

DOI 10.31483/r-112964

*Барсукова Наталия Ивановна
Дейнека Светлана Валерьевна*

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ НА ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ»

***Аннотация:** с помощью метода VTS предполагается развивать у студентов собственное мышление и способность учиться критически мыслить. Визуальное мышление позволяет лучше усваивать материал, структурировать ход мыслей и работать над улучшением качества речи. Сохраняя традиционные методики преподавания живописи, рекомендуется применение метода VTS для лучшего усвоения материала и воспитания всесторонне развитой личности.*

***Ключевые слова:** стратегия визуального мышления, метод VTS, живопись, дизайн-образование, критическое мышление, педагогика, искусство.*

***Abstract:** using the VTS method, students are supposed to develop their own thinking and the ability to learn to think critically. Visual thinking allows you to better assimilate material, structure your train of thought and work on improving the quality of speech. While maintaining traditional methods of teaching painting, it is recommended to use the VTS method for better assimilation of the material and education of a comprehensively developed personality.*

***Keywords:** visual thinking strategy, VTS method, fine art, design education, critical thinking, pedagogy, art.*

Традиционные методики преподавания живописи в системе художественного образования высшей школы остаются фундаментальными. Их сохранение и передача позволяет поддерживать высокий уровень образования в подготовке специалистов. Методы П.П. Чистякова и Д.Н. Кардовского являются неотъемлемой частью академического образования. П.П. Чистяков считал, что одной из главных задач преподавателя является помощь ученикам научиться видеть и описывать окружающий мир [1].

Подчеркивая значимость традиционных методик преподавания живописи, нельзя отрицать применение в комплексе новых методов, в частности техники «Визуальных стратегий мышления» VTS. В современном мире меняющаяся окружающая действительность влияет на уровень восприятия информации студентов. Применение метода Стратегии визуального мышления (Visual Thinking Strategies) VTS может помочь в изучении дисциплины живопись.

Метод Стратегии визуального мышления VTS – это процесс, позволяющий учащимся критически изучить произведение искусства и отреагировать на него как на эмоциональном, так и на когнитивном уровне [2]. Им предлагается использовать свой собственный опыт для анализа любого произведения искусства, с которым они сталкиваются. Этот процесс позволяет начинающим дизайнерам и художникам делиться собственным мнением и уважительно оспаривать мысли друг друга. С помощью метода VTS предполагается у студентов развивать собственное мышление и научиться критически смотреть на вещи.

В 1997 году Филип Йенавайн написал статью «Размышления о визуальной грамотности», в ней он так описывает визуальную грамотность: «...способность находить смысл в образах. Это включает в себя набор навыков, начиная от простой идентификации (называния того, что видишь) и заканчивая сложной интерпретацией на контекстуальном, метафорическом и философском уровнях. Задействованы многие аспекты познания, такие как личные ассоциации, расспросы, размышления, анализ, установление фактов и категоризация. Объективное понимание является предпосылкой большей части этой грамотности, но субъективные и эмоциональные аспекты знания не менее важны». Филип Йенавайн на протяжении 30 лет совместно с Эбигейл Хаузен занимался разработкой и совершенствованием VTS метода. Эта эффективная стратегия обучения основана на теории эстетического развития.

В 1987 году Филип Йенавайн работал директором по образованию в Нью-Йоркском музее современного искусства MOMA. Отдел образования музея предложил ряд программ и материалов, чтобы помочь посетителям разобраться в современном искусстве. Программы различались по продолжительности (от

часа до недель) и целевой аудитории (от детей до ученых) [3]. В большинстве из них объяснялось, почему современные художники делают те вещи, которые часто сбивают с толку. Внимание людей обращалось на детали изображений и объектов. Иногда информацией и идеями делились с помощью вопросов, перемежая их соответствующими биографическими историями и исторической информацией. Аудитория была вовлеченной и оценки положительными. Но когда озадачились вопросом, что запомнилось слушателям, решили привлечь когнитивного психолога Эбигейл Хаузен, которая изучает, как люди думают, когда смотрят на искусство. И попросили ее помочь понять, сохранили ли люди то, чему их научили.

