

Лекция 5. Гносеологические основы искусства.

Визуальное Мышление

План лекции

1. Определение визуального мышления
2. Функции визуального мышления
3. Актуальность развития визуального мышления
4. Художественный образ как продукт визуального мышления
5. Визуально-мыслительная деятельность как мировоззренческое моделирование
6. Художественные знаки как визуально-мыслительные категории

Раскрытие специфики междисциплинарных подходов в современной теории и истории искусства с необходимостью предполагает изучение основ философии искусства, которое было начато на предыдущих занятиях. Определение закономерностей корреляции философии и искусства означает постижение произведений искусства как философских текстов, т.е. знаковых систем, являющихся зримым воплощением визуально-мыслительной деятельности на языке художественного изображения. Данная лекция продолжает развитие тематического блока учебной дисциплины, устанавливающего основы современной научной согласованности философии и искусства. Предметом изучения выступает особая философско-художественная форма познавательной деятельности – визуальное мышление.

Определение визуального мышления

Визуальное мышление активно изучается философией искусства, психологией, искусствоведением, философией образования. Визуальное мышление характеризуется умственным оперированием иконическими знаками и символами. Графические схемы, визуальные представления, модели изучаемых объектов обладают особыми познавательными достоинствами, позволяющими раскрыть существенные связи и отношения предметов, обнаружить прежде сокрытое.

Визуальное мышление определяется как «умственная деятельность, в основе которой лежит оперирование наглядными ... пространственно-структурированными схемами»¹. Визуальное мышление «способно отражать любые категориальные отношения реальности <...> посредством их воплощения в трансформированную чувственность – в форме зримого явления сущности»². Раскрытие когнитивной функции визуального мышления сразу демонстрирует его особую роль среди прочих форм познавательной деятельности.

Визуальное мышление – единственная мыслительная форма, которая обладает способностью разрешить основное диалектическое противоречие познавательного процесса – противоречие чувственного и рационального. Наглядность – основное качество продукта познания, полученного посредством визуального мышления. Наглядное являет собой специфическое единство чувственного и рационального. Применяемые для объяснения какого-либо знания, наглядные образы в то же время отличаются чувственной заразительностью. Наглядный образ может быть корректно определен как интеллектуально-наглядный. *Таким образом, визуальное мышление, оперирующее наглядными образами, позволяет увидеть результат рационального познания, вывести его из сферы абстрактного бытия в пространство чувственно-постигаемого.*

Продукты визуального мышления обладают качеством пространственно-временных структур. На уровне мировоззренческого отражения человек оперирует не понятиями в чистом виде, а наглядными образами. В картине мира, построенной интеллектуально-наглядными образами, взаимосвязь исходных элементов создает зримые ориентиры в предметно-чувственном мире. Картина мира онтологизируется. *Таким образом, визуальное мышление позволяет производить познавательное ориентирование в мире через*

¹ Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. - 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Панпринт, 1998. – С.138.

² Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. - 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Панпринт, 1998. – С.138.

моделирование в наглядных образах пространственно-временных структур бытия.

Структурированность – это ведущее качество зримых конструкций, порожденных визуальным мышлением. Упорядоченность значений образов – их главное отличие от чувственно воспринимаемых предметов объективной действительности. Представление предмета в структурно ясной форме – задача визуального мышления. Механизм структурирования определяет суть процесса созидания видимого поля на основе субъективной творческой организации видимого мира. *Манипуляция элементами видимого мира, порождающая новый образ, составляет существо визуального мышления.*

Визуальное мышление – та разновидность мышления, которая позволяет субъекту творчески реализовать вхождение в познаваемый объект и сотворить новое качество из соединения интенции и объектной потенции. Важно подчеркнуть, что преимущественно предметом визуального мышления выступает прежде не явленная сущность. Скрытая сущность, которая становится не просто познанной, но зримой, явленной составляет предмет визуального мышления.

Визуально-мыслительная деятельность не является прерогативой художников. Напротив, такой вид мыслительной активности предшествует в человеческом развитии становлению абстрактно-вербального мышления. Потому наибольшей эффективностью при изучении возможностей визуального мышления обладает исследование детского рисунка. Детский рисунок наглядно проявляет процесс постижения скрытого, опасного, притягательного, желанного. Через визуальное мышление в рисунке ребенок не только постигает, но и овладевает собой и миром. Преимущество данной мыслительной активности состоит в синтезе чувственного и рационального начал. Рассмотрим несколько образцов визуально-мыслительной деятельности в детском рисунке [слайды].

Наглядность имеет преимущественно не предметное, а операционное значение. В свернутом виде наглядный образ содержит схему действия с

моделируемым объектом, схему его возможных преобразований. Операционное качество наглядного образа превращает продукт визуально-познавательных операций в полученный алгоритм действия субъекта по отношению к сущности, схваченной в визуальной модели.

