинарной интеграции, интерпретации и конструкта, опоры на эмоциональный опыт. Психолого-педагогическими условиями реализации модели являются: 1) освоение литературы и изобразительного искусства на основе создания интегрированного содержания занятий; 2) доминантность художественного образа; 3) методы развития визуальной культуры (актуализации визуальных образов, комбинаторной деятельности, конструктов, креативного тренинга, визуализации образа персонажа) и методы искусства (эмоциональное вникание, идентификация, наблюдение и сравнение, обобщение и типизация); 4) проведение тренинга с использованием комплексной педагогической технологии развития визуальной культуры.

2. Определены критерии визуальной культуры как способности: наблюдать, обобщать, сравнивать, искать аналогии, ассоциации, быстро реагировать и осознанно выбирать актуальное из потока визуальной информации, расшифровывать символические коды, давать эстетическую оценку зрительным образам, интерпретировать образы героев произведений искусства, их размышлений и поступков.

Теоретическая значимость. Уточнено понятие «визуальная культура», которое понимается как существенная часть общей культуры человека, обуславливающая адекватное восприятие зрительных образов и выражается в способности наблюдать, замечать, сравнивать, интерпретировать визуальные образы, давать им эстетическую оценку. Визуальная культура включает практику определения и расшифровки визуальных кодов, построение траектории поиска информации и визуальной коммуникации, умение при восприятии художественных произведений переводить их из одной модальности в другую.

Раскрыты закономерности развития визуальной культуры в условиях современного образования: 1) творческий потенциал учителей, их направленность на совместные действия; 2) использование общих выразительных средств разных

искусств для предоставления знания, акцентирование визуального образа; 3) интегративность и эмоциональность содержания, форм и методов, средовых воздействий; 4) личностный интерес, креативность учащихся, способность к наблюдению, сравнению, обобщению; 5) стремление к целостности и интегративности представления образа; 6) введение методов искусства в учебный процесс.

Научно обоснована междисциплинарная комплексная педагогическая технология развития визуальной культуры школьников средствами литературы и изобразительного искусства, обеспечивающая тренинг восприятия и интерпретации литературных и изобразительных образов.

Практическая значимость. Разработана система творческих заданий, обеспечивающих условия стимулирования мотивации учащихся к творческому прочтению произведений художественной литературы и интерпретации образов героев (задания на развитие художественно-образного мышления, мотивацию поиска ассоциаций, новых средств художественной выразительности; способности к анализу и синтезу). Разработан краткосрочный курс (16 часов) повышения квалификации для педагогов «Развитие визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств».

Личный вклад соискателя. Обоснована дефиниция «визуальная культура», выявлены и проанализированы принципы развития визуальной культуры современных обучающихся, разработана и внедрена модель развития визуальной культуры, определено дидактическое обеспечение ее реализации, создана комплексная педагогическая технология и методические рекомендации по ее осуществлению. На основе мониторинга выявлена эффективность разработанной модели.

Достоверность исследования обеспечена методологической обоснованностью исходных теоретических позиций в области художественной педагогики, психологии, философии; методами исследования, соответствующими его цели и задачам; результатами опытно-экспериментальной работы. Исследование проводилось в 2012-2016 гг. в ФГБНУ «Институт культурологии образования» Российской академии образования, в ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», в АНО «Центр развития и образования» (г. Набережные Челны) и прошло несколько взаимосвязанных этапов.

Этапы исследования:

1 этап – аналитический. Анализ теоретического материала, разработка модели развития визуальной культуры, формирование системы заданий и создание краткосрочного курса (16 часов) повышения квалификации для педагогов (2012-2013 гг.), проведение констатирующей диагностики уровня визуальной культуры обучающихся экспериментальных групп. В этот и в последующие периоды проводился виртуальный анализ уроков литературы по творчеству Ф.И. Тютчева (всего 120 уроков), конспекты которых выставлены учителями литературы в интернет-пространстве.

2 этап – формирующий. Внедрение модели в практику школ, сбор информации (2014-2015 гг.). В апробации модели участвовали учителя и учащиеся школ МАОУ Средние общеобразовательные школы № 21, № 25, № 34, № 50; МАОУ «Кадетская школа № 49 (г. Набережные Челны), ГАОУ ЦО № 548 г. Москвы. Всего за период исследования с использованием комплексной междисциплинарной технологии развития визуальной культуры обучалось около 500 учащихся. Экспериментальная работа проводилась на 2-м и 3-м этапах исследования.

3 этап – диагностический. Диагностика и обработка экспериментального материала (2016 г.). В эксперименте были задействованы учителя литературы и изобразительного искусства. В экспериментальных группах было проведено психологическое наблюдение, экспериментально-педагогическая работа, фиксировались показатели развития визуальной культуры обучающихся в экспериментальных и контрольных группах.

4 этап – завершающий. На этом этапе проходило письменное оформление диссертации (2017 г.).

