

Формирование визуального мышления у дошкольников

(на материале образовательной программы «Орнаменты»)

Формирование мышления (в частности, визуального) мы понимаем прежде всего как формирование инструмента субъекта, инициативное освоение инструмента, самостоятельное его использование, ответственность за результаты. Формирование визуального мышления возможно только в событии, в котором есть место выбору и ответственности за свой выбор, самостоятельному полаганию и действию в соответствии с собственным полаганием. Причем выбор, свободное полагание и ответственность важны и в слове содержания (выбор и создание орнамента, полагание собственной элементарной ячейки и выстраивание орнамента в соответствии с собственным выбором и т.д.), и в слове организационном (выбор мастерской, уровня сложности задания, способа презентации результата, способа вовлечения родителей, выбор напарника для работы, времени продолжения работы и т.д.).

В данном тексте описано образовательное событие (программа), которое выстроено в обозначенном залоге. Сначала излагается основной теоретический материал, связанный с визуальным мышлением и орнаментом, далее – основания для построения события, затем – описание дидактических материалов и организационной схемы события.

Идея и первая реализация события принадлежит преподавателям и студентам кафедры искусствоведения СФУ и воспитателям детского сада №4 «Монтессори» г. Томска.

Визуальное мышление. Вопрос исследования визуального мышления или восприятия рассматривается в науке в контексте искусства, художественного творчества, и в большей степени изучался и ставился в границах таких научных дисциплин, как философия и психология. Наиболее разработанными в данном направлении точками зрения можно назвать

представление о визуальном мышлении американского психолога Рудольфа Арнхейма, определяющее ведущие закономерности восприятия человеком визуального материала, и концепцию визуального мышления В.И. Жуковского и Д.В. Пивоварова, которую можно назвать наиболее общим исследованием визуальных способностей человека в России.

Концепция В.И. Жуковского и Д.В. Пивоварова полагает визуальное мышление в качестве части синтетического мышления, опирающегося на образное познание окружающего мира путем действия с полимодальным материалом, поступающим извне через органы чувств. Синтетический и вербальный типы мышления рассматриваются как предельно различные по принципам и способам действия процессы. При этом генезис визуального мышления лежит в таком феномене, как детский рисунок. Стадии развития детского рисунка, по сути, являются стадиями развития визуального мышления ребенка и в то же время ступени любого визуально-мыслительного процесса. Взаимосвязь таких явлений, как визуальное мышление и детский рисунок, говорит о том, что каждый человек, обладающий зрением, проходит базовую стадию развития визуального мышления в детском возрасте. Далее же эта способность может остаться на этом базовом уровне, минимально прирастая, или же продолжить свое развитие, совершенствуясь и переводя человека на все более высокие уровни владения технологией визуально мыслить, а значит, понимать визуальные тексты, рождать емкие и богатые содержанием наглядные образы. Разработки технологий развития способностей визуального мышления длительное время проводятся в Красноярске, на кафедре искусствоведения СФУ. Как показала многолетняя практика работы со студентами факультета искусствоведения и культурологии СФУ, подобному развитию способствует постоянное общение с качественными образцами-продуктами визуального мышления, а именно произведениями изобразительного искусства. Помимо постоянного внедрения таких разработок кафедры в учебный процесс, коллектив преподавателей занимается исследованием закономерностей визуального мышления, чему

способствуют научные проекты, исследующие возможности диагностики уровня развития визуального мышления, построения технологии совершенствования визуально-мыслительных способностей, а также взаимосвязей визуального контакта с произведениями искусства и процесса становления картины мира зрителя. Один из них – «Современные образовательные технологии в формировании профессиональных качеств студента Сибирского федерального университета», поддержанный СФУ и выполненный в 2007 году, позволил наглядно представить динамику развития визуального мышления у студентов факультета искусствоведения и культурологии и других направлений, обучающихся в русле концепции всеобщего эстетического образования. Результаты исследования показали, что уровень развития визуального мышления у выпускников и студентов старших курсов кратно превышает (по уровню и по численности высоко владеющих технологией визуального мышления в группах) уровень его развития у студентов младших, а в особенности первого курса. Образовательная технология, основанная на общении студентов с произведениями искусства при посредничестве профессиональных преподавателей-искусствоведов, доказывает свою эффективность в части повышения уровня владения студентами возможностями их визуального мышления.

