

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Дубовая Надежда Владимировна

Аспирант СурГПУ, г.Сургут

E-mail: nadezhda-52007@yandex.ru

Содержание профессионального художественно-педагогического образования построено на постепенном освоении основ педагогики и искусства, а также на развитии профессиональной и общей культуры. Культурное развитие, как правило, имеет междисциплинарный характер. Наиболее важной составляющей такой аккультурации по праву является визуальная культура: ее освоение обосновано самой спецификой художественно-педагогической специальности. Визуальная культура является составляющей образовательного процесса.

Термин «визуальная культура» далеко не однозначен. Прежде всего, оттого, что это частная область понятия «культура».

«Культура» (лат. «cultura» — возделывание, земледелие, воспитание, почитание) — область человеческой деятельности связанная с самовыражением человека и проявлением его субъектности [3, с.15]. Именно поэтому всякая культура имеет дополнительные характеристики, так как связана с творчеством человека, так и повседневной практикой, коммуникацией, отражением, обобщением и его повседневной жизнью. Культура является маркером и основой цивилизаций и предметом изучения культурологии.

Усвоение культуры осуществляется с помощью научения. Культура создается, культуре обучаются. Поскольку она не приобретаемая биологическим путем, каждое поколение воспроизводит её и передает следующему поколению. Этот процесс является основой социализации. В результате усвоения ценностей, верований, норм, правил и идеалов происходят

формирование личности ребенка и регулирование его поведения. Если бы процесс социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы к гибели культуры. Культура формирует личности членов общества, тем самым она в значительной степени регулирует их поведение.

Культура — это неотъемлемая часть человеческой жизни. Культура организует человеческую жизнь.

Главная общепризнанная функция культуры — поддерживать единство и целостность общества, интегрировать, сближать, примирять. Через трансляцию содержания культуры человек входит в социокультурное пространство. Ценности культуры в опыте конкретного человека передаются, во многом, через зрение. Информация поступает в головной мозг человека через визуальный канал. Здесь важное значение имеет визуальная культура человека, воспринимающего и творящего. Живопись, графика, архитектура, искусство книги, дизайн, — все пластические искусства требуют от тех, кто постигает их основы, наличия определенного уровня визуальной культуры.

Понимание культуры как поэтапного развития искусств и наук, как художественно-эстетической образованности личности, как области социальных взаимодействий, а также другие многочисленные осмысления «культуры как системы» дают нам право уточнить угол зрения на культуру «визуальную».

Искусство XX века ознаменовано сменой не просто очередного художественного стиля, но самой культурной фактуры. Впервые за тысячелетнюю эпоху христианства на первый план вновь, как и во времена античности, выдвинулись визуальные виды творчества. Печатный текст уступил свое место неписьменным формам освоения реальности, слово сменилось изображением, картина мира приобрела зримые черты своего

художественного эквивалента. Визуализация культуры началась на рубеже настоящего столетия и явилась неотъемлемым сопровождением модернизма.

«Визуальная культура» - это частная область понятия «культура», развивающая способности восприятия визуальных образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять, создавать на этой основе индивидуальные художественные образы. Визуальная культура сегодня охватывает такие объекты культуры, как кино, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», рисунок, фотография, живопись, театр, видео-арт, реклама, рекламные ролики, дизайн, web-дизайн, видеоигры, мода, граффити и т.д. [1, с.113].

Визуальная культура не является герметической самодостаточной сферой, она постоянно вбирает в себя дополнительную информацию, происхождение которой может быть новым, связанным с развитием технического прогресса и постижением новых горизонтов человеческого познания, так и старым, введенным из невербализированного (неописанного) ряда в прошлом человеческой цивилизации.

Визуальная культура связывает воедино несколько реальностей: реальность видимую, виртуальную (мыслимую и визуализированную) и интуитивную, которая еще не нашла определенного образного выражения.

Визуальную культуру мы можем назвать наследуемой, но не генетически, а с помощью воспитания и пребывания в среде, насыщенной ее знаками.

По мнению антропологов, визуальная культура состоит из четырех элементов:

1. *Понятия*. Они содержатся главным образом в языке. Благодаря им становится возможным упорядочить опыт людей (форма, цвет, вкус предметов).

2. *Отношения.* Визуальная культура не только выделяет те или иные части мира с помощью понятий, но также выявляет, как эти составные части связаны между собой - в пространстве и времени, по значению, на основе причинной обусловленности.
3. *Ценности.* Ценности - это общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. Они составляют основу нравственных принципов.
4. *Правила.* Эти элементы регулируют поведение людей в соответствии с ценностями визуальной культуры. Ценности не только сами нуждаются в обосновании, но и могут служить обоснованием [3, 62].