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось: 1) в ходе опытно-экспериментальной работы; 2) выступлениях на научно-практических конференциях, посвященных проблемам обучения и воспитания (Конгресс Международного научно-промышленного форума «Великие реки 2013», Нижний Новгород, 2013; Международная научно-практическая конференция «Развитие креативности в условиях адаптивной образовательной среды», Москва, 2014; Круглый стол «Проблемы и перспективы художественного образования в контексте современной культуры», Москва, 2014; I Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и

техники», Белгород, 2015; Всероссийская конференция «Социокультурный портрет современного ребенка в контексте непрерывного образования: Юсовские чтения», Москва, 2015; I Международная научно-практическая конференция «Интеграция в образовании», Москва, 2016; Круглый стол «Духовно-нравственное развитие личности средствами народной культуры», Гжель, 2016; Общероссийская конференция «Актуальные проблемы преподавания искусства в общеобразовательных организациях РФ», Москва, 2016; Круглый стол «Экология культуры и художественное образование», Гжель, 2017); 3) в публикациях статей по теме исследования в научных изданиях; 4) на заседаниях лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО».

Положения, выносимые на защиту:

1. Актуальность развития визуальной культуры определяется следующими факторами: 1) Визуальная культура представляет собой важную часть общей культуры современного человека, которая обуславливает адекватное восприятие зрительных образов, она выражается в способности наблюдать, замечать, сравнивать, интерпретировать визуальные образы, давать им эстетическую оценку; 2) Визуальная культура включает практику определения и расшифровки визуальных кодов, построение траектории поиска информации и визуальной коммуникации; 3) Опора на визуальные образы при междисциплинарном подходе к освоению литературы обеспечивает продуктивность учебного процесса за счет использования взаимного дополнения вербальной информации и визуального образа; обогащает эмоциональный опыт обучающихся, позволяя изучать произведение любого вида искусства как часть культурного контекста эпохи.

2. Разработанная модель развития визуальной культуры современных обучающихся на основе интеграции искусств опирается на принципы: 1) интерактивности и творческого взаимодействия; 2) междисциплинарной интеграции; 3) интерпретации; 4) опоры на эмоциональный опыт обучающихся.

3. Дидактическое обеспечение реализации данной модели включает комплексную междисциплинарную педагогическую технологию, направленную на тренинг развития визуальной культуры путем: а) создания психолого-педагогических ситуаций перевода литературного образа в изобразительный и наоборот; б) выполнения рисуночных тестов и ассоциативных композиций; в) выявления культурных кодов и символов, с помощью которых автор раскрывает сущностный смысл содержания произведения.

4. Эффективность реализации модели определяется критериями развития визуальной культуры обучающихся: а) навык интерпретации образов героев, их

размышлений и поступков; б) умение наблюдать, обобщать, сравнивать, искать аналогии, вставать на позицию автора; в) способность к зрительным ассоциациям в жизни и в искусстве; г) опыт расшифровки символических кодов искусства.

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении раскрывается актуальность исследования, определены основные понятийные категории научного аппарата: цель, теоретическая и практическая значимость исследования, пути ее апробации; формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические основы развития визуальной культуры обучающихся на занятиях литературой и изобразительным искусством» проведен анализ подходов к исследованию визуальной культуры, рассмотрены особенности современной культуры с приоритетом визуального способа передачи информации, существенно меняющего привычное восприятие мира.

Визуальность становится основным принципом эстетики XXI в., меняется психология восприятия, а перед образованием встает проблема смены культурно-образовательных приоритетов в сторону развития визуальной культуры растущего человека. Визуальная культура определяет адекватное визуальное восприятие, которое формируется вследствие сложного взаимодействия визуального образа с существующим в опыте человека комплексом знаний, представлений, мотивов, ценностных ориентаций. Термин «визуальная культура», введенный в обращение С. Альперс, стал ключевым для разработки данного явления. Ею установлено, что живопись может представлять как часть широкого культурного контекста, а образ, составляя оппозицию тексту, является центральным элементом формирования представления о мире. Противопоставляя визуальную практику вербальной, мы воспользовались принципом взаимодополнения (И.Э. Кашекова), основывающимся на противопоставлении бинарных пар, которые уже самим фактом своей оппозиционности дополняют друг друга. В образовании можно говорить о продуктивности использования взаимного дополнения вербальной информации и визуального образа в учебном процессе. «Видение» лежит и в основе семиотики. Новая междисциплинарная наука – визуальная семиотика – использует методы и достижения гуманитарных дисциплин: философии, культурологии, социологии, искусствознания, эстетики,

этики, истории, лингвистики, этнографии и др. Семиотика объясняет полисемичность образа, т.е. невозможность однозначной интерпретации визуальных знаков. Здесь важны контекстные значения: исторический, этнический, стилевой, социальный и др. Взаимодополнение вербального и визуального поможет уточнить, конкретизировать контекстные значения.

Исследование исходных положений визуальной культуры, обусловившей «иконический поворот» (Х.-У. Гумбрехт, Ж. Диди-Юберман, Ж.-Л. Марьон, Х. Белтинг, У.Дж.Т. Митчелл, Дж. Элкинс, М. Джей и др.) в XX веке, позволил проанализировать визуальное как особый способ репрезентации знания. Ключевыми вопросами становятся проблемы восприятия, опыта, воображения, креативности. Визуализация является специфическим способом воспроизведения некогда пережитого опыта с потенциально допустимыми изменениями представляемой информации в результате произошедших со временем трансформаций в мышлении, восприятии, памяти и др.

