

А.С. Проконова, аспирант, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск (Россия)

Ключевые слова: визуальная культура; культура личности; эстетическая культура; визуальное мышление; изобразительное искусство; педагогическая культура; профессиональное обучение.

Аннотация: В статье представлены подходы к трактовке понятия «визуальная культура педагогов-художников» (культурологический, психологический и педагогический). Это профессиональное качество, необходимое специалисту изобразительного искусства в современных условиях. В статье сопоставлена эстетическая культура с визуальной культурой будущих учителей изобразительного искусства.

Потребность в повышении профессиональной культуры будущего учителя ИЗО обусловлена возрастающими требованиями к уровню общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов в условиях гуманизации высшего профессионального образования. Речь идёт о повышении профессиональной и личностной культуры будущего специалиста. Важнейшим составляющим культуры педагога-художника является его эстетическое развитие, которому уделяется большое внимание в процессе изучения специальных теоретических и практических дисциплин в вузе. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта будущий выпускник, получивший квалификацию учителя ИЗО, должен ориентироваться в мире художественных ценностей, знать историю европейского и отечественного искусства, разбираться в специфике различных видов изобразительного искусства. Выпускник вуза должен иметь художественный вкус, развитые способности к эстетическому восприятию и переживанию произведений искусства, осознавать культурную значимость своей профессии.

В работе на основе изучения научной литературы о таких феноменах, как «культура личности», «эстетическая культура личности» и «культура визуального восприятия», а также рассмотрения современных требований к специалисту изобразительного искусства, проанализировано понятие – «визуальная культура педагогов-художников» с точки зрения различных подходов, применительно к процессу профессионального обучения. Отметим, что в последнее время произошли большие изменения в системе подготовки будущих специалистов ИЗО. В частности, новые учебные планы, будущих учителей изобразительного искусства, включают в себя дисциплины, основанные на цифровых технологиях («Компьютерная графика», «Компьютерный дизайн»). Во время работы с Интернетом студенты могут столкнуться с визуальной информацией, искажающей представления о мировых художественных ценностях. Современная общеобразовательная школа остро нуждается в специалисте с развитой визуальной культурой, который умеет не только анализировать искусство, но ориентироваться в современной визуальной среде.

Ключевым для изучаемого нами компонента является понятие «культура личности» (от латинского «cultura» – «возделывание», «обработка»). Отсюда общее определение культуры как способа существования человека в природе (при одновременном «возделывании» самого человека), а также противопоставление естественной и искусственной среды человеческой деятельности, «мира возделанных личностей» [1, с. 272].

Поскольку деятельность человека постоянно усложняется, модифицируется, также дифференцируется, развивается, уточняется и понятие «культура». Постоянно появляются различные её виды и формы. Одним из наиболее важных для нас специализированных видов культуры личности является *эстетическая культура*. Эстетическое развитие оказывает большое влияние на становление будущего педагога-художника и предполагает умение воспринимать и анализировать прекрасное в различных видах искусства и с помощью разных каналов восприятия – визуального, аудиального, тактильного и т.д. *Эстетическая культура* личности будущего педагога-художника характеризуется в специальных словарях «причастностью к искусству, овладением сложившейся системой эстетических отношений и ценностей, заложенных в мировом художественном наследии» [2, с. 170]. То есть, её ядром является искусство как деятельность, объективирующая эстетические ценности. Овладевая сложившейся системой эстетических отношений и ценностей в вузе, будущий учитель ИЗО становится субъектом эстетической культуры. Эстетическая культура будущих педагогов-художников исследовалась многими учёными. В области художественно-педагогических исследований и эстетического воспитания разные её аспекты анализировали Н.Н. Анисимов, Г.В. Беда, В.С. Кузин, Б.Т. Лихачёв, Н.Н. Ростовцев и др. Современные исследователи в своих работах общаясь к характеристике эстетической культуры с позиции профессионального образования отмечают, что *эстетическая культура* будущего учителя изобразительного искусства «качественное, системное, динамическое образование личности, характеризующееся определённым уровнем её эстетического развития, осознанием способов достижения этого уровня, ведущего к духовно-нравственному совершенствованию и творческой самореализации в профессионально-педагогической деятельности» [3, с. 8]. То есть, уровень эстетической культуры педагога определяется степенью развития культурных и духовных ценностей личности будущего специалиста. Учитель ИЗО, обладающий развитой эстетической культурой способен видеть ценностное содержание в искусстве: классическом и современном, уметь развить у своих учеников эстетический вкус и чувство прекрасного.

