

Захарова Наталья Юрьевна

DOI 10.31483/r-168795

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в главе рассматриваются процессы визуальных исследований в эстетическом контексте подготовки дизайнеров, формирование профессиональных компетенций на основе изучения дисциплин художественного цикла, проектирование визуалитов, художественных языков и проектных решений. Визуальный анализ выступает связующим звеном между теорией и практической деятельностью, обеспечивая единство восприятия культурного пространства.

Ключевые слова: визуальные исследования, смыслы, нравственные ориентиры, цифровизация образования, визуальный анализ, художественный объект, произведение искусства, профессиональные компетенции, эстетической оценки, поликультурный масштаб.

Abstract: this chapter examines visual research processes in the aesthetic context of design training, the development of professional competencies based on the study of artistic disciplines, and the development of visuals, artistic languages, and design solutions. Visual analysis serves as a link between theory and practice, ensuring a unified perception of cultural space.

Keywords: Visual research, meanings, moral guidelines, digitalization of education, visual analysis, artistic object, work of art, professional competencies, aesthetic evaluation, multicultural scale.

В современных требованиях к уровню профессионализма бакалавров по профилю «Графический дизайн», отчетливо обозначается ориентация на развитие общекультурной и эстетической составляющей личности будущего бакалавра. Подготовка бакалавров предполагает не только овладение прикладными навыками проектной деятельности, но и формирование способности к осмысленному восприятию окружающего пространства, анализу художественных

объектов и интерпретации произведений искусства в широком поликультурном масштабе.

В рамках изучения дисциплин теоретического и практического назначения, таких как «История визуальных искусств», «История развития дизайна, науки и техники», «Искусство иллюстрации», «Проектирование объектов графического дизайна» и «Проектирование в дизайне», востребуются умения, связанных с проведением визуального анализа и «насмотренности». Бакалавры обучаются анализировать объекты дизайна и искусства, выявляя их художественно-эстетические характеристики. Происходит тренинг овладения индукцией и дедукцией, анализом и синтезом, методами ТРИЗ.

Эстетический контекст подготовки дизайнеров формируется на основе изучения дисциплин художественного цикла, практический блок опирается на многообразие визуалитов, художественных языков и проектных решений. Визуальный анализ выступает связующим звеном между теорией и практической деятельностью, обеспечивая единство восприятия культурного пространства.

Проблема восприятия визуалов и механизмов рассматривается в исследованиях современных ученых, подтверждающих психологию и физиологию зрительного восприятия, особенности эстетической оценки объектов искусства и дизайна. Эти исследования создают базис для формирования пространственно-оценочной конструкции профессионализма будущего дизайнера.

Методологической основой визуальных исследований (в дальнейшем, ВИ) в системе дизайн-образования выступают методы выявления создания и восприятия объекта анализа, его эстетических качеств и критериев оценки. Существенное значение имеет изучение алгоритма анализа арт-объектов в контексте художественно-творческой деятельности, профессионального дизайнерского образования, индустрии искусства.

В процессе обучения проблема формирования оценочного взгляда рассматривается в неразрывной связи с культурным и искусствоведческим контекстом. Современное образование расширяет границы, предоставляет пространство для погружения в будущую профессиональную деятельность, позволяет

экспериментировать в поисках художественного выражения в контексте участия в творческих мероприятиях. Значимость приобретает развитие у обучающихся способности к восприятию визуалов и определению их культурной идентификации.

ВИ тесно связаны с индивидуальными психологическими особенностями восприятия, эмпатией, рефлексией и умением идентифицировать качество дизайн-продуктов. Развитие способности к восприятию происходит в процессе анализа объектов дизайна с учетом культурного насыщения интеллекта. Качество индивидуального опыта включено в процесс ВИ.

Анализ визуальной репрезентации предполагает обращение к культурно-художественной ценности, что дает возможность идентифицировать особенности функционирования визуальной культуры на данном этапе. ВИ оценивают визуальное пространство, его символы, смыслы и ценности.

В культурном пространстве визуальные искусства выступают в качестве средств коммуникации, конгломерируя художественную культуру и массмедиа. Визуальные искусства отражают понимание действительности, в которых продукты фиксируются как носители нравственных ориентаций, ценностей социума и художественных достояний.