Таким образом, визуальная культура - новое междисциплинарное направление, возникшее на пересечении философии, теории культуры, социологии и искусствознания, центральной проблемой которого является исследование культурной логики «постмодернистского», «масс-медийного», «визуального» поворота. Визуальная культура сегодня становится доминирующей формой «культуры как таковой».

На особенности процесса развития визуальной культуры человека сегодня обращают особое внимание. Современные теоретики визуальности в искусстве говорят об обучающей и развивающей силе визуальных образов: «... точно та визуальность, которая делает видение сродни языку». Действительно, художник может выразить мысль без слов, одним лишь изображением или объектом, пользуясь языком своего искусства. Каждый язык базируется на определенных принципах, имеет уникальное строение системы и особенности. При рассматривании произведения искусства человеческое восприятие строится во многом на внутренней эмоциональной реакции. Через зрение произведение вводится в систему имеющихся ценностей, в процессе

рассматривания оно многократно усиливается ассоциативными связями. В итоге оказывается, что «изображения сами по себе гораздо менее сильны, нежели полученное впечатление от них». Таким образом, целью визуальной культуры является обогащение внутреннего мира человека визуальными образами, раскрытие способностей к созданию собственных зримых объектов.

Результатом освоения визуальной культуры можно считать развитую культуру восприятия визуальных образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять, создавать на этой основе индивидуальные художественные образы. Такое понимание визуальной культуры обуславливает высокий уровень общей культуры человека, то есть «качество и степень выраженности ценностного содержания личности» [2, с.33].

Говоря о визуальной культуре, формирующейся в процессе деятельности человечества, мы невольно затрагиваем два чрезвычайно важных и уже определенных явления: массовую культуру и визуальную среду, которая является совокупностью визуальных образов. Среди последних часть образов появилась независимо от человеческой деятельности, вторая же часть появилась уже в процессе цивилизационной деятельности человека. Что касается массовой культуры, то подчеркнем, что массовая культура включает в себя как визуальные (включая литературную и театральную), так и звуковые формы культуры. Но массовая культура противопоставляется высокой культуре, искусству.

Акцентируя внимание на визуальной культуре, следует остановиться на всей совокупности визуального опыта человечества определенной эпохи. Нижняя временная граница визуальной культуры определяется как середина

XIX века, поскольку с этого времени начинается эскалация информационного обмена, в котором визуальная информация имеет доминирующее значение.

Относительно визуальной культуры более ранних эпох нам кажется справедливым суждение российского искусствоведа В.С. Турчина, приведенное им в одной из последних работ: «Визуальная среда человечества изменяется не более чем на 1% в столетие». Но уже для поколения людей, живущего на рубеже XIX - XX веков, визуальная среда, во-первых, стремительно расширяется географически, во-вторых, насыщается новыми знаками развития цивилизации: техническими изобретениями, постройками, средствами передвижения. В-третьих, рост городов приводит к сужению визуальной среды горожан; за счет этого сужения также происходит более стремительное изменение того, что большинство представителей человечества имеют возможность видеть. С конца XIX века визуальная среда претерпела гораздо большие изменения, чем за все предыдущие века. Этому свидетельство - искусство конца XIX и XX веков [4, с.32].

Искусство понимать художественный образ, видеть красоту, гармонию, открывает человеку возможность воспринять, проанализировать, вдохновиться — и создать собственные уникальные работы.

Развитие «чутья» в художественной культуре носит стихийный и неосознанный характер. Проблема неготовности освоить основы визуальной культуры приходит из детского и подросткового возраста. Она исходит из маленького количества часов, отведенных на изобразительное искусство в школе; агрессивной и неэстетичной визуальной среды повседневного мира ребенка; недостаточного художественного воспитания в семье. На языке искусства — с детьми, подростками, молодежью — не говорят; в разношерстном информационном визуальном потоке мало ориентиров, на

которых учится глаз. А ведь «умение вглядываться, содержательно рассматривать мир, — сугубо важная задача при обучении искусству. Умение видеть — одна из главных составляющих процесса становления личностных качеств...», и основа визуальной культуры личности.

Список литературы:

1. Даниэль С. М. Искусство видеть [Текст] /С.М. Даниэль. - М.: Амфора, 2006. – 206с.
2. Зеки С. Зрительный образ в сознании и в мозге [Текст] / С. Зеки // В мире науки. — 1992. — № 11. - С. 33-41.
3. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир [Текст] / В.М. Розин. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 272с.
4. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы [Текст] / Т.Е. Савицкая // Обсерватория культуры. – 2008. - № 2. – С. 32-40.