Главная задача данной работы – дать характеристику важной составляющей профессиональной культуры будущих педагогов-художников – *визуальной культуры*. Накопленный научно-педагогический потенциал исследований в области процессов визуального восприятия представляет значительный интерес для современ-

ной практики профессионального обучения будущих учителей ИЗО. Социокультурная среда жизнедеятельности человека конца XX и начала XXI века является преимущественно визуально ориентированной. В основе современного представления о мире, где зрение играет решающую роль, лежат визуальные образы, репрезентирующие реальность. В современном обществе «большая часть жизнедеятельности человека проходит в визуально ориентированной среде, в восприятии созданных обществом и культурой образов и их фона» [4, с. 27]. В настоящее время происходят значительные изменения в современном социуме, связанные с развитием тенденций общества массового потребления. Это ведёт к формированию человека с новым складом мышления, с искажёнными представлениями о культурных ценностях и общественных идеалах. В молодёжной среде растёт количество субкультур, имеющих выраженный деструктивный характер. Невозможно отрицать воздействие массовой культуры на развитие будущих педагогов-художников, размывающей их эстетические представления и ориентирующей на сомнительные ценности. Визуальная информация, которую СМИ в колоссальном объёме представляют обществу, часто не имеет эстетического начала. В этих условиях вопрос о развитии *визуальной культуры* будущих специалистов изобразительного искусства стоит особенно остро, тем более что новые учебные планы, составленные с учётом современных общественных потребностей, включают в себя дисциплины, основанные на работе с Интернетом.

Проблема развития *визуальной культуры* будущих учителей изобразительного искусства вызвана противоречиями между:

1) современной массовой культурой, ориентирующей часто на примитивные ценности, и высшей школой, направляющей совокупность педагогических средств, методов и принципов на подготовку высокообразованного, культурно развитого специалиста. Речь идёт о необходимости приоритетного влияния со стороны высшей школы на развитие *визуальной культуры* становящегося специалиста;

2) требованиями, предъявляемыми к будущему учителю ИЗО в нормативных документах, регулирующих учебный процесс в вузах, и степенью готовности будущего специалиста к профессиональному становлению и развитию *визуальной культуры*. Мы обращаем внимание на то обстоятельство, что в ходе процесса обучения будущий педагог-художник не осознаёт в полной мере значимость будущей профессии. Это часто отражается на неудовлетворительных результатах его обучения и, как следствие, неэффективном профессиональном становлении его *визуальной культуры*.

Между тем этот вопрос в теоретическом плане начал исследоваться в середине XX века, после первой Национальной конференции в США, когда Д. Дебс и другие учёные отнесли *визуальную культуру* к числу способностей, которые человек может развить с помощью зрения одновременно с остальными чувствами, и которые необходимы для нормального процесса становления личности [1, с. 557]. Мы не можем ограничиться лишь данной характеристикой, так как обширность проблемы профессионального становления педагогов-художников предполагает рассмотреть сущ-

ность ключевого понятия «*визуальная культура*» с различных подходов.

В специальных словарях по искусству трактовка термина «*визуальная культура*», как профессионального качества личности специалиста, встречается крайне редко. Коллективы авторов подобных словарей под «*визуальной культурой*» понимают современное пространство зрительно воспринимаемых объектов. Тем не менее, в них можно найти характеристику термина «*переход от пассивного зрительного восприятия к особому типу мышления, включающему не только собственно зрительные ощущения, но также двигательные (осознательные) и интеллектуальные компоненты*» [1, с. 569]. То есть, *визуальное мышление* является специфическим процессом профессиональной деятельности будущего специалиста изобразительного искусства. *Визуальное мышление* имеет особое значение в процессе творчества и восприятия произведений искусства, требующих от подготовленного зрителя не только эмоциональной реакции, но и логического понимания, обоснования оценки.