Эбигейл обнаружила, что они не запоминают то, чему их учили. Она выяснила, в чем была ошибка. Хаузен обратила внимание на более полезное: не на то, что они знают, а на то, как они используют то, что они знают. В 1978 году она разработала для этого метод, который позволял зрителям говорить вслух, в свободной форме, до тех пор, пока им больше нечего будет сказать [4]. Расшифровав эти замечания, она разделила их на независимые мысли, классифицировала и проанализировала возникшие закономерности. Когда Хаузен сгруппировала учащихся по образу мышления, то определила, что люди с разным опытом мыслят по-разному, представляя собой разные стадии развития. Она выделила 5 эстетических этапов: учетный, конструктивный, классифицирующий, интерпретирующий, переосмысляющий.

На первом учетном этапе зритель использует свои чувства, ассоциации, воспоминания. Суждения основаны на том, что известно и что нравится. Суждения к картине П. Пикассо «Девушка перед зеркалом» (рис. 1).

- *«Линии, овалы, квадраты?»;*
- *«Спина жирафа... собачья морда»;*
- *«Я вижу двух дам, держащих друг друга»;*
- *«Обои красивые».*

Рис. 1. Пабло Пикассо «Девушка перед зеркалом» 1932 г.

Конструктивные зрители создают рамки для восприятия произведений искусства, используя свое собственное восприятие, знания о мире природы и ценности своего социального, морального и традиционного мира. Если работа выглядит не так, как должна, по их разумению, то эти зрители оценивают работу как странную, недостающую или не представляющую ценности. Комментарии ко 2 этапу, конструктивному, картина П. Пикассо «Девушка перед зеркалом» (рис. 1).

– *«И у них пять пальцев, как у нас»;*

– *«Волосы у первого лица светлые, и это правда, но такого понятия, как фиолетовое лицо, не существует».*

На этапе классификации зрители занимают аналитическую и критическую позицию искусствоведа. Они расшифровывают произведение, используя свою базу знаний, цифр, фактов. Зритель хочет знать все о жизни художника и его творчестве. Суждения к картине П. Пикассо «Авиньонские девицы» (рис. 2).

Рис. 2. Пабло Пикассо «Авиньонские девушки» 1907 г.

– *«Я предполагаю, что в некотором смысле это напоминает первобытное искусство, потому что фигуры плоские и репрезентативные, и все же это обнаженная натура, которая была чем-то вроде увлечения XVIII и XIX веков, и все же [это] предвосхищает современное искусство»;*

– *«Мне кажется, что это одна из многих работ Пикассо, которая действительно очень показательна для двух его стилей, которые смешиваются, такого рода монументальный стиль женского рисунка и более поздний кубистический стиль, который вы видите входящим в него».*

Зрители, находящиеся на 4 этапе, могут интерпретировать произведения искусства и хотят лично с ними познакомиться. Критические навыки ставятся на службу чувствам и интуиции. Суждения к картине А. Матисса «Танец» (рис. 3):

– *«Я не думаю, что [рисование идеальной человеческой формы] было важно, поэтому, возможно, он не придавал особого значения некоторым чертам, больше абстрагировался, потому что хотел, чтобы мы посмотрели на другие вещи, это дает вам так много пищи для размышлений»;*

– *«И это не идеально, в этом произведении есть что-то человеческое, что говорит очень ясно из-за неправильности линий и размера, пропорции каждого, что, я уверен, означает и другие вещи, но на самом деле говорит со мной».*

