

В.А. ХРАПОВА
(Волгоград)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Рассматриваются эвристические возможности использования художественных форм в современном образовании. Данная стратегия представляется перспективной в условиях осуществления визуального поворота культуры трансформирующегося общества.

Ключевые слова: художественный образ, визуальный образ, образование, культура.

В условиях глобальной социальной трансформации культура совершает визуальный поворот, который проявляется в усилении роли визуальных образов во всех сферах общественной и индивидуальной жизни. Визуальная ориентация культуры явилась следствием онтологического запроса: динамично развивающийся социум нуждается в кратких емких формах, позволяющих оперативно работать с объемными информационными потоками, а также подготовлена развитием технических средств: современные технологии обеспечивают возможность создания и трансляции высококачественных изображений. Визуальные технологии и визуальные образы начинают играть значительную роль в организации современного образовательного процесса. Это с одной стороны, делает необходимым создание качественного образовательного контента, с другой – определяет возможность широкого использования художественных визуальных форм. Образы художественной культуры обладают огромным образовательным потенциалом благодаря силе их воздействия, обусловленной богатой репрезентативной способностью, позволяющей формировать представление о многогранном взаимодействии человека и мира

Как социокультурная стратегия трансляции знания образование представляет собой процесс коммуникации. Его эффективность во многом определяется заинтересованностью обучающихся, которая основывается не столько на прагматической ориентации, сколько зависит от самой системы обучения, организации коммуникативного пространства [5]. Образы искусства в этом плане особенно эвристичны.

Первым эффектом коммуникативного акта, организующим центром которого является произведение искусства, становится эмоциональное переживание красивого, восприятие которого осуществляется на бессознательном уровне, минуя барьеры человеческой логики, предубеждений, запретов. Дальнейшее воздействие заключается в возникновении у воспринимающего двух разнонаправленных эмоциональных потоков – эмоций, вызванных художественной формой, и эмоций, вызванных содержанием произведения. В момент их столкновения происходит «короткое замыкание двух противоположных токов», когда противоречие это взрывается, разрушается и сгорает. Искусство – сфера выражения, где все внутреннее стало внешним, все внешнее есть внутреннее, сфера, где внутреннее и духовное становится осязаемым, а все материальное, внешнее одухотворяется. Создатель художественного текста не просто раскрывает сюжет, используя язык знаков, он создает «психическую реальность», в которой общается со зрителем на уровне передачи эмоциональных и ментальных состояний. В силу своего дара творец проникает в мир сущностей, где нет необъяснимых случайностей, где все – закономерность и гармония. Искусство стремится к увеличению объективной информации. «Поэзия – постоянный прорыв не В, а СКВОЗЬ форму» [1, с. 39].

Неотъемлемый компонент воздействия любого искусства – катарсис, создающий эффект очищения, упорядочивания и гармонизации эмоций. Очищение – аналог или прафеномен всех культурных процессов, в ходе которых человек пропускает весь окружающий мир через набор фильтров – гигиенических, этических, информационных и других. Всякое очищение производит некоторую стимуляцию и усиление. Результатом очищения становится усиливающаяся способность чувствовать, ощущать, слышать – воспринимать через органы чувств происходящее в мире. Благодаря этому человек получает возможность быть адекватным миру, находиться с ним в резонансе. Резонансное взаимодействие с внешними структурами мира – мощное средство и стимул для изменения физического и психического состояния человека.

Главным элементом искусства является художественный образ – многозначный символ, «онтологическое место встречи сущности и вещи (факта), которая функционирует не изолированно, не дискретно, а всегда есть указатель на нечто иное, чем она сама» [1, с. 220]. Художественный образ требует осмысления и внутренней работы, которая (в силу эмоционального его восприятия) не может быть отложена на будущее, а происходит в режиме интенсивного восприятия, спонтанно.

По мнению П.Рикера, произведения искусства принадлежат к числу творческих произведений в той мере, в какой они выступают проектами решения конфликтов, переживаемых их создателями. Произведение искусства идет вперед, обгоняя самого художника; оно – перспективный символ личностного единства, символ его будущего. Поэтому понимание текста искусства не является простым переживанием, ложным истолкованием желаний, вызванных восприятием произведения, а есть участие в деятельности истины [2]. «Единство произведения искусства, – пишет Г. Тард, – заключается в сочетании вопроса с ответом, проблемы с ее решением, борьбы с победой. Всякая музыкальная или разговорная фраза представляют собой волну, у которой есть свой гребень и впадина, которая поднимается и опускается. Она составляет все, потому что сначала возбуждает любопытство, а затем удовлетворяет его, потому что она представляет собой сначала нарушение, а затем восстановление внутреннего равновесия» [4, с. 472].

Прямая подсказка опасна – она лишает человека воли, накопления внутренней энергии необходимой для деятельности во внешнем мире. Образ ничего не доказывает, он – сублимация восприятий и ощущений он порождает состояние сознания как совокупность ментальных, эмоциональных качеств, определяющих способность восприятия, мотивацию и характер деятельности, в котором значительную роль играют эмоции и воображение. Это состояние близко к состоянию вдохновения, являющегося основой творчества.