Наиболее важным в отношении визуального мышления, согласно концепции В.И. Жуковского и Д.В. Пивоварова, является решающая роль этой способности в формировании наглядного образа любого явления или действия. Функциональность визуального образа состоит именно в его наглядности – способности явно, наглядно представить внешне скрытые сущностные характеристики явлений, существенные связи и т.д. Визуальное мышление – средство формирования наглядного образа, который позволяет осваивать окружающий мир и формировать картину мира индивида. В то же время наглядный образ способен явиться залогом эффективности любой деятельности: позволяет наглядно представить будущий результат,

выстроить последовательность шагов для достижения желаемого, спрогнозировать возможные варианты применения, визуально моделировать конструкты любых явлений и ситуаций. На эту продуктивность и направлены образовательные технологии, ориентированные на освоение и совершенствование способностей визуально мыслить. При этом вариантов материала, который может способствовать становлению и развитию визуального мышления индивида, множество, и орнамент – один из целого ряда явлений.

Орнамент – один из древнейших языков искусства, орнаментальные произведения известны с эпохи палеолита и распространены в народном искусстве каждого из существующих сегодня и уже переставших существовать народов. В то же время орнамент не теряет своей актуальности и предельно популярен сегодня, активно используется в дизайне. Поэтому, говоря с детьми об орнаменте, педагог имеет возможность использовать не только материал, в обыденной жизни малодоступный ребенку – орнаментально оформленные произведения декоративно-прикладного искусства разных народов, сложные орнаменты графиков-профессионалов XX века, но и обращаться к их личному повседневному опыту – обратить внимание на орнамент их собственной одежды, присутствующий в интерьере, на улице. Особенно продуктивно задаться вместе с детьми целью поискать окружающие их орнаменты и поделиться этими сообщениями, в то же время это задание способствует развитию визуального мышления – тренирует способность не просто отличать орнамент от не-орнамента, а, скорее, видеть закономерно построенные композиции, то есть визуально выявлять закон в изобразительном материале.

Как и произведения любого вида искусства, произведения, снабженные орнаментом, представляют собой образ мира. Орнаментальное искусство интересно тем, что в случае такого средства построения этого образа мира, как орнамент, он непременно подчинен совершенно определенным правилам. Основным свойством орнамента можно назвать порядок, ведь именно

упорядоченность отличает применение некоторых изобразительных элементов / мотивов орнамента в орнаментальной композиции от любой другой изобразительной композиции с их же участием. И этот порядок в орнаментальной композиции способен быть как очень простым, так и предельно сложным, но при этом он всегда нагляден, способен быть увиденным. Такой его наглядности способствует то, что орнаментальная композиция не единожды использует примененное ей правило построения, а повторяет его как минимум несколько раз – одной из основ орнамента выступает повторяемость элементов и мотивов, в которые организованы отдельные изобразительные элементы орнамента, а много раз повторенное правило становится наиболее явным для зрителя. Эта наглядность законов построения в орнаментальной композиции и является ее основным преимуществом как материала для освоения, развития технологий визуального мышления.

Орнамент, по нашему мнению, является тем языком искусства, что имеет возможность тренировать визуальное мышление. Визуальное мышление, в первую очередь, это способность, умение «видеть сквозь», то есть зреть, познавать сущность явления путем визуального контакта, и орнамент является тем самым материалом, который предназначен для работы с ним визуально-мыслительной деятельности человека. При этом орнамент богат возможностями развития способности «видеть сквозь». С одной стороны, упорядоченность орнамента позволяет проявиться способности визуально выявлять, «читать» закон построения орнаментальной композиции – закон взаимного соотношения и расположения мотивов орнамента. С другой же стороны, орнамент как один из языков изобразительного искусства строит композиции в качестве текстов, в этом случае орнаменты в традиционных их видах способны быть прочтенными с позиции их содержания, смысла. Во многих национальных традициях геометрический орнамент может быть прочтен практически одним и тем же образом – значения знаков геометрического орнамента генетически восходят к

