

Д.Ю. Ближина

Концепция визуального мышления, его применение в создании и восприятии абстрактного искусства

В статье рассматривается проблема визуального мышления в контексте его отношения к абстрактному искусству. Данные понятия можно считать достаточно новыми в теории искусства, но присущими истории развития человеческой культуры еще в древности. Визуальные мыслительные образы всегда были связаны с искусством изображения, а характер их интерпретации обусловлен внешними факторами определенного периода времени. В данном случае акцент делается на анализе концепций визуального мышления XX в. (Р. Арнхейм, С. Даниэль, М. Габричевский, Е. Басин), показана его роль в создании и восприятии абстрактного искусства.

Ключевые слова: визуальное мышление, абстрактное искусство, зрительная информация, художественное воображение.

Актуальность статьи. В настоящее время проблема визуального мышления вызывает все больший интерес со стороны специалистов разных направлений деятельности, поскольку данный тип мышления является универсальным, позволяет решать многие задачи. В данной статье внимание уделено рассмотрению визуального мышления с позиций его использования в творческом процессе, а именно, в создании и восприятии абстрактного искусства.

Цель работы – сравнить концепции визуального мышления с позиций его применения в создании и восприятии абстрактного искусства.

Проблема визуального мышления в искусстве до настоящего времени не была специально выделена. Хотя в зарубежных исследованиях по психологии феномен визуального мышления был обозначен достаточно давно – в 1970-х гг.

В исследованиях, посвященных определению сути визуального мышления, в качестве научной базы могут быть использованы работы следующих авторов: Р. Арнхейма, В.Н. Мунипова, Д. Гибсона, В.П. Зинченко, А.Л. Грегори, Л.С. Выготского, В.М. Гордона и т.д., в которых в первую очередь раскрываются фундаментальные вопросы. Термин «визуальное мышление» в своих трудах используют следующие авторы: Р. Арнхейм, В.И. Жуковский, В.П. Зинченко, Д.И. Пивоваров, В.М. Гордон, В.П. Мунипов и др. Они также выделяют отдельные аспекты его изучения и развития.

Визуальное мышление можно охарактеризовать как использование способности нашего зрения проводить предварительную обработку полученной зрительной информации. В результате мозг получает не исходное видимое изображение, а уже обработанное, в котором были определены конкретные объекты.

Термин «визуальное мышление» впервые встречается в работах американского психолога Рудольфа Арнхейма [2]. Им был задан вектор исследований в области образных явлений. Технология визуализации широко используется например в обучении, поскольку позволяет легче воспринимать материал и запоминать его, за счет создания тех или иных образов. Визуальное мышление на современном этапе развития признано одним из элементов коммуникации.

В последнее время абстрактное искусство подвергается активному всестороннему изучению, поскольку абстракцию рассматривают в качестве одной из ключевых концепций искусства XX в. В ней нашло отражение изменение отношения к пространству и времени. На основе этого возникли новые приемы достижения выразительности художественного образа, новый язык искусства [1].

Таким образом, абстрактное искусство можно рассматривать как художественную систему, состоящую из множества элементов – языка, мышления, сознания. Вошедшее в нее художественное мышление в своей основе исходит из визуального.

Абстракционизм зародился в самом начале XX в. Стремительное развитие обусловило его утверждение в качестве господствующего направления в искусстве на протяжении длительного периода (1920 - 1960 гг.) Этот период отмечен возникновением и развитием идей, оказавших огромное влияние дальнейшее развитие различных направлений изобразительного искусства.

Следует отметить, что осмысление абстрактного искусства началось сразу с момента его зарождения. Обращение к чувственному началу - это только часть воздействия абстрактной живописи на зрителя, поскольку абстракция содержит в себе не только эмоцию. Она является результатом процесса абстрагирования (процесса мышления, познания). Поэтому здесь необходим аналитический подход, дающий возможность понять процесс осмысления пространства художником [1].

Абстрактное искусство очень субъективно, поскольку его художественный язык основан на авторском видении, эмоциях, переживаниях изображаемого. Все, что изображено на картине, не может быть интерпретировано буквально, поэтому при восприятии используется личный опыт зрителя.

Р. Арнхейм критически подходит к оценке авангардного искусства, поскольку, по его мнению, в основе любого искусства лежит связь с действительностью. Он провозглашает единство идеи и ее материального воплощения. А абстрактное искусство является беспредметным, то есть, по его мнению, полностью лишённым материальности. В этом он видит отход не только от объекта, но и от его смысла [2, с. 136]. В целом, Арнхейм в большей степени заостряет внимание на принципах организации художественной формы и ее восприятии. Любое искусство он рассматривает как процесс познания. Таким образом, визуальное мышление – познание через визуальное восприятие, активный творческий процесс, результатом которого являются визуальные модели. В процессе визуального восприятия происходит полноценное изучение объекта, дается его оценка, происходит выявление особенностей, сопоставление с известными формами, формирование визуального образа. Собственно, все это и представляет полноценный мыслительный процесс.

А.Г. Габричевский известен в первую очередь как теоретик архитектуры, тем не менее внимания заслуживают его философские воззрения, положенные в основу базовых идей [13, с. 1-2]. В 1920-е гг. он впервые поднял вопрос о классификации искусства и методологии его изучения. «...в основе каждого подлинного творчества мысли и всякого подлинного исследования лежит некое интуитивно вспыхнувшее прозрение» - указывает Габричевский [6, с. 83-84]. Габричевский рассматривает художественное творчество и восприятие в трех аспектах:

- психоаналитический аспект;
- искусствоведческий аспект дает понимание независимых путей развития выразительности форм;
- метафизический аспект (eo ipso) и аксиологический аспект представляет творчество «как часть жизни Духа» [7].

В центре теории эстетики Габричевского стоит вопрос о первичных элементах «художественно-пластического переживания», что соответствует тенденциям времени. В качестве ближайшего предшественника мы можем рассматривать В.В. Кандинского, с которым на протяжении нескольких лет (1914-1920) Габричевского связывало творческое сотрудничество. Однако решение одной задачи происходило по-разному: Кандинский обращался к «свету развоплощенной духовности» [7], Габричевский наоборот - к глубинам подсознания. В этом