К характеристике понятия *визуальной культуры* обращались исследователи в области культурологии, где процесс развития *визуальной культуры* личности рассматривается, как её «погружение» в сферу искусства и другие, культурно обусловленные явления объективной реальности, её окультуривание. Комплексное изучение человека как творца и носителя культурного пространства, прослеживается в исследованиях зарубежных и отечественных учёных: Р. Арнхейма, Кита Мокси, Мануэля Лима, Стефена Спенсера, Ричарда Хоуэллса, С.М. Даниэля, М.С. Кагана, В.М. Розина, Л. Ванюшкиной, и других. По их мнению, пространство культуры образуется миром предметов, артефактов и процессов, которые созданы не природой, но человеческой деятельностью. Реализация человека в культуре представляет собой многоэтапный процесс, органичной частью которого является индивидуально-личностное самоопределение и развитие.

Визуальная культура личности рассматривается исследователями (Р. Арнхейм, С.М. Даниэль, М.С. Каган, В.М. Розин, Е. Сальникова и др.) в тесной взаимосвязи с искусством, которое включает в себя разнообразные визуальные тексты, выстроенные с помощью знаков, символов и образов. М.С. Каган высказывал мысль о том, что значение искусства как самосознания культуры недооценить сложно, поэтому важным моментом становится исследование искусства в современной культуре как фактора, определяющего реальные и возможные его влияния на современного человека [5, с. 63]. Вследствие этого произведения искусства выступают как средство эстетического, философского, духовно-нравственного развития личности, способной ориентироваться не только в мире искусства, но и в современном окружающем визуальном пространстве.

В исследованиях культуролога и искусствоведа С.М. Даниэля не встречается характеристики понятия «*визуальная культура*», но автор много работал над анализом феномена восприятия, которое называл искусством. Согласно его мнению, «восприятие искусства превращается в искусство восприятия» [6, с. 7]. Не только творцы, но и талантливые зрители делают

историю искусства, в число которых входят критики, искусствоведы, литераторы и др. Однако в исследовании С. Даниэля «Искусство видеть», несмотря на ценность искусствоведческой доминанты его содержания, практически отсутствует описание механизмов развития восприятия, способствующих становлению опытного зрителя. Будущему учителю ИЗО необходимо обладать качествами грамотного зрителя, способного объяснить смысл визуальной информации, заложенной в произведениях искусства, поскольку основной задачей его профессиональной деятельности является обучение и воспитание подрастающего поколения.

К вопросу эволюции визуального восприятия вслед за С. Даниэлем обратился В.М. Розин. Ученый характеризует визуальную культуру как культуру художественного видения, что для нас особенно важно [7, с. 95–96]. Автор выдвигает и обосновывает на историческом материале гипотезу, что видение (художественное и обычное) эволюционирует под влиянием как собственно культурных факторов, так и изменения техники визуализации: художественной стилистики, способов знакового и символического выражения содержания, смены визуальной тематики и т.д. Для нас принципиально, что учёный рассматривает визуальное восприятие и эволюцию художественного видения в разных культурах, так как постижение языка изобразительного искусства является сложным процессом. Будущему педагогу-художнику необходимо понимание языка изобразительного искусства как во временном (историческом), так и в пространственном (национально-региональном) аспектах. Знание разных художественных традиций (исторических и национальных), умение их видеть в материально-художественных объектах, произведениях искусства, является признаком развития визуальной культуры учителя ИЗО. Речь идет не об умении смотреть на произведения искусства на стадии «начинающего зрителя», но о профессиональном умозрительном видении [8, с. 12]. Накопление опыта визуального восприятия произведений искусства требует такой же тщательной поэтапной подготовки, как умение понимать контекст литературного произведения, улавливать его скрытые смыслы. Отметим, что с позиции культурологического подхода *визуальная культура* представляется как многослойное явление. Студенческий контингент современных вузов часто ориентирован на невысокие в художественном отношении явления культуры. Это ставит задачу перед педагогами высшей школы разработки аксиологического подхода к процессу обучения, предполагающего совершенствование культурных и духовных ценностей личности будущего специалиста.