Эстетические параметры общения деактуализируют инерционную деятельность мышления, стимулируют работу интеллекта. Общение, организованное с помощью текстов искусства, активизирует деятельность всех сфер сознания, что связано с необходимостью синтезировать разные уровни действительности. Художественные образы помогают развить черты творческого мышления: гибкость, ассоциативность, способность по-новому увидеть привычное. В процессе восприятия произведений искусства совершенствуется способность человека к гармоническому синтезу не охваченных развитием возможностей. Воздействуя на весь духовный мир человека – его чувства, ум, интуицию в их неразрывной связи, бытийные по своим истокам энергии эстетического поля искусства выступают мощным средством трансформации сознания, активизации творческого потенциала, и, в конечном счете, совершенствования человека.

В концепции В. И. Самохваловой искусство предстает как особая форма адаптационного поведения, когда человек осваивает трансцендентные характеристики и измерения мира через организацию пространственных и временных форм. Феномен человеческого творчества в ее исследованиях рассматривается и как культурная форма инстинкта самосохранения, самоутверждения себя в мире, и как человеческий вызов хаосу и небытию, комплексным выражением которого становится созданная человеком культура [3].

Доминирующие в современном социокультурном пространстве наиболее близкие по своим характеристикам к художественным формам визуальные образы оказывают специфическое воздействие на мышление, меняют характер познавательного процесса, способствуют выработке новых стратегий жизнедеятельности. С одной стороны, они упрощают и стандартизируют общение, предельно минимизируя энергетические затраты, связанные с их осмыслением. С другой, благодаря современным высокотехнологичным каналам трансляции информации и многообразию общедоступных программ преобразования коммуникативных интенций в художественное творчество, зрительные образы обогащают коммуникативную сферу, актуализируя потенциал восприятия и понимания, необходимый для более целостной картины реальности. Отметим здесь, что в последние годы утвердилось мнение о наглядности как свойстве всякого развитого знания. Визуализация не рассматривается как упроще-

ние, примитивизация, а становится аккумуляцией сути знания в схеме, рисунке – образе, благодаря которому информация легче воспринимается и усваивается, проникая в глубины человеческой психики. Визуальные среды электронной виртуальной реальности позволяют раскрыться неиспользованным возможностям сознания, стимулируют поиск вариантов нового описания мира. Современные медиа демонстрируют способность сознания создавать креативные информационные потоки и проекты с уникальными пространственно-временными параметрами.

Как чувственно воспринимаемый результат индивидуально-личностной творческой деятельности, в котором сконцентрирована интеллектуальная, эмоционально-оценочная и художественно-изобразительная информация, визуальный образ способен вызывать резонансные состояния, позволяющие преодолевать культурные и идеологические ограничения, формировать новые смысловые поля, расширяя возможности познающего сознания. При определенных обстоятельствах образ в коммуникации способен создавать потоковое состояние, характеризующееся полной вовлеченностью человека в пространственно-временной континуум, высокой степенью концентрации внимания, вдохновением и осознанностью.

Ведущей стратегией современного общества становится инновационная деятельность. Инновацию можно рассматривать как стратегическое направление, приводящее к радикальным или постепенным изменениям действительности. Понятие инновации связано с особенностями развития современной культуры. Частица «ин» указывает, на то, что инновация входит в культуру не властно, извне, но возникает внутри самой культурной жизни. Основой инновационной деятельности является инновационное мышление, в котором объединяются рациональный, интеллектуальный, творческий компоненты.

Можно предположить, что новая картина мира сложится благодаря развитию инновационного мышления, которое сформируется в инновационном образовательном пространстве. Инновационное образование представляется как специфическая технология, способная обеспечить стабильность процесса создания инноваций. В период глобальной визуализации форм трансляции информации естественным образом обретаются навыки визуального восприятия и формируется визуальное мышление. Развитие визуального мышления становится основанием для формирования инновационного мышления, так как позволяет наглядно представлять целостность мира и его законы, фиксировать место, цели и задачи в нем человека. Визуальное мышление является одним из необходимых компонентов успешной профессиональной практики, позволяя осуществлять проектную деятельность, выстраивать коммуникацию с недоступным материалом посредством создания модели, обладающей определенной степенью соответствия, чувственной достоверностью и позволяющей эффективно изучать явления и процессы.

Как представляется, наиболее эффективным образовательным посредником в формировании инновационного мышления может стать художественный образ как своеобразный интеллектуальный инструмент и креативная технология одновременно.

Литература

1. Микешина Л.А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. М., 1997.
2. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерк о герменевтике / Пер. с фр. вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический Проект, 2008.
3. Самохвалова В. И. Красота против энтропии. М., 1990.
4. Тард Г. Социальная логика. СПб., 1996.
5. Штыров А.В., Казанова Н.В. К вопросу о смене образовательной парадигмы в ситуации постмодерна // Известия ВолгГТУ. Волгоград, 2006. № 6. С. 18–20.

Artistic image in the modern educational space

The author describes the heuristic potential of the use of artistic forms in the modern education. This strategy is considered to be promising in the conditions of the visual turn of the culture of the transforming society.

Key words: *artistic image, visual image, education, culture.*