Визуальная репрезентация в широком смысле включает анализ культурных накоплений, идеологию формирования художественных ценностей. Исследование визуальных феноменов в области кинематографа, телевидения, искусства, культуры и медиапространства позволяет выявить специфику функционирования визуальных продуктов в условиях современной социокультурной реальности. С позиций различных теорий визуальные практики могут быть рассмотрены как отражение и фиксация общественных процессов.

ВИ дают возможность охарактеризовать визуальные образы, которые становятся основным инструментом воздействия на сознание масс. В данном случае мы можем отметить, что визуальный продукт помимо эстетической функции, приобретает свойства социокультурного феномена, в котором заключено своеобразие отраженного момента. Феномен визуальной культуры получил

теоретическое осмысление в трудах философов, культурологов и искусствоведов, рассматривающих визуальность как сложную систему знаков и символов. В ВИ внимание уделяется процессу воспроизведения художественного образа и его структуре, благодаря чему устанавливается тонкое взаимодействие между производением, между психической энергией, вложенным автором, и внимающим реципиентом. Созданный продукт рассматривается как конгломерат культурных индивидуумов и событий, исторических контекстов и индивидуальной значимости переживания событий.

Значимость в философии визуального искусства приобретает статусность художественного объекта в условиях его материализации. Тиражирование визуальных образов упрощает художественную ценность и авторскую презентацию объекта, нивелирует разницу между образцом и его копией, несет изменение представлений об уникальности произведения искусства, его неизменной ценности. В итоге происходит подмена понятий об избранности и гениальности автора, его индивидуальности, понижаются особенности воспроизведения гением своих творений, таинства акта творчества.

Существование ауры арт-объекта, формирующуюся его уникальными качествами и подлинностью, закрепленными в пространстве и времени, воздействием на реципиента, в условиях трансляций в медиапространстве с доступностью цифровых технологий, несколько трансформируется и снижается острота ее восприятия. Расширение доступа к произведениям искусства, несомненно, облагораживает аудиторию, но изменяет характер их восприятия, которое теряет свою целостность и единичность, становится фрагментированным и теряющим избранность. Однако, уникальность ауры продолжает оказывать влияние на специфику пространства, окружающее арт-объект.

Специфика алгоритма ВИ открывают область визуально-бессознательного, позволяя выявлять скрытые уровни воздействия художественного образа на психику человека. ВИ выходит за рамки поверхностного созерцания и направлено на профессиональное понимание процессов формирования художественно-эстетического образа и осмысление обратной связи в виде эмоционального и

когнитивного отклика. В результате визуальность рассматривается как базис формирования опыта, памяти и идентичности.

Импульс популярности ВИ был спровоцирован переориентацией методов теории логоцентризма на анализ нелитературных культурных образцов. Созерцание и восприятие объектов искусства, выявление композиционных схем и смыслов, воздействие ауры объекта, активизирует творческое воображение, эмпатию и рефлексию реципиента.

В поле наглядности при исследовании сформировалась система анализа, индивидуальную визуальную репрезентацию художественного образа, выявление языка повествования. При рассмотрении экземпляров визуального искусства первостепенное значение предоставляется сумме ценностей, истинам правдоподобия, объективности и нравственным ориентирам. Социокультурный срез дает возможность судить о материальной и формальной стороне арт-объекта, в то время как психофизиологизм восприятия дает возможность оценить значение воздействия объекта вкупе с его аурой.

Организация использования инструментария ВИ предполагает исключение формальности в выборе визуальных характеристик арт-объекта и акцент на его эмоциональные составляющие. Художественный образ исследуемого объекта вычленяется в качестве ведущего, собирательный образ может быть результатом синтеза искусств, включая хеппенинг, перформанс, живую живопись, театральные действия, пространственные инсталляции и др. Расширение видов искусств, их объединение и взаимосвязи консолидируются в новых достижениях и арт-событиях. Данные новообразования рассматриваются как носитель современных технологий, обладающий различной степенью культурной ценности. Культурный код новообразованных арт-событий может быть зафиксирован в процессе визуального оценивания, основанного на совокупности поликультурных критериев.