Функции визуального мышления

Методологическая функция визуального мышления – функция предвосхищения новых способов действия с модально-чувственным материалом. Как указывают авторы исследования «Зримая сущность» В.И.Жуковский и Д.В.Пивоваров, «человек посредством визуального мышления рисует картину изменений, являющихся целью его деятельности, создает идеальный образ конечного результата своих исследований»³. Реализация функции предвосхищения показывает, что визуальное мышление дает возможность видения будущего объекта. В синтезе с операционным качеством наглядного образа «будущее» раскрывает себя как деятельностьная актуализация объекта и программа отношения субъекта и объекта познания. Наглядный образ визуального мышления становится завершающим этапом идеального отражения и первым этапом реализации будущего практического действия.

Не смотря на синтетический характер визуального мышления, возникающего и развивающегося в непосредственной связи с абстрактно-вербальным мышлением, существует функция, исключительно присущая визуальной стороне мыслительной деятельности. Это – онтологическая функция. Именно визуальное мышление наделяет продукты вербального мышления экзистенциальными свойствами.

Онтологическая функция визуального мышления реализуется благодаря присутствию чувственных компонентов в рационально-чувственной природе наглядных образов. И именно чувственные составляющие наглядных образов

³ Жуковский В.И. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном искусстве) / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – С.39.

несут информацию не только о социальной, но и о биологической истории человека. Единая физическая природа, присущая и человеку, и наглядному образу, вводит категорию достоверности в мыслительный процесс. Безусловно, наглядность не тождественна истинности, и процесс создания наглядного образа включает верификацию данных визуального мышления. Но при этом исследователями доказано, что любая истинная теория имеет свою визуальную модель. Потому эффективность и уникальность онтологизирующих возможностей визуального мышления не подлежат сомнению.

Для примера можно привести ряд визуальных моделей, созданных для явления сущности бытия в различных видах культуры: научной, технической, художественной [слайды]. Сравнение визуально-мыслительных продуктов художественной культуры – произведений искусства – с научными моделями – показывает, как искусство создает диалог объективного мира с субъектом – человеком. Моделирование субъектного начала бытия отличает произведения познавательной деятельности в искусстве, будь то художественная модель Вселенной, Земли или Солнца.

Актуальность развития визуального мышления

Развитие визуального мышления, равно как и исследование его продуктов актуально при изучении мыслительной деятельности человека любого возраста. Сегодня остановим свое внимание на роли развития визуального мышления студентов высших учебных заведений.

Среди функций и возможностей визуального мышления особенной важностью для организации процесса образования в высшей школе обладают следующие. Психологическая предрасположенность человека студенческого возраста к рефлексии над своими возможностями и над способами построения отношений с миром, реализуемая в желании моделирования и апробации ряда мировоззренческих программ, встречает свой отклик в методологической функции визуального мышления. Склонность студенческого возраста к преимущественно идеальным, мыслительным

отношениям с миром, в то же время сопровождаемая острой потребностью испытать себя и мир и спрограммировать себя в будущем очевидно может быть удовлетворена лишь визуальным мышлением, продукт которого, как и человек-студент, стоит на границе рационального постижения и чувственного воплощения.

Визуально-мыслительная деятельность раскрывается как моделирование, овеществление, явление, онтологизация, визуализация сущности, воплощение, предметное освоение, проигрывание, проектирование, конструирование. Все эти уточняющие друг друга синонимы родственны задачам образования. Творческие потребности интенционального студенческого возраста, встречаясь с конструирующими схемами визуального мышления, пространственно ориентирующего в видимом мире, структурирующего этот мир, превращают наглядные образы в наиболее адекватные инструменты образования. Возраст, в который особенно развита готовность к сознательному моделированию индивидуального мироотношения, нуждается именно в творческом мышлении для наиболее полной реализации всех своих потребностей. Онтологическая функция визуального мышления делает зримыми все ходы проектирования мироотношения. Та важная роль, которую наглядные образы играют в конструировании мировоззрения, делает привлечение визуального мышления обязательным в сфере высшего образования.

Возникает вопрос: каким образом наиболее эффективно возможно вести процесс развития визуального мышления?

Художественный образ как продукт визуального мышления

В классификации наглядных образов особое место занимают художественные образы. Художественный образ – новое качество, рождающееся и становящееся в процессе диалога-отношения зрителя и произведения искусства.

Произведения изобразительного искусства являются наиболее информативными и значимыми продуктами визуального мышления.

По сравнению с другими наглядными образами, художественный образ, в особенности рожденный отношением зрителя и произведения-шедевра, обладает несоизмеримо большими возможностями в плане репрезентирования модели мироотношения в ее операционном качестве. Реализация когнитивной, коммуникативной и онтологической функций художественного образа способствует рождению модели идеального оперирования субъекта в единстве плотской, душевной и духовной составляющей его сущности с миром в его абсолютной полноте.

Бытие в качестве зрителя, прежде всего, определяется степенью владения схемами визуальных мыслительных операций, а также базовыми правилами художественного отношения с произведениями изобразительного искусства.

Визуально-мыслительная деятельность как мировоззренческое моделирование

Первый этап мировоззренческого моделирования связан со становлением материального статуса художественного образа произведения изобразительного искусства. Синтез атомарности (краскоформы) и упорядоченности (композиция) характеризует художественную модель мира. Мир воздействует на человека как целое, которое раскрывает человеку свою тотально знаковую природу.