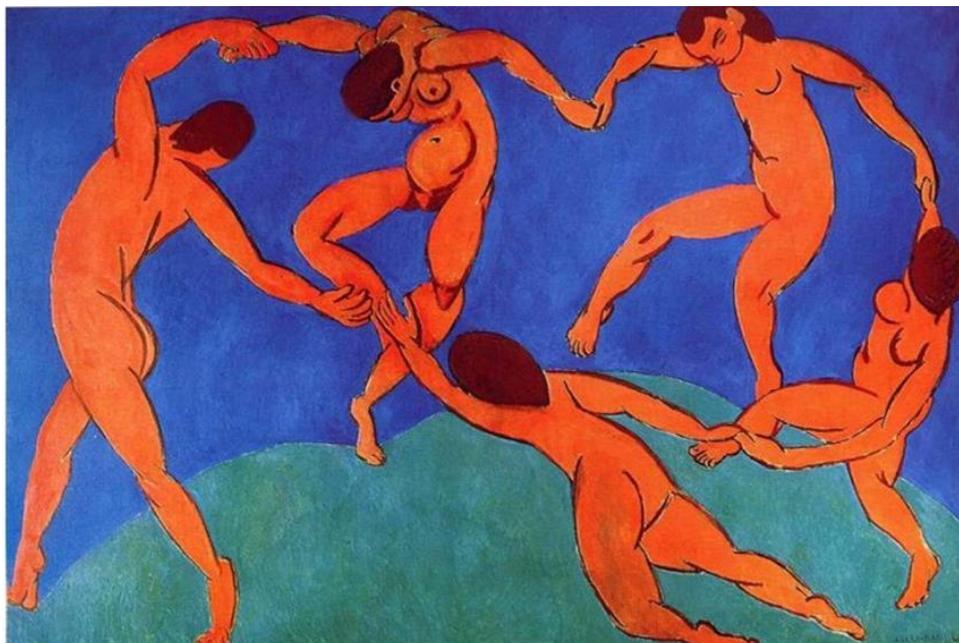

Рис. 3. Анри Матисс «Танец» 1910 г.

На 5 стадии переосмысленные зрители, имеющие долгую историю просмотра и размышлений об искусстве, видят объект как видимый, реальный и одушевленный, который живет своей собственной жизнью. Суждения к картине П. Пикассо «Авиньонские девицы», рис. 2.

– *«Чем больше я смотрю на картину, тем больше у меня возникает ощущение сексуальности как некоего давления, которое отталкивает от холста, но в некотором смысле крепко удерживается самим холстом»;*

– *«Есть предварительные рисунки к этой картине, на которых, я полагаю, изображены моряк и врач, стоящие в стороне, отодвигающие занавеску и видящие интерьер публичного дома, и идея о том, что Пикассо устранил эти мужские фигуры и просто представил картину непосредственно зрителю, почти попросив зрителя занять эту позицию, казалась очень интересным изменением в мышлении об искусстве».*

Образовательная программа «Стратегии визуального мышления (VTS)», созданная Элизабет Хаузен и Филипом Йенавайном была адаптирована к российским условиям, как программа «Образ и мысль». Ключевым положением

программы VTS стали слова: «Познание происходит за счет способности понимать, и простое накопление фактов не приводит к истинному знанию» [5]. Я.А. Каменский в своем педагогическом труде «Великая дидактика» говорил о том, что познание всегда вытекает из ощущений. Поэтому он рекомендует начинать обучение не со словесного толкования о вещах, а с реального наблюдения над ними [6].

Попробуем найти практическое применение метода VTS в изучении дисциплины Живопись, которая должна идти параллельно с изучением дисциплины История искусств. Междисциплинарные связи помогают лучше усвоить материал по этим предметам, а насмотренность – сформировать хороший эстетический вкус.

Перед работой над портретом можно провести анализ картин, написанных выдающимися русскими и советскими художниками, в разной манере и разными материалами (рисунки 4–9). Перед нами 3 женских портрета и 3 мужских. Перед началом анализа нужно придумать, какая история легла в основу картины, кто ее герой, а после обсуждения услышать реальную и сравнить.

Важно при разборе обратить внимание на следующие основополагающие составные элементы картин: композиция, колорит, освещение, цвет, манера исполнения. Следует отметить, что портрет состоялся, когда передан образ человека, его настроение, характер.

«Что вы здесь видите? Что вам это напоминает? Что еще вы здесь видите?». Эти три вопроса являются основным инструментом техники «Визуальные стратегии мышления» VTS [7]. Часто эти вопросы используются на арт-медиациях, чтобы, как того требует структура медиации ввести экскурсантов в диалог и начать обсуждение произведений искусств на выставке [8].

Рис. 4. В.Е. Савинский. «Женщина в пёстрой шали». 1931

Рис. 5. Г.Г. Ряжский. «Делегатка». 1927 г.

Рис. 6. Тамара де Лемпицка. Portrait de Marjorie Ferry. 1932 г.

Рис. 7. И.Е. Репин. Портрет мужика.
1880 г.

Рис. 8. Б. Кустодиев.
Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922 г.

Рис. 9. Ю.П. Анненков. Портрет А. Тихонова. 1922 г.