Поскольку развитие *визуальной культуры* имеет тесную взаимосвязь с психофизиологическими процессами, предполагающими наличие качественных преобразований личности специалиста, на наш взгляд необходимо обратиться к психологическому подходу трактовки понятия. Психологические механизмы развития визуальной культуры личности, анализ процессов восприятия, происходящих в сознании человека, во всем их многообразии анализировали Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, В.В. Любимов, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и др. Как отмечается исследователями, интерес к визу-

альному восприятию возник в гештальт теории. В этой школе были поставлены проблемы восприятия видимого мира: «как мы видим вещи такими, какими они являются в действительности, как фигура воспринимается отдельно от фона, что такое поверхность, что такое контур и т.д.» [9, с. 14]. Задачи решались путём проведения практических исследований.

Визуальная культура, согласно мнению ряда учёных-психологов, является элементом психологической культуры человека, но вместе с тем имеет свои общенаучные и психологические основания для рассмотрения ее как отдельного психологического явления. Это существование зрительного анализатора как необходимого условия отражения окружающего мира, специфичность изучаемых визуальных образований психики, их важность в функционировании познавательных процессов и в построении видимой картины мира современного человека.

Наиболее обобщённое представление об анализе зрительной активности помогут сформировать исследования Б.Г. Ананьева. Учёный характеризует её тремя уровнями личностных образований. Во-первых, это уровень нейронных систем и первичных индивидуальных образований, служащих основой системы перцептивной деятельности человека. Сюда включается и весь комплекс сенсорных процессов, который строится на полностью специализированных механизмах, обусловленных морфологией зрительного анализатора. Основу обеспечения целостности и адекватности психических образований автор видит в физиологических механизмах взаимодействия сенсорных систем: конвергенции, интеграции и ассоциирования. Во-вторых, это уровень собственно психологических процессов зрительного восприятия, визуального мышления и системы смысловых образований личности, обеспечивающих переработку информации, поступающей из окружающей человека среды. Общим для всех известных перцептивных действий, как считает ученый, является то, что они есть не что иное, как продукт индивидуального развития и жизненного опыта, в котором существенное место занимают культурные средства. Перцептивные действия не заданы самой организацией анализаторов, их физиологической природой [10, с. 19]. На их базе в процессе накопления опыта поведения строится все более усложняющаяся система перцептивных действий. В-третьих, это уровень, непосредственно связанный с социально-психологическими и средовыми проявлениями культуры восприятия. Данный уровень включает такие образования, которые связаны с процессами социальной перцепции и с закрепленными в культуре способами перцепции [10, с. 19–20]. Б.Г. Ананьев указывает на большое значение зрительного анализатора для освоения человеком окружающего мира, формирования собственной субъективной картины мира.

Р. Арнхейм характеризовал *визуальную культуру*, как культуру восприятия и представления визуальной информации через художественное творчество [11, с. 9]. С позиции автора источником развития восприятия и воображения, как компонентов визуальной культуры, является художественное творчество. В качестве целостной системы *визуальная культура* представляется в исследованиях В.П. Зинченко. Это система, складываемая из развития определенных перцептивных

знаний и умений, необходима для «нормы интеллектуального и социально-эстетического развития, как важнейшая составляющая художественного творчества» [12, с. 13]. Трактовка В.П. Зинченко может быть характерной для различных видов художественного творчества, как для художественной практики, так и для исследовательской деятельности.