архаическому времени существования народов (первые геометрические орнаменты обнаружены на артефактах эпохи палеолита) и, скорее, роднят эти различные культуры. В этом случае геометрический орнамент – тот материал, который также являет такую миссию орнаментальной композиции, как выступать сообщением, а потому способствует развитию такого направления визуально-мыслительной деятельности, как раскрытие значения произведений, выявление их сущности. В это же время общение с орнаментальными произведениями, поскольку они способны сообщать зрителю особую упорядоченную картину мира, дает возможность освоить такую картину мира, где все на своих местах, а связи явлений, при всей сложности прозрачны. А значит, общение с орнаментом может способствовать формированию подобной равновесной картины мира у ребенка, что отмечается сегодня и используется в практике арт-терапии. Сущность самой деятельности визуального мышления, согласно концепции, состоит в формировании визуального понятия в качестве средства и пространства общения, взаимодействия человека с миром в его целостности. А потому сущность образовательной технологии как способа становления зрителя и развития навыков визуальной деятельности заключается в обретении высокого уровня визуального мышления ради возможности такой коммуникации с миром в его целостности на любом из уровней (личность – социум – природа – Космос).

Детский возраст является при этом наиболее благодатным временем для формирования визуального мышления высокого уровня, роста визуально-мыслительных способностей, поскольку по природе своей это время активного естественного освоения таких технологий мышления человеком. Ребенок – сам действительный художник, и формирование наглядных образов в это время для него является естественным и актуальным способом освоения мира, окружающей реальности, а потому дополнительные занятия, направленные на работу с визуальным материалом, попадают на уже подготовленную почву и обладают наибольшей эффективностью.

Образовательная программа «Орнаменты»: основания. Образовательная программа «Орнаменты» включает в себя следующие направления развития визуально-мыслительных технологий - способность видеть / выявлять визуальный закон организации материала и способность видеть значение за визуальным телом орнаментальных знаков, а именно:

- умение выявить («видеть») закономерность / правило построения орнаментальной композиции. Это умение предполагает формирование способности не только отличить орнамент от не-орнамента, но и повторить композицию по заданному правилу-образцу;

- способность самостоятельно задать образец правила орнамента и построить целостную орнаментальную композицию в соответствии с ним. В этом случае важным является самостоятельность создания правила и соответствие орнаменту – обязательное многократное использование правила в композиции;

- овладение знанием того, что орнаменты способны быть текстами. Проба выражения собственного текста в орнаменте. Данное направление выражено в возможности прочтения орнамента произведений декоративно-прикладного искусства с позиции их содержания (о чем?) и составления собственного орнамента в соответствии с изначально задуманной идеей, где важным действием является тщательный подбор элементов орнамента и закона его построения ради адекватного воплощения смысла в орнаменте.

Одновременно с развитием обозначенных направлений технологии визуального мышления данная образовательная программа решает задачи выявления и формирования инициативы, самостоятельности и ответственности в деятельности ребенка. В работе с орнаментом в мастерских, согласно направлениям программы, ребенок сталкивается в необходимости проявлять собственную инициативу и самостоятельность от минимальной до предельной в границах программы: от проявления инициативы и самостоятельности в выборе материала, с которым дальше нужно будет работать, до инициативы создания собственного

орнаментального правила и даже целого произведения, самостоятельности задания правила и действия в согласии с ним, самостоятельности решения в ходе мастерских орнаментальных «задачек» по изменению целого орнамента в соответствии с изменением одного из его элементов, мотивов, правил.