Через более конкретные вопросы: «Какие цвета художник сочетает в работе?», «Какое внимание уделяет заднему фону?», «О чем говорит поза портретируемого?», «Как падает свет?», «Как выстроена композиция», «Статику

наблюдаем в работе или динамику?» можно направить размышление в более конструктивное русло. Желательно, чтобы студенты в процессе обсуждения при помощи первых 3 основных вопросов сами подтолкнули себя к ответу на более конкретные вопросы.

Степень участия преподавателя в дискуссии зависит от уровня подготовленности группы и ее заинтересованности, которая вытекает, как отмечал Я.А. Коменский из любви к предмету [6]. И задача преподавателя с первых занятий привлечь интерес к живописи сделав акцент не только на технических приемах и законах, а объяснить для чего нужна академическая грамотность. Как отмечает Г.В. Беда, художник при создании творческих произведений обращается к ранее накопленному опыту, исходит из той суммы образов и впечатлений, которые ему дали жизненные наблюдения и практика работы с натуры [9].

Как видим, в основе техники «Визуальных стратегий мышления» VTS, лежит развитие критического мышления. Мы называем такое мышление проектным, оно имеет сходство с креативным мышлением и отличается умением работать с информацией и находить нестандартные решения [10].

Много научных трудов по психологии было написано отечественными и зарубежными учеными, посвященных критическому мышлению. И.О. Загашев и С.И. Заир-Бек говорят о критическом мышлении, как о мышлении оценочном, рефлексивном, для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированном и логическом мышлении, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах [11]. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстаивать эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление. Критическое мышление не есть отдельный навык или умение, а является сочетанием многих умений [12].

Способность анализировать, выделять главное, а также замечать детали поможет студентам-дизайнерам в образовательном процессе не только при освоении дисциплины «живопись». Как видим, применяя современные методики,

необходимо стимулировать дизайнерское мышление, находить алгоритмы для их дальнейшей профессиональной деятельности, умения мыслить проблемно, и в целом для формирования целостной гармоничной личности будущего дизайнера.

Список литературы

1. Гинзбург И.В. П.П. Чистяков и его педагогическая система / И.В. Гинзбург. – Л.; М.: Искусство, 1940. – 202 с.
2. Йенавайн Филип. Стратегии визуального мышления: использование искусства для углубления обучения по школьным дисциплинам / Ф. Йенавайн. – Кембридж, Массачусетс: Harvard Education Press, 2013.
3. Йенавайн Ф. Стратегии визуального мышления: учимся преподавать с помощью искусства / Ф. Йенавайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.utne.com/arts/learning-how-to-teach-with-art-ze0z1311zbla#axzz32ТНjhf9X> (дата обращения: 11.09.2024).
4. Хаузен Э. Взгляд наблюдателя: исследования, теория и практика / Э. Хаузен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vtshome.org/research/> (дата обращения: 11.09.2024).
5. Проект «Образ и мысль» в регионах России. Методические рекомендации по подготовке учителей. – СПб., 1999.
6. Коменский Я.А. Великая дидактика / Я.А. Коменский. – М.: Книга по требованию, 2016. – 320 с.
7. Visual Thinking Strategies (2008, December 12) VTS Website [Electronic resource]. – Access mode: <https://vtshome.org/> (дата обращения: 27.07.2024).
8. Рабочая тетрадь арт-медиатора / ред. Й. Меесен, Т. Унтерлиген. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://manifesta10.org/media/uploads/files/workbook_mediation_rus.pdf (дата обращения: 11.09.2024).
9. Беда В.Г. Живопись: учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. №2109 «Черчение, изобраз. искусство и труд» / В.Г. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

10. Барсукова Н.И. Креативное и проектное мышление – особенности определения на современном этапе / Н.И. Барсукова // Первый российско-китайский форум. Теория и практика художественного образования: вызовы современности, традиции и национальные школы XXI века: коллект. моногр. по мат. межд. науч. конф. – М., 2024. – С. 40–43. EDN JLIYSV

11. Загашев И.О. Критическое мышление: технология развития / И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек. – СПб.: Альянс Дельта, 2003. – 389 с.

12. Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер. – М.: Смысл, 2013. – 391 с.

Барсукова Наталия Ивановна – д-р искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица», Санкт-Петербург, Россия.

Дейнека Светлана Валерьевна – магистрант 3 курса направления «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», Москва, Россия.