Среди современных исследователей *визуальной культуры личности* с позиции психологического подхода, следует обратиться к трактовке П.Н. Виноградова, изложенной в статье «Визуальная культура личности: генезис, структура и функции», согласно которой это «интегративное психологическое образование, включающее совокупность средств взаимодействия человека с окружающей визуальной средой, опосредованное сложившимися сенсорно-перцептивными и смысловыми структурами человека и обеспечивающая адаптацию, присвоение (смысловое постижение) и регуляцию преобразования визуального информационного потока» [4, с. 36]. То есть, с позиции исследователя, визуальная культура оказывает помощь человеку в адаптации в условиях сложной современной окружающей среды. Тем не менее, данная трактовка не связана со спецификой работы педагога художника, поэтому мы не можем ограничиться лишь ею.

Необходимо обратить внимание на то, что психология художественного восприятия зеркальна психологии художественного творчества, так как происходит поэтапно. *Визуальная культура личности* рассматривается исследователями (В.П. Зинченко, В.М. Розин и др.) в тесной взаимосвязи с искусством, которое включает в себя разнообразные визуальные тексты, выстроенные с помощью знаков, символов и образов [7, с. 19]. Вследствие этого произведения искусства выступают как средство эстетического, философского, духовно-нравственного развития личности. Мы не отторгаем значимости *эстетической культуры* для полноценного становления личности педагога-художника, так как накопленный опыт исследований помогает нам понять всю важность культуuroбусловленности подготовки специалиста изобразительного искусства. Развитие *визуальной культуры педагогов-художников* заключается в том, что будущий специалист изобразительного искусства приобретает не только способности анализировать и понимать искусство, но и ориентироваться в современном окружающем визуальном пространстве.

Для нас особенно важное значение имеет характеристика *визуальной культуры* будущего специалиста с позиции профессиональной педагогики. Для того чтобы проанализировать понятие «*визуальная культура*», относительно профессиональной подготовки специалистов в области изобразительного искусства, нам необходимо обратиться к характеристикам профессионально-педагогической культуры, которая изучалась многими учёными-педагогами (В.А. Сухомлинским, А.В. Барабанчиковым, И.Ф. Исаяевым, В.А. Слестёным и др.). Педагогическая культура представлена как интегративное качество личности педагога-профессионала, условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности, обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя и цель профессионального самосовершенствования [13, с. 576]. Педагогическая культура будущего учителя ИЗО,

на наш взгляд, должна включать такой параметр, как *визуальная культура*.

Среди исследователей *визуальной культуры личности* с позиции профессиональной педагогической подготовки специалистов, О.В. Мехоношину (диссертация «Развитие визуальной культуры студентов художественно-педагогических специальностей при изучении искусства шрифта», 2011 г.). По мнению автора, *визуальная культура* – это определённая система, доминирующая в современном мире, которая «может быть рассмотрена как система эстетического взаимодействия человека с визуальными художественными образами, их восприятие, проекция на личностный опыт, оценка, пробуждение ассоциаций, способность к созданию выразительных визуальных образов, обладающих эстетической ценностью» [14, с. 9]. Данная характеристика, на наш взгляд, видится сопоставимой с процессом профессиональной подготовки педагогов-художников. Исследование О.В. Мехоношиной ценно тем, что на его основе разработано методическое пособие по визуальному обучению студентов художественных специальностей. Однако автор делает основной акцент на изучении искусства шрифта, как ведущего компонента решения задачи. С нашей же точки зрения, искусство необходимо рассматривать как целостную многомерную область деятельности и духовного сознания человека, развивающуюся в пространственно-временном измерении. Только тогда с точки зрения своей целостности искусство способно развить в человека ценностные качества, в частности визуальную культуру.

Исходя из рассмотренного опыта разных научных направлений, анализа современной культурной ситуации мы можем сделать заключение о том, что назрела потребность в подготовке специалиста изобразительного искусства, обладающего развитой визуальной культурой. *Визуальная культура* – это специфическое профессиональное качество специалиста художественного образования, под которым мы понимаем способность к аналитическому видению и грамотной работе с визуальными образами искусства и окружающей действительности, основанной на знании различных культурных традиций, умении анализировать художественные произведения классического искусства разных эпох. Специалист с развитой *визуальной культурой* может осмысливать окружающее культурное пространство, понимает, как современная массовая культура, подпитываясь идеями классического искусства, огрубляя и примитивизируя их, оказывает деструктивное влияние на личность. Развитая *визуальная культура* будущего специалиста включает в себя не только высокий уровень визуального мышления, но и памяти, воображения, которые также необходимы в профессиональной деятельности специалиста ИЗО.