Соединение окружающего мира и внутренней сущности человека происходит посредством символизации. Поскольку «знаковые системы» пользуются в основном изобразительными кодами, процесс символизации всегда был близок к визуальности и «визуальная реальность должна быть осмыслена как культурный конструкт, подлежащий... «чтению» и интерпретации в той же мере, в какой этим процедурам поддается литературный текст» (Н.Н. Благолев).

С точки зрения М. Диковицкой, У.Дж.Т. Митчелл визуальные искусства наиболее активно формируют процесс культурного развития человека. Аккумулируя общую и художественно-эстетическую культуру, визуальная культура выражается в способности восприятия визуальных образов, навыке их анализа и интерпретации, оценки и соотнесения друг с другом. Б.Г. Ананьев указывал, что в психическом развитии человека имеют место две тенденции: «перевод всех образов любой модальности на зрительные схемы (тенденция визуализации чувственного опыта) и развитие обозначающей функции речи». Особое значение в этом контексте приобретают два учебных предмета – литература и изобразительное искусство, которые позволяют учащимся приобщиться к культуре слова и культуре изображения. Интеграция литературы и изобразительного искусства не только поможет в формировании визуальной культуры школьника как части его общей культуры, но послужит арт-профилактикой перегрузок, депрессий, нервных срывов. Одной из главных

причин, истощающих нейропсихическую напряженность школьников, является разрыв между структурой чувственного мира и абстрактно-символической системой его кодирования (В.Ф. Базарный).

Привлечение художественного образа для осмысления образа литературного дает учебному процессу новый импульс. Визуальная культура невозможна без обретения визуальной грамотности, которая рождается в процессе освоения образов визуальных искусств и облегчает интериоризацию образов искусства во внутренний мир подростка (Л.С. Выготский). Образные языки литературы и изобразительного искусства помогают учащимся эмоционально и целостно воспринимать окружающий мир, давать оценку происходящим событиям, формируют ассоциативное мышление и быстроту реакции в зависимости от целеполагания.

Визуальная культура – это часть общей культуры человека, включающая широкий спектр характеристик от умения вдумчиво наблюдать, замечать, сравнивать, давать эстетическую оценку до способности определять и расшифровывать свойственные культуре визуальные коды, вычленять из потока разнообразных сообщений необходимую информацию, находить яркие ассоциации, видеть метафоры в визуальных образах.

Исследуя идею синтеза в системе литературного образования, Т.А. Наумова считает актуальным в современной культуре востребованность гуманитарных знаний. Особенно важно воссоединение искусств и других форм мирозерцания – религии, философии, т.к. они помогают понять целостность мира. Доказывается значимость синкретизма в литературном развитии школьников, актуальная в условиях «полифоничности» современной культуры (М.М. Бахтин). Синтез литературы и изобразительного искусства, создает ситуацию «слияния художественных энергий» в образовательном пространстве урока. Это важно, т.к. именно в сфере искусства учащиеся могут получить полноценный эмоциональный опыт восприятия мира и художественного творчества.

В главе исследовались психолого-педагогические условия развития визуальной культуры средствами литературы и изобразительного искусства. Синтез и интеграция искусств в учебном процессе, по мнению многих современных исследователей, повысит эффективность учебного процесса и сформирует общую культуру школьника (И.Э. Кашекова, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.).

Непременным условием развития визуальной культуры школьника является творческая образовательная среда урока. Создать такую среду можно с помощью методов искусства: художественного уподобления; идентификации; неотчужденного, эмоционального вникания; преобразования негативных эмоциональных порывов в «умные эмоции»; поэтапных открытий, интуитивного прогноза; единства восприятия и творческой деятельности; сравнения и широких ассоциаций; эстетического оценивания; театральной драматургии; плотной упаковки информации; резонанса, обобщения и переноса информации; опоры на культурный опыт прошлого и личный опыт ребенка; свободы осознанного выбора (В.М. Букатов, Л.С. Выготский, А.П. Ершова, И.Э. Кашекова, Е.П. Кабкова, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский).

Критериями визуальной культуры личности являются способности: наблюдать, сравнивать, быстро реагировать и осознанно выбирать нужное из потока визуальной информации, давать эстетическую оценку зрительным образам, выстраивать и интерпретировать ассоциативные образы. В главе обосновываются все критерии как активные деятельностные процессы.

В полноценном восприятии художественного образа в произведениях любого искусства важно как эмоционально-образное, так и логическое мышление, которые дают возможность почувствовать на интуитивном уровне и рационально осознать содержание, особенности развития сюжета, помогают раскрыть образы и характеры персонажей.

В главе исследуются специфика и методы работы учителя по развитию визуальной культуры школьника средствами интеграции литературы и изобразительного искусства. Специфика развития визуальной культуры опирается на действия: 1) актуализация визуальных образов при чтении литературного произведения; 2) поиск и просмотр всевозможных изобразительных материалов (иллюстраций, произведений живописи и скульптуры, фотографий сцен из спектаклей и эскизов костюмов и др.) по теме; 3) комбинаторная деятельность; 4) построение конструкторов, возникающих при интерпретации образов героев (словесное, графическое); 5) выстраивание индуктивного умозаключения; 6) тренинги по переводу литературных образов в визуальные (и наоборот); подбор к фрагменту литературного произведения сходных по эмоциональному звучанию произведений изобразительного искусства (и наоборот); 7) художественная

деятельность, направленная на создание визуальных образов литературных персонажей и событий с ними происходящих.