В достоверности текущего момента новоявленное многообразие визуальных объектов инновационных интерпретаций видов искусств, многофункциональными по содержанию и техникам, увеличивает требования к профессионализму

авторов и к уровню культурной ценности, разночтением интерпретаций произведений, что существенно усложняет процесс ориентирования в культурной среде.

В этой ситуации возрастает необходимость в формировании банка ценностей для идентификации и оценки арт-объектов, отличающие качественные продукты от ненужных форм. Задача определения ценности арт-объекта является важной в профессиональной подготовке дизайнеров, держит планку культуры визуальной среды в нравственных и социокультурных ориентирах общества.

Проблема высокого качества информационных источников поддерживает культурный статус образования и выходит за пределы влияния обучающегося. В современных условиях многофункционального поликультурного пространства, насыщенного различными визуальными продуктами, обучающийся должен выстроить гражданскую позицию, основанную на критической оценке, объективному анализу предоставляемой продукции. Активная гражданская и творческая позиция, непримиримость к подмене эстетических ценностей и снижению интеллектуального уровня становится обязанностью обучающихся в профессиональной сфере.

Технологии ВИ включают:

- 1) инструменты формирования профессионального взгляда («насмотренность»);
- 2) определение смыслов визуального объекта;
- 3) внешний анализ визуального объекта;
- 4) выявление художественной структуры визуального объекта;
- 5) выявление художественных координат;
- 6) вычленение выразительных средств;
- 7) определение культурных контекстов;

Перечень аналитических процедур ВИ:

- 1) единство содержания и формы визуального объекта;
- 2) анализ культурной доминанты;
- 3) вариабельность визуальной презентации,
- 4) выявление языка художественной выразительности;

- 5) оценка конструктивной связи частей произведения;
- 6) соотношение пространства и времени;
- 7) условия устойчивости образа.

Критерии визуального анализа:

- 1) соответствие системе ценностей в данной социокультурной ситуации;
- 2) критерии правдоподобия;
- 3) критерии объективности;
- 4) критерии художественной выразительности;
- 5) критерии культурной значимости (место в современном культурном поле);
- 6) искусствоведческая оценка;
- 7) психологические особенности.

Эмоциональная реакция, чувственный отзыв, степень эмпатии добавляют баллы к оценке визуального объекта. Феномен ауры визуального произведения в ее влиянии на окружающее пространство и реципиента.

Таблица

Анализ навыков визуальной экспертизы

Накопление ресурса	ЭГ1	ЭГ2	КГ1	КГ2
Качество визуального восприятия	74	78	55	57
Развитие аналитических способностей	67	77	64	64
Формирование пространственного мышления	68	80	58	70
Формирование культурных и знаковых доминант	55	77	57	70
Формирование основ идентификации культурной доминанты	76	83	58	67
Формирование устойчивой системы ценностных ориентиров	81	85	63	68

Навыки профессиональной визуальной экспертизы способствует развитию визуального восприятия, пространственного мышления и аналитических способностей. Тренинг анализа объектов дизайна закладывает основы профессиональной идентификации, формирует индивидуальный опыт восприятия и разнообразие мнений при этом рассматриваются как ресурс углубления визуального анализа и расширения интерпретационных возможностей.

Таким образом, технологии ВИ и профессиональной экспертизы выступают необходимым условием повышения качества обучения дизайнеров в условиях поликультурного визуального пространства. Их освоение обеспечивает повышение профессионализма будущих дизайнеров, необходимых для осмысленного взаимодействия с визуальной культурой, сохранения высокого уровня художественных стандартов и ответственного участия в формировании информационного пространства.

Инновационные образовательные технологии обучения дизайнеров развиваются в тесной взаимосвязи с процессами цифровизации и трансформацией информационной среды. Изменение архитектуры учебной деятельности приводит к формированию нового типа образовательного продукта, который отражает уровень освоения профессионализма и выполняет диагностику развития.