Одновременно орнамент – тот материал, который особым образом способен в работе над ним способствовать проявлению ответственности. В ходе создания полноценной орнаментальной композиции ребенок встречается с обязательным условием довести дело до конца. Поскольку орнамент – это тот вид изобразительного искусства, который отличен неоднократностью повторения используемых элементов в соответствии с определенными правилами, то ребенок находится в условиях необходимости неоднократно производить работу с материалом по заданным правилам, доводя композицию до целостности. Так, рисунок может быть оценен как завершённый в любом его виде, как только автор представит его окружающим, как готовый, при этом мотивы оставления ребенком этой деятельности так и останутся не до конца ясными - достигнуто в рисунке желанное целое или просто надоело этим заниматься. Орнамент же в его создании не приемлет таких доводов завершения дела, как «наскучило» или «и так сойдет», поскольку в этом случае созданное так и не будет орнаментом.

Органичность материала орнаментов дошкольному возрасту подтверждается / укрепляется пониманием сензитивных периодов развития маленького человека.

1. Период порядка, в течение которого осваиваются правила и нормы совместного жития, созвучен правилам построения орнамента. Как и этот древний вид искусства, жизнь малыша строится с определенной ритмичностью, что делает ее безопасной, понятной, предсказуемой. Эти организационные характеристики важны для дошкольника как пропедевтика эмоционального спокойствия и становление базового чувства – доверия к миру.

2. Повторяемость элементов и мотивов орнамента можно интерпретировать, как желание ребенка убедиться в своей состоятельности и глубже понять то, что он может сделать самостоятельно, а в чем еще необходима поддержка и помощь взрослого: педагога или родителя. Дошкольный возраст характеризуется желанием многократно повторять то, «что я могу делать сам» и получать удовлетворение от независимости и «могущественности».

3. Образ мира, выраженный в орнаментах народов разных культур, позволяет дошкольникам осознать его целостность, почувствовать его хрупкость, понять некоторые законы отношений в нем, увидеть мгновения, в которые реально повлиять на него и задать собственные правила бытия средствами орнаментального искусства.

Детей, лишенных таланта, не существует. Дети наделены творческими способностями от природы. Если нам, взрослым, кажется, что ребенка ничего не интересует, значит мы просто еще не нашли то, что бы пробудило в нем креативность. Возможно, у него еще нет чувства внутренней безопасности или достаточной эмоциональной свободы, чтобы творить.

Не следует путать творчество и выражение себя. Ребенок кричит или делает какое-то движение – это он выражает себя. А если предложить ему: «Покажи, как звучит твоя радость, твое сокровенное желание, твоя злость...» - тогда малыш начнет искать в себе то, из чего, собственно, и проистекает творчество, начнет придавать этому особый смысл. Помочь ребенку выражать себя – это придать смысл его спонтанному самовыражению.

Считается, что возраст 3-5 лет – самое благодатное время для самовыражения, а самый естественный способ для этого – рисование. Малыш рисует свободно, как дышит, его рука не зажата, он не заботится о том, чтобы создать шедевр, ему важен сам процесс изображения.

С этой точки зрения орнаменты – отличное средство для становления способности к самовыражению.

Образовательная программа «Орнаменты»: дидактические материалы. Авторами были созданы (или переработаны) дидактические материалы. Каждый набор предполагает большое разнообразие способов работы и уровней сложности (это залог возможности выбора и ответственного действия с ними). Наглядность и красочность материалов, доступность и возможность манипуляций также важна, поскольку провоцирует на пробу, интригует и заманивает малышей к прикосновению.

1. «Образцы».

Большая красочная презентация и распечатанные цветные «картинки»: традиционные орнаменты разных культур, современные орнаменты (М.Эшер), «веселые» орнаменты с кошечками, рыбками, привидениями, фотографии моментов изготовления орнаментов (монахи выкладывают мандалу из цветного песка, женщина вышивает ковер и т.д.).

2. «Симметрия».

Всего существует 15 видов плоских орнаментов, от предельно простых (с точки зрения структуры) до очень сложных. Постепенное усложнение структуры соответствует становлению опыта ребенка и человечества. Естественная эволюция движется от линейного к плоскому, но состоящему из многих линейных, и далее - к плоскому и не членимому на линейные со множеством взаимоотражений и поворотов.

Дидактические материалы содержат 15 видов орнаментов, выполненных с простыми узорами (листочки, морковки, рыбки и т.д. – «образцы»); частично нарисованные орнаменты, которые необходимо дорисовать, а для этого выявить сетку и узор и продолжить – «дорисуйки».