Каждое из этих действий может рассматриваться как педагогический метод, так как формально отвечает всем характеристикам методов: 1) способы достижения цели; 2) наличие логической структуры, которая может быть индуктивной, дедуктивной или индуктивно-дедуктивной (И.Я. Лернер); 3) логика построения метода обучения определяется структурой содержания учебного материала и учебной деятельности учащихся.

Таким образом, обосновываются методы работы учителя и учащихся с произведениями литературы и изобразительного искусства: метод актуализации визуальных образов; метод поиска и просмотра всевозможных изобразительных материалов по теме; метод комбинаторной деятельности; метод конструкторов и индуктивного умозаключения; метод креативного тренинга по переводу литературных образов в визуальные и анализа художественного образа; метод визуализации образа персонажа в художественно-творческой деятельности.

Способность к *актуализации визуальных образов* является важным аспектом визуальной культуры. Визуализация литературных образов представляет замечательный материал для развития зрительной памяти и воображения. Человек стремится к актуализации врожденных потенциальных возможностей (К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс), собственного жизненного и эмоционального опыта (Дж. Дьюи, Л.С. Выготский), который предоставляет материал для визуализации. Способ актуализации потенциальных возможностей зависит от потребностей человека, его самоощущения и самооценки. Метод актуализации визуальных образов при чтении литературного произведения сообразен детскому возрасту и входит в арсенал потенциальных возможностей ребенка с раннего возраста, но без соответствующего развития он со временем становится беднее.

Среди приоритетных в детском возрасте качеств – способность к творчеству и образное мышление. Они свойственны каждому ребенку, но не находя поддержки, обычно утрачиваются с возрастом. Для сохранения способности к творчеству и развития образного мышления полезно ориентировать детей на самостоятельное добывание знаний в процессе *поисковой деятельности и просмотра всевозможных изобразительных материалов* по разрабатываемым темам. «Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости

от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии» (Л.С. Выготский). Если учитель на уроке способствует введению ученика в пространство поисковой и комбинаторной деятельности, обогащая жизненный и эмоциональный опыт подростка, он развивает способность к творчеству. *Построение конструкторов, возникающих при интерпретации образов героев (словесное, графическое)* является действенным методом развития визуальной культуры в процессе изучения художественных произведений. Конструирование мира на принципах сравнения–сопоставления и создает конструкторы, которые упорядочивают наше представление о мире. Реальное содержание конструкторов и конструкторных систем раскрывает содержание личности: людям, жившим в разные эпохи, в различных внешних условиях свойственны разные конструкторы. Пользуясь методом конструкторов, мы можем идти в исследовании образа героя, описании его внешности, характера, поступков от общих характеристик эпохи, времени, культуры народа к более частным, личностным аспектам. Подобный тренинг, предложенный учащимся для выполнения от лица того или иного литературного персонажа, увлекателен с исследовательской точки зрения, повышает интерес к детальному знакомству с литературным произведением и вызывает эмоциональный отклик. Использование метода конструктора при анализе образов литературных персонажей поможет учащимся выявить их качества, сравнить и сопоставить характеры, понять причины тех или иных поступков. Метод конструктора упорядочивает представление о мире, помогает развитию художественно-изобразительного стиля речи, т.к. подразумевает контекстный поиск или «перевод» слова-понятия в слово-образ.

Метод креативного тренинга по переводу литературных образов в визуальные и анализа художественного образа основывается на традиционных методах: словесных; поисковых; работе с книгой, электронными носителями; на ассоциациях, возникающих при переводе литературных образов в визуальные.

Метод ассоциаций и перевода литературных образов в визуальные включает: 1) знакомство с текстом литературного произведения, описывающим персонажей, их поступки, размышления и связанные с ними события; мысленное представление образа персонажа; 2) подбор визуального ряда, соответствующего восприятию; 3) устное или письменное обоснование своего выбора.

Ассоциации, которые рождаются при знакомстве с описаниями природы,

предметов, характеров героев, способствуют активизации творческого воображения, фантазии. С.Л. Рубинштейн писал, что воображение представляет собой процесс, протекающий в образах. Метод ассоциаций эффективен в ситуации с недостатком информации и корреляции внешней, поступающей информации с внутренней, имеющейся в опыте субъекта (Е.П. Кабкова). Он основан на подсознательном воспоминании в свое время пережитого и прочувствованного образа. Сравнение визуального образа героя с образами, представленными в иллюстрациях разных художников, помогают шире взглянуть на характер персонажа, увидеть в нем что-то новое, возможно ранее не замеченное. Формируются предпосылки понимания искусства не как копирования действительности, а как выражения своего отношения к миру. В таком контексте спектр освоения различных выразительных средств и образных систем будет расширяться (С.И. Гессен, А.И. Красило, Н.М. Сокольникова и др.).

Метод креативного тренинга включает выполнение упражнений, тестов, составление таблиц и моделей. Характер и методика упражнений зависит от особенностей предметов искусства, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся. Графические учебно-творческие упражнения активизируют умственную и практическую работу, являются механизмами развития пространственного мышления. Они включают: составление схем, пиктограмм, графиков, создание иллюстраций, альбомов, презентаций, выполнение набросков и зарисовок.