Образовательные технологии интегрируют теоретическое знание, практический опыт и проектную деятельность обучающихся. Они включают приращения, среди которых особое значение имеют ценностные смыслы, целеполагание субъекта, активные коммуникации, художественная деятельность субъектов образовательного процесса, критерии оценивания творческого результата, уровень итогового творческого продукта, а также корреляция результатов ожидания обучающихся. Существенной составляющей обучения выступают процессы рефлексии и эмпатии, обеспечивающие осмысление собственной деятельности в поле образовательного пространства.

Эстетико-техническая деятельность обучающихся в условиях цифровой образовательной среды расширяет диапазон их творческой самореализации и приобретение универсальных умений, применяемых в профессиональной практике. Включение ресурсов и технологий сети Интернет в образовательный процесс образуют массивы, ориентированные на оптимизацию технологий в изменяющихся условиях,

организация эмоционального поля, ассоциативного пространства, среды отбора информации и выстраивание системы доминант, направляющих творческую активность обучающихся. Использование аналогии в образовательном

процессе позволяет сгладить противоречия между рациональным и иррациональным, логическим и образным. В качестве продукта происходит объединение разнородных смысловых элементов в проектный образ, в котором воображение и логика выступают как взаимодополняющие компоненты творческой деятельности. Такой подход способствует формированию способности перехода от инсайда к осмысленному проектному решению.

Полимодалная проектная деятельность, включающая комплекс предпроектных исследований и развитие ВИ, «насмотренности», расширяет возможности профессиональной самореализации бакалавров. В инновационном обучении, происходит интеграция личностного опыта, профессиональных навыков и цифровых технологий, что повышает адаптивность будущих специалистов к требованиям современной профессиональной среды.

Анализ психологических исследований академика РАН Т. Черниговской, посвящённых развитию эмоциональной сферы, выделяет ведущее место развитию эмоционального интеллекта в условиях активного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. Эмоциональный интеллект рассматривается как способность личности контролировать и оптимизировать эмоциональные усилия, проявлять управляемую эмоциональную подвижность и эмпатию, сохраняя при этом устойчивость эмоционального фона. Данная способность является важным фактором успешной профессиональной деятельности в сфере дизайна.

Понимание эмоционального состояния, управление ими в процессе профессионального взаимодействия. Психологическими детерминантами эмоционального интеллекта выступают способность к самоанализу, способность выстраивать адекватные взаимоотношения с окружающими, адаптироваться к изменяющимся условиям образовательной среды, проявлять инициативу и принимать ответственные решения.

Приращением данных процессов становится формирование нового качества дизайна – интерактивности, обеспечивающей активное участие пользователя в коммуникации с визуальным продуктом.

Проектная деятельность в дизайне предполагает активное включение обучающихся в процессы анализа, интерпретации и создания визуальных образов, что требует высокой степени эмоциональной вовлеченности и развития эмоционального интеллекта, который рассматривается как способность личности осознавать собственные эмоции, понимать эмоциональные состояния других людей и использовать эмоциональный опыт в процессе профессионального взаимодействия.

Анализ психологических исследований, посвящённых развитию эмоциональной сферы личности, развитие эмоционального интеллекта способствуют формированию устойчивого эмоционального фона, необходимого для продуктивной творческой работы, в способности обучающихся гибко реагировать на изменения задач, находить компромиссные решения. Управление эмоциональными состояниями позволяет сохранять работоспособность на всех этапах проектирования,

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с окружающими. Адекватное восприятие действительности и способность влиять на основу личностного развития будущих дизайнеров.

Для повышения мотивационного потенциала обучения возможно применение эмоциональных моделей, ориентированных на формирование устойчивого интереса к учебной деятельности. Такие модели предполагают создание условий для привлечения внимания, формирования уверенности в собственных возможностях и получения удовлетворения от достигнутого результата. Реализация данных подходов позволяет адаптировать образовательный процесс к способностям обучающихся и повысить его результативность.

Эмоциональная составляющая предполагает использование форматов, ориентированных на активное взаимодействие участников образовательного процесса. Индивидуальные и групповые тренинги, обсуждения, дискуссии, коллективные просмотры и создание арт-проектов расширяют событийный ряд в формате событийного обучения усиливает образовательный эффект и способствует развитию профессиональных и личностных качеств.