Для младших ребят аналогичная работа, но с линейными орнаментами (дорисуй узор и сделай обруч на голову).

Полный набор видов симметрии позволяет постепенно усложнять задания, а также работать с группой детей, каждый из которых действует с орнаментом соответствующего уровня сложности.

3. «Дорисуйки и раскраски».

Большой набор прописей для раскрашивания, а также частично прорисованные орнаменты, которые необходимо дорисовать. В этом случае используются разнообразнейшие мотивы (узоры), и ребенок работает не только со сложной структурой, но и с заданием ритмичности чередования цвета узора, дорисовыванием элементов узора и т.д.

Материалы изготовлены из классических орнаментов (убран цвет и часть рисунка) и из «веселых» детских орнаментов.

4. Аппликация.

Множество маленьких повторяющихся узоров (элементы - грибы, елочки, домики, солнышки, кружочки и т.д., в каждый набор обязательно входят зеркально-симметричные и несимметричные элементы), которые можно раскладывать по большому белому листу в том или ином порядке. Можно экспериментировать со сложностью структуры (ребенок задает свое правило структуры и должен его повторить), с типом сетки (она может быть нарисована на листе-фоне). Высокая мобильность материала (возможность переложить узоры) позволяет решать множество задач различного уровня сложности (в том числе наблюдать за изменением правила и изменением орнамента вслед за этим), давать друг другу задания (правила, которые необходимо выявить и продолжить).

Составляя композиции, дети обсуждают разные закономерности в составлении орнамента, спорят, пробуют изменить орнамент или сетку и т.д.

Кроме того, в набор материалов входят карточки для аудиального орнамента, заготовки для мандалы.

Образовательная программа «Орнаменты»: организационная схема.

Организационно программа выстроена посредством множества форматов, они будут обозначены ниже. Однако важным является и выбор форматов детьми, и инициативное продолжение занятий в группах – вне расписания и занятий, предлагаемых взрослыми. Это является одним из критериев того, что событие состоялось именно так, как задумано – в залоге субъектного освоения детьми культурного материала, нового типа мышления.

Краткое описание форматов:

- мастерские, на которых дети работают с одним из видов дидактических материалов;
- представление сделанных работ ребятам из другой группы (дети работают в смешанных группах);
- утренние разминки, на которых дети пробуют двигаться в определенной закономерности, и прогулки, во время которых дети выкладывают на снегу орнаменты «из себя»;
- семейный клуб, где на встречах дети (к тому времени уже более умелые) посвящают родителей в законы орнаментов, каждая семья придумывает семейный орнамент и наносит его на деревянную заготовку. После этого проводится выставка декоративно-прикладного искусства (горшочки и досочки);
- выкладывание мандалы из крупы по сделанным заготовкам, собрание целостного визуального объекта из отдельных фрагментов.

По инициативе вне форматов дети делали еще многое другое:

- обучали родителей дома орнаментам и их законам, находили орнаменты дома на стенах, на одежде и рассказывали, почему «это - орнамент, а это - нет»;
- играли в орнаменты с более младшими в группах, рассказывали, вместе рисовали, поправляли младших, помогали сделать орнаментальный обруч на голову и т.д. — разновозрастные группы провоцируют детей на общение и действия по отношению к младшим / старшим;
- самостоятельно работали с дидактическими материалами в группах или самостоятельно продолжали доделывать задание, начатое на мастерской.

На сегодняшний день достигнута договоренность с московским издательством на издание книги, описывающей программу и содержащей разработанные дидактические материалы.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. 352 с.
3. Жидков В.С. Искусство и картина мира. СПб.: Алетейя, 2003. 463с.
4. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. СПб.: Алетейя, 2011. 496 с.
5. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Зримая сущность: (Визуальное мышление в изобразительном искусстве). Свердловск, 1991. 284 с.
6. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Интеллектуальная визуализация сущности: Учебное пособие. Красноярск: КГУ, 1999. 223 с.
7. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М.: РГГУ, 2008. 350 с.
8. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: УРСС, 2004. 224 с.