Метод визуализации образа персонажа в художественно-творческой деятельности используется после тщательного знакомства с образом героя. Учащиеся создают свой художественный образ персонажа. Метод включает работу с энциклопедиями, справочниками по истории костюма, архитектуры.

Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа по развитию визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств» представлен процесс разработки педагогической модели формирования условий развития визуальной культуры учащихся на основе интеграции литературы и изобразительного искусства и результаты ее апробации в опытно-экспериментальной работе.

Педагогическая модель формирования условий развития визуальной культуры учащихся учитывает закономерности процесса развития визуальной культуры, протекающего в реальных условиях современного образования:

творческий потенциал учителей, направленность на совместные действия; использование общих выразительных средств разных искусств для предоставления знания, акцентирование визуального образа; интегративность и эмоциональность содержания, форм и методов, средовых воздействий; личностный интерес, креативность учащихся, способность к наблюдению, сравнению, обобщению; стремление к целостности и интегративности представления образа; введение методов искусства.

На основе закономерностей определены *принципы* организации учебно-воспитательного процесса: интерактивность, междисциплинарная интеграция, интерпретация, опора на эмоциональный опыт.

Принцип интерактивности раскрывает характер и степень взаимодействия в образовательном процессе и обеспечивает информационный обмен между элементами системы учебного процесса: учителями, учениками, уроками, учебными предметами, разными видами искусств. Интерактивность увеличивает интеллектуальные и эмоциональные возможности образовательного процесса, стимулирует самостоятельность, активность, адекватное реагирование на информацию, участие в процессе взаимодействия.

Принцип междисциплинарной интеграции, сегодня рассматривается как методологическая основа образовательного процесса (А.Я. Данилюк, И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова, Л.А. Шестакова). Междисциплинарная интеграция обеспечивает согласованность учебных дисциплин, позволяет объединить учебный материал в обусловленном семантическом пространстве, способствует накоплению метазнания учащимися, является стимулом к их саморазвитию.

Принцип интерпретации и конструкта обуславливает осмысленное знакомство с произведениями литературы и изобразительного искусства, при котором возникают различные переживания, которые обогащают эмоциональный опыт человека и вызывают определенные умозаключения. Конструкты создают со временем конструктивные системы в психологическом пространстве человека, они влияют на восприятие человека, на его мысли и поведение. Знание учителем и использование конструктов, свойственных его ученикам (в силу их возраста, актуальной молодежной моды, социального статуса семей, места жительства и т.д.), поможет правильно и эффективно организовать учебный процесс на уроке.

Опора на эмоциональный опыт. Осмысление эмоций представляет

способность соотнести их с определенным явлением, которое вызвало или вызывает эти эмоции (С.Л. Рубинштейн). Воссоздание человеком своих эмоций возможно на двух уровнях сознания (Я. Рейковский): 1 уровень – непосредственное восприятие; 2 уровень – осознание эмоций при обобщении опыта непосредственного восприятия, обогащение эмоционального опыта.

А.Ю. Бергфельд рассматривает эмоциональный опыт как теоретический конструкт. Анализируя его содержание, она фиксирует внимание на том, что эмоциональный опыт можно рассматривать как определенную сферу интеллекта.