Развитая визуальная культура будущего педагога-художника, на наш взгляд, характеризуется следующими профессиональными компетенциями специалиста:

- владение культурой визуального мышления;
- способность к восприятию, обобщению и анализу визуальной информации в музейном и окружающем культурном пространстве;
- умение анализировать социально и личностно значимые проблемы, отображённые в произведениях изобразительного искусства;

– способность решать задачи духовно-нравственного развития личности учащихся посредством приобщения к ценностям, заложенным в изобразительном искусстве.

Посредником между будущими специалистами и развитием их визуальной культуры выступает педагог высшей школы, миссией которого является способность донести смысл визуального образа до студента, научить понимать его, выявлять эстетические качества. Развитие визуальной культуры обеспечивает полноценное становление личности педагога-художника, способного воспитывать своих учеников, понимать, в каком культурном слое находятся их эстетические представления, передавать им опыт ценностного отношения к изобразительному искусству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: Т. 4. / В. Власов, СПб: Азбука-классика, 2006г. – 752 с.
2. Беляев А.А. Эстетика: словарь / А.А. Беляев, М.: Полидзат, 1989 г. – 447 с.
3. Михайлов И.А. Формирование эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в процессе выполнения композиции натюрморта / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук // И.А. Михайлов, М: МПГУ, 2005 г. – 16 с.
4. Виноградов П.Н. Визуальная культура личности: генезис, структура и функции / журнал Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена // П.Н. Виноградов, СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2010 г. – 38 с.
5. Каган М.С. Солонин Ю.М., Культурология: учебное пособие для вузов / М.С. Каган, Ю.М. Солонин, М.: Юрайт, 2013 г. – 566 с.
6. Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия / С.М. Даниэль, М.: Амфора, 2006 г. – 211 с.
7. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир / В.М. Розин, М.: КД Либроком, 2009 г. – 272 с.
8. Ванюшкина Л. Освоение культурного наследия / Искусство, учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО // Л. Ванюшкина, Е. Коробкова, СПб: Первое сентября, 2011 – № 13 – 31 с.
9. Запорожец А. Восприятие и действие / А. Запорожец, М.: Наука, 1967 г. – 323 с.
10. Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивная организация человека / Познавательные процессы: ощущение, восприятие // Б.Г. Ананьев, М.: Наука, 1983 – 148 с.
11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм // сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина, общ. ред. и вст. ст. В.П. Шестакова – М.: Прогресс, 1974 – 182 с.
12. Зинченко В.П. Образ и деятельность / В.П. Зинченко, М: НПО Модэн, 1997 г. – 608 с.
13. Рапацевич Е.С. Современный словарь по педагогике / Е.С. Рапацевич, Минск: Современное слово, 2001 г. – 927 с.
14. Мехоношина О.В. Развитие визуальной культуры студентов художественно-педагогических специальностей при изучении искусства шрифта / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук // О.В. Мехоношина, М: РАО Институт художественного образования, 2011 г. – 22 с.

VISUAL CULTURE OF THE FUTURE FINE ARTS' TEACHERS

© 2014

A.S. Prokopova, graduate student, senior lecturer of the chair of fine arts
Eastern State University of Humanities, Khabarovsk (Russia)

Keywords: visual culture; culture of personality; aesthetic culture; visual thinking; fine arts; pedagogical culture; vocational training.

Annotation: This article deals with the interpretation of the notion «visual culture of fine arts teachers» in the context of cultural studies, psychology and pedagogical studies. The visual culture is a professional quality required by specialists of fine art in the modern world. The Aesthetic and visual cultures of fine arts teachers are compared in the article.