Эмоциональный интеллект объединяет когнитивную и эмоциональную функцию, что обобщает опыт ВИ и играет значимую роль в подготовке будущих дизайнеров. Его целенаправленное развитие способствует повышению качества ВИ, остроте восприятия, эффективности аналитической деятельности, профессиональной коммуникации и формированию готовности к работе и высокой ответственности.

Список литературы

1. Амиров Р.А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования / Р.А. Амиров, У.М. Билалова // Управленческое консультирование. – 2020. – №3. – С. 80–88. DOI 10.22394/1726-1139-2020-3-80-88. EDN XKTQTC
2. Даггэн С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обучения / С. Даггэн // Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО. – 2020. – URL: https://iite.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/12/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020_RUS.pdf (дата обращения: 11.08.2022).
3. Исаева Г.Г. Подготовка будущего педагога профессионального обучения к использованию элементов искусственного интеллекта: на примере отрасли «информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии»: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Исаева Гачиханум Гаджимедовна. – Махачкала, 2013. – 23 с. EDN ZOQWKR
4. Лучшева Л.В. Социальные проблемы использования искусственного интеллекта в высшем образовании: задачи и перспективы / Л.В. Лучшева // Научный Татарстан. – 2020. – №4. – С. 84–89. EDN GMNLMR
5. Опрос VK Образования. – 2021. – URL: <https://vk.com/company/ru/press/releases/11081/> (дата обращения: 11.08.2022).
6. Ракитов А.И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм / А.И. Ракитов // Высшее образование в России. – 2018. – №6. – С. 41–49. EDN USPQDV
7. Моисеев В.Б. Технологии визуализации учебной информации как фактор повышения качества подготовки специалистов / В.Б. Моисеев, О.П. Тарасов //

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2018. – Т. 7, №4 (44). – С. 112–117.

8. Яницкий О.Н. Высшее образование: проблемы, перспективы (размышление после дискуссии) // Блог Яницкого О.Н. – Институт социологии РАН. – URL: http://www.isras.ru/blog_van_2.html (дата обращения: не указана).

9. Авраамов Ю.С. Практика формирования информационно-образовательной среды на основе дистанционных технологий // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2004. – №2. – С. 40–42. – URL: [statya_tehnologiya_distantcionnogo_obucheniya.doc](#) (дата обращения: 03.05.2019). EDN HTZBNT

10. Zakharova N. Technologies of tutorial assistance in the visual activity distance education for the bachelors-designers / N. Zakharova, I. Vlasova, O. Kartavtseva // E3S Web Conf. – 2020. – Vol. 210. – Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). – DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021022014>. EDN MKHXQF

11. Danaci H.M. Creativity and knowledge in architectural education / H.M. Danaci // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – DOI: [10.1016/j.sbspro.2015.01.752](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.752).

12. Frith C. Making Up the Mind: How the Brain Creates Our Mental World / C. Frith. – Oxford: Blackwell Publishing, 2007. – 234 с.

13. Gombrich E.N. The Essential Gombrich: Selected Writings on Art and Culture / E.N. Gombrich; ed. R. Woodfield. – London: Phaidon Press, 1996. – 624 с.

14. Livingstone M. Vision and Art: The Biology of Seeing / M. Livingstone. – New York: Abrams, 2012. – 240 с.

15. Innovative technologies of sculptural and applied activities in bachelor-architects training / N.Yu. Zakharova, I.M. Vlasova, I.V. Protopopova, R.L. Lukyanov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 698, Issue 3. – DOI: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/698/3/033013>. EDN HTMVSW

16. Абакумова И.В. Смысловой выбор как психологическая проблема / И.В. Абакумова, М.В. Годунов, Д.А. Гурцкой // Вестник Удмуртского

университета. Философия. Психология. Педагогика. – 2019. – Т. 29, №4. – С. 413–420. – DOI: <https://doi.org/10.35634/2412-9550-2019-29-4-413-420>. EDN HFJDEL

Захарова Наталья Юрьевна – доцент Института креативных индустрий ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия.