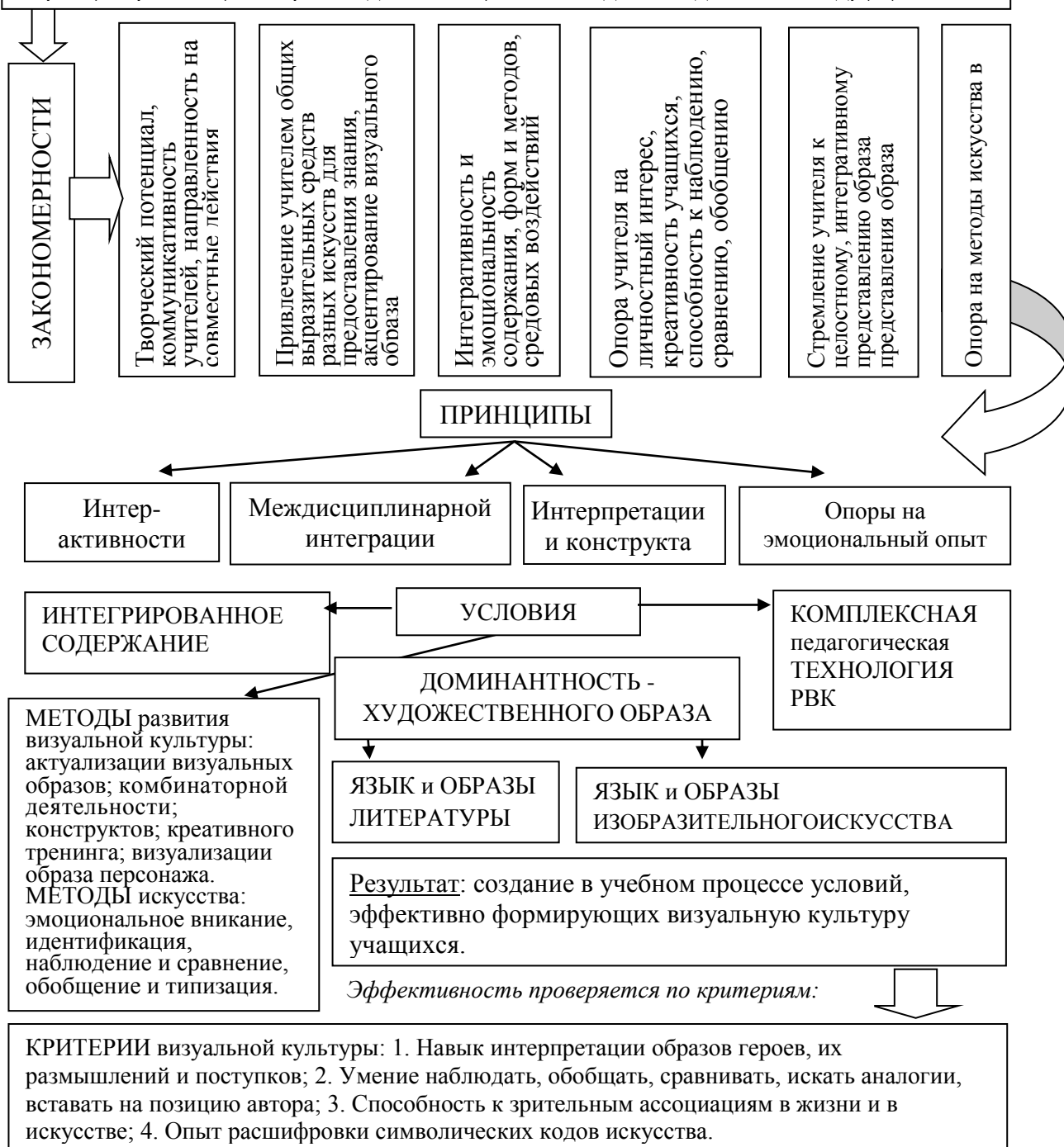
Модель формирования условий развития визуальной культуры включает: интегрированное содержание образования; доминантность художественного образа и творческой интерпретации; применение методов искусства и специальных методов формирования визуальной культуры; реализацию комплексной педагогической технологии развития визуальной культуры учащихся. Интеграция образов литературы и образов изобразительного искусства помогает визуализировать образы, сделать их более близкими и понятными. Несмотря на отличия, которые существуют между образами словесными, пластическими, архитектурными, музыкальными, в их характеристиках есть общее, обусловленное общими средствами художественной выразительности: композицией, ритмом, фактурой, статикой-динамикой, симметрией-асимметрией. Модель формирования условий развития визуальной культуры школьника средствами интеграции литературы и изобразительного искусства соответствует структуре педагогического процесса, включает связанные между собой компоненты, входящие в педагогическую систему (табл. 1), это цель и задачи; содержание; организация и управление им; методы осуществления; результаты, ресурсы. Одним из механизмов является включение учащихся в активные формы восприятия, сравнения, интерпретации, оценки образов литературы и изобразительного искусства, а также художественной деятельности.

В процессе развития визуальной культуры школьника важным является взаимодействие учителей литературы и изобразительного искусства между собой и с учащимися. На это взаимодействие направлена разработанная нами комплексная педагогическая технология, структура которой состоит из трех блоков, включающих разнообразные задания, упражнения, тренинги. В блоке «Слово-изображение-образ» применяются три вида заданий: 1) выполнение тестов в рамках синтетического метода; 2) выполнение ассоциативных композиций; 3) составление конструктов.

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

Цель: формирование учителем педагогических условий для развития визуальной культуры школьников как составляющей их общей культуры

Задачи: использование педагогического потенциала интеграции искусств; активизация деятельностного подхода к процессу познания в творческой среде урока, создание ситуации эмоционального вникания, удивления, открытия; разнообразие предлагаемого для освоения визуального материала; проведение системы тренингов по развитию ВК и способности переводить суть художественного образа, выраженную в произведении искусства из одной модальности в другую.

Синтетический метод, разработанный М.Е. Велтистовым, направлен «на активизацию динамических процессов в развитии воображения обучающихся и создание благоприятной для развития творческого потенциала среды». Синтетический метод имеет комбинаторный характер. Выполняются рисуночные тесты: тест «Широкие ассоциации» П. Торренса, «Мышление образами» М.Е. Велтистова, психометрический тест С. Деллингер. Второй вид заданий основан на выполнении ассоциативных композиций. Он заключается в создании изобразительного образа-метафоры, символизирующего понятие. Третий вид задания – создание конструкторов героев произведения. Задания второго блока направлены на исследование взаимоотношений словесного и изобразительного образов: 1) написать эссе на тему: «Художник-иллюстратор, раскрывший для меня писателя» или «Как я открыл для себя художника-иллюстратора»; 2) продолжить сюжет в словесной и художественно-графической форме. Третий блок включает разнообразные тренинги («Визуальный анализ», «Бумеранг», «Образы-символы в литературе и в изобразительном искусстве» и др.). В тренингах создаются педагогические ситуации, требующие выполнения творческо-поисковых заданий. В технологии применяются педагогические ситуации с сюжетными переключками, стилевым единством разных видов искусства, единством и трансформацией жанров, имитацией художественных приемов и др. При чтении художественного текста указанные ситуации стимулируют возникновение в воображении у ребенка «образа-картинки».