Визуальное понятие⁴, фиксирующее вехи процесса самодвижения художественного образа, не может быть полностью сведено к вербальной трактовке и потому своим совершенным воплощением имеет визуальный конструкт – композиционную формулу. Композиционная формула направляет весь процесс диалога, поскольку в скрытом, логограммном виде заявляет себя при становлении материального статуса художественного образа.

⁴ Подробнее об этом см.: Тарасова М.В., Жуковский В.И. Коммуникативные основы художественной культуры: монография. Красноярск: Изд. СФУ, 2010. – 145 с.

Примерами художественных логограмм являются композиционные формулы таких произведений изобразительного искусства, как «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» П.Гогена и «Бар в Фоли-Бержер» Э.Мане [слайды]. В первом случае можно наблюдать композиционную формулу «лемниската», во втором – «чаша».

Второй этап мировоззренческого моделирования посредством визуального мышления. На этапе становления художественного образа в его индексном статусе характеристика дифференцированных элементов художественного целого (персонажей) приводит к моделированию качества отдельности, самостоятельности. Определение единицы во многом родственно действиям самоидентификации зрителя, изначально ищущего себя, свое место в мире.

Третий этап мировоззренческого моделирования в процессе визуального мышления. Произведение искусства (как целостная картина мира) заставляет зрителя обнаружить потенциальную тягу каждого самостоятельного объекта к взаимодействию с другим объектом. **Мир заявляет себя как наполненный связями.**

Суммативный иконический статус художественного образа востребует зрителя как речевого партнера, представляющего модель человека, **говорящего с миром на одном языке.**

Четвертый этап мировоззренческого моделирования в процессе визуального мышления. Ведущая функция визуального мышления – функция соединения значений образов в целостную наглядную картину. На четвертом этапе диалога с произведением искусства данная функция реализуется через раскрытие новых глубинных уровней взаимодействия знаков, приводящего к их тотальной интеграции. Мир предстает существующим в абсолютной взаимной рефлексии одних элементов в других. За счет этого раскрывается диалогическая суть бытия.

От выделения себя в одинокой самоценности человек-зритель переходит к признанию возможности самоопределения только через иное, а затем – к раскрытию неперменной включенности себя в космос (порядок) мира.

Художественные знаки как визуально-мыслительные категории

Согласно исследовательским данным, зафиксированным, в частности, в трудах Л.С.Выготского, мышление свершается в языке. Визуальное мышление не является исключением. Для языка изобразительного искусства приоритетными являются синтаксические правила – законы композиции. Композиционные образования определяют структуру как отдельных элементов произведения, так и целостного знака – произведения в целом.

Основанием для разделения языка изобразительного искусства на два объект-языка может послужить концепция пар «формальных признаков», предложенная Г.Вёльфлиным⁵. Диадическая схема художественных произведений Г.Вёльфлина использована в современной теории изобразительного искусства⁶ для создания системы двух стилевых пространств, определяющих все стилевое многообразие существующих произведений искусства.

В объект-языке произведения искусства стилового пространства Ареаклассицизма явление бесконечного в конечных формах осуществляется через такие знаковые композиционные приемы, как «линейность», «плоскостность», «замкнутость», «множественность», «ясность». Объект-язык произведения изобразительного искусства стилового пространства Ареаромантизм формируется такими композиционными знаками, как «живописность», «глубинность», «открытость», «единство», «смутность».

Важное качество визуального мышления при взаимодействии с произведением изобразительного искусства – это умение видеть художественные знаки как фигуры мироотношения, как репрезентанты

⁵ Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 427 с.

⁶ Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. - СПб.: Алетейя, 2011. – 496 с.

мировоззренческих категорий. Каждый знак двух объект-языковых систем может быть переведен на язык мироотношения. Вот примеры базовых ценностей и мировоззренческих установок, стоящих за некоторыми из данных знаков:

Множественность - Самостоятельность. Независимость. Самоценность. Выделенность.

Единство - Слияние. Растворение в ином. Щедрость. Самопожертвование.

Плоскостность - Явление. Торжество. Спокойствие. Поэтапное исполнение. Принятие.

Глубинность – Развитие. Борьба. Преодоление. Углубленность.

Визуальное воплощение данных понятий можно наблюдать в конкретных произведениях изобразительного искусства [слайды].

В результате работы визуального мышления в художественной коммуникации происходит структурирование мироздания и ориентирование человека в нем, превращение кажущегося хаоса в истинный космос. В процессе диалога-отношения с произведением искусства как художественной картиной мира зритель проходит долгий путь собственного преобразования, совершить который ему позволяет самораскрытие в качестве умозрителя, т.е. визуального мыслителя.

Подводя итоги лекции, можно заключить, что раскрытие природы визуального мышления позволяет не только определить способы решения философских проблем теории познания в искусстве, но и выявить сущность художественного диалога-отношения между зрителем и произведением изобразительного искусства.

Спасибо за внимание.