В главе приведено описание проверки эффективности работы модели, обобщение и интерпретация результатов эксперимента, представлены результаты диагностики. Экспериментальная работа проходила в двух направлениях. Первое связано с виртуальным анализом уроков литературы, посвященных творчеству Ф.И. Тютчева, выставленными педагогическими журналами и объединениями в Интернете, как образцовые. Второе направление – экспериментальная работа в школах Москвы и Набережных Челнов, а также на курсах повышения квалификации учителей литературы и изобразительного искусства.

Виртуальный анализ уроков литературы позволил проанализировать 120 уроков в 5-10 классах, проведенных учителями различных регионов России. Среди них: Москва, Братск, Самарская и Новосибирская области, Ямальский автономный округ и др. Использовалась информация с сайтов: «Открытый урок. Первое сентября», «Центр дистанционного творчества «Индиго», «Инфоурок»,

«Видеоуроки», «Копилка уроков»; электронного журнала «Сезоны года» и др.

В главе приводятся обобщенные данные на примере 20 уроков литературы по творчеству Ф.И. Тютчева в 5-10 классах. Рассмотрены параметры: опора на художественный образ; словарная работа; обращение к метафоре, эпитету; включение в урок произведений музыки и живописи; постановка целей творческого развития, эстетического воспитания, развития эмоциональной сферы и визуальной культуры (табл. 2).

В рассмотренных примерах учителя только в 25% уроков, пусть не целенаправленно, но все-таки развивали визуальную культуру своих учеников.

Таблица 2

Междисциплинарный подход к уроку литературы и опоры на художественные образы разных видов искусства (%)

Опора на художественный образ	Словарная работа, обращение к метафоре, эпитету	Включение в урок музыки	Включение в урок произв. живописи	Цели творческого развития, эстетического воспитания
30	45	65	40	15

Вторая часть эксперимента касалась реализации нашей модели в школах Москвы и Набережных Челнов, а также на курсах повышения квалификации учителей литературы и изобразительного искусства. В главе раскрываются три стадии эксперимента. В итоге экспериментальной работы по реализации модели развития визуальной культуры проведена диагностика, показавшая положительную динамику и подтвердившая эффективность модели. Результаты заключительной диагностики показаны в таблицах 3, 4 и на рисунке.

Таблица 3

Степень отношения к литературе и к чтению в процессе эксперимента (%)

Отношение к чтению		Отношение к литературе по школьной программе		Отношение к традиционной книге		Степень мотивации
Начало эксперимента	Конец эксперимента	Начало эксперимента	Конец эксперимента	Начало эксперимента	Конец эксперимента	
—	—	—	—	—	80	Высокая (выше 75 %)
—	60	—	45	—	—	Средняя (51-75 %)
36	—	—	—	—	—	Ниже средн. (26-50 %)
—	—	14,4	—	16	—	Низкая (до 25 %)

Результаты развития визуальной культуры у учащихся основной школы на уроках литературы и изобразительного искусства (%)

Контрольные классы						Экспериментальные классы					
Положительный результат						Положительный результат					
Способность наблюдать и сравнивать	Способность к эмоциональной реакции и восприятию	Способность интерпретировать	Способность оценивать зрительные образы с эстетической позиции	Способность выстраивать ассоциации	Способность к осознанному выбору главного в потоке Информации	Способность наблюдать и сравнивать	Способность к эмоциональной реакции и восприятию	Способность интерпретировать	Способность оценивать зрительные образы с эстетической позиции	Способность выстраивать ассоциации	Способность к осознанному выбору главного в потоке информации
50	60	15	35	30	40	90	80	60	80	75	70

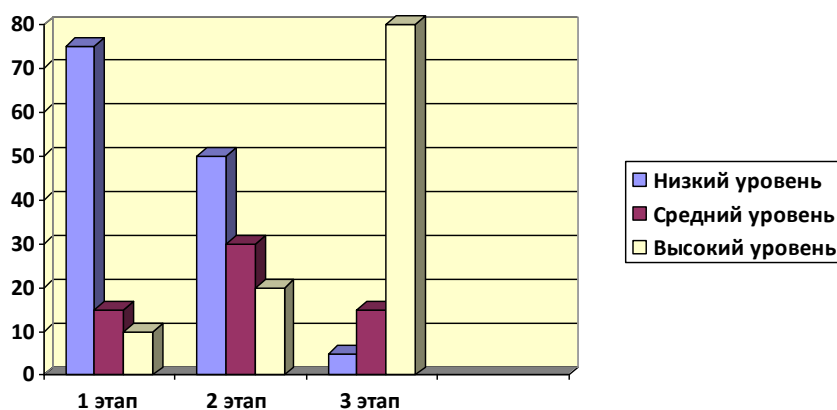

Рис. 1. Динамика развития визуальной культуры учащихся основной школы до и после апробации педагогической модели

Из рисунка видно, что уровень визуальной культуры учащихся экспериментальных классов основной школы в процессе реализации модели существенно повысился.

Перспективы работы. Проведенное исследование имеет теоретико-экспериментальный и прогностический характер и дает возможность решить одну из актуальных задач воспитания – развитие визуальной культуры обучающихся как части их общей культуры. Оно может служить базой для последующего изучения и разработки новых подходов, технологий и методов развития визуальной культуры обучающихся средствами интеграции искусств.

В Заключении подводятся итоги исследования, обобщаются результаты и делаются выводы:

1. Педагогическая модель развития визуальной культуры обучающихся на основе интеграции литературы и изобразительного искусства – многоуровневая система, реализующаяся на принципах интерактивности, междисциплинарной интеграции, интерпретации, опоры на эмоциональный опыт. Модель включает педагогические условия развития визуальной культуры учащихся: интегрированное содержание образования, с доминантным значением художественного образа, воплощаемого языком и образами литературы и изобразительного искусства; методы развития визуальной культуры и методы искусства; комплексную педагогическую технологию развития визуальной культуры, мотивирующую художественно-творческую деятельность, в процессе которой развивается визуальная культура человека как часть его общей культуры.

2. Закономерности развития визуальной культуры в процессе освоения литературы и изобразительного искусства: творческий потенциал, коммуникативность учителей, их направленность на совместные действия; использование общих выразительных средств разных искусств для представления знания, акцентирование визуального образа; интегративность и эмоциональность содержания, форм и методов, средовых воздействий; личностный интерес, креативность учащихся, способность к наблюдению, сравнению, обобщению; стремление к целостности и интегративности представления образа; введение методов искусства в учебный процесс.

3. Критерии развитости визуальной культуры как части общей культуры человека представляют способности: наблюдать, обобщать, сравнивать, искать аналогии, ассоциации, быстро реагировать и осознанно выбирать актуальное из потока визуальной информации, расшифровывать символические коды, давать эстетическую оценку зрительным образам, интерпретировать образы героев произведений искусства, их размышлений и поступков.

4. Структура и содержание комплексной педагогической технологии развития визуальной культуры учащихся состоит из трех блоков: 1) технология «Слово-изображение-образ» (используются методики и задания на развитие ассоциативного и образного мышления); 2) технология «Образ словесный и образ изобразительный» (литературные опыты: написание эссе «Художник-иллюстратор, открывший для меня писателя» и продолжение заданного сюжета в

литературной и изобразительной форме); 3) система тренингов («Визуальный анализ», «Бумеранг», «Образы-символы в литературе и в живописи»).

По содержанию исследования опубликовано 10 работ, в том числе в изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ:

1. Кононова, Е.А. Приобщение к культуре слова и культуре изображения в процессе освоения литературных и художественных образов искусства [Электронный ресурс] / Е.А. Кононова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. – № 4. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kononova.pdf – 0,5 п.л. – ИФ–0,197.

2. Кононова, Е.А. Визуальная культура в современном мире [Текст] / М.А. Лазарев, Е.А. Кононова // Инициативы XXI века. – 2014. – № 3. — С. 102-103. – 0,3 п.л. – ИФ–0,262.

3. Кононова, Е.А. Определение критериев визуальной культуры личности [Электронный ресурс] / Е.А. Кононова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kononova_14-20.pdf – 0,5 п.л. – ИФ–0,197.

4. Кононова, Е.А. Педагогическая модель развития визуальной культуры школьников на уроках литературы и изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Е.А. Кононова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2017. – № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/kononova_29-37_2.pdf– 0,5 п.л. – ИФ–0,197.

5. Кононова, Е.А. Образы водных стихий в литературе и в книжной графике России [Текст] / Е.А. Кононова // Великие реки'2013: 15-й международный научно-промышленный форум. В 3 т. Т. 3. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – С. 204–206. – 0,3 п.л.

6. Кононова, Е.А. Формирование визуальной культуры подростков в процессе интеграции [Текст] / Е.А. Кононова // Художественное образование в пространстве современной культуры: сб. науч. трудов по материалам

II Международной научно-практич. конференции (26 сентября – 02 октября 2014 г.), г. Бойнице, Словакия / Под ред. И.Э. Кашековой, О.И. Радомской. – М.: ИХО РАО; ИКО РАО, 2014 – С. 161–167. – 0,4 п.л.

7. Кононова, Е.А. Анализ подходов к преподаванию литературы в современном отечественном образовании [Текст] / О.В. Стукалова, Е.А. Кононова // Инновационные тенденции интеграции и гуманитарного образования: материалы Всероссийской конференции «Интеграция как условие гуманитаризации современного образования: Юсовские чтения» / Науч. ред. Е.П. Олесина, ред.-сост. О.И. Радомская / Под общей ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ ИХОиК РАО, 2015 – С.144–149. – 0,4 п.л.

8. Кононова, Е.А. Психолого-педагогические условия развития визуальной культуры средствами литературы и изобразительного искусства [Текст] / Е.А. Кононова // Современные тенденции развития науки и технологий: сб. науч. трудов по материалам II Международной научно-практич. конференции (31 мая 2015 г.) в 7 ч. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород: ИП Ткачева Е.П., 2015. – Ч. V. – С. 61–65. – 0,3 п.л.

9. Кононова, Е.А. Развитие визуальной культуры современных подростков в системе общего образования [Текст] / Е.А. Кононова // Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации: сб. науч. трудов международной научно-практич. конференции «Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации» / Сост. Н.В. Курбатова, Е.П. Быкова. – М.: Изд-во Академия Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2015. – С. 171–178. – 0,4 п.л.

10. Кононова, Е.А. Система педагогических ситуаций и творческо-поисковых заданий в педагогической технологии тренинга развития визуальной культуры учащихся / Е.А. Кононова // Технологии и инновации в практике работы общеобразовательной школы: Сб. науч. трудов. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – С. 218–228. – 0,5 п.л.