

Человек и образование 2013-2024

ISSN 2079-8784

URL - <http://ras.jes.su>

Все права защищены

Номер 1 (66) Том . 2021

Проблемы современного эстетического образования: становление новой чувственности

Конанчук Светлана Витальевна

Доцент кафедры философии, культурологии и иностранных языков, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы Российской Федерация, Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы необходимости трансформаций в сфере современного эстетического образования, связанные с процессами усиления виртуальной составляющей в художественной культуре и в обширной социальной сфере, в том числе в области образования. Отмечается, что в условиях визуализации и цифровизации культуры синестезия как феномен невербального ассоциативного мышления становится важным средством сохранения целостности мировосприятия. Проанализированы перспективы применения синестетических методологий в эстетике и педагогике.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое образование, эстетическое восприятие, эстетическое сознание, эстетический опыт, синестезия, синтез искусств

Дата публикации: 24.05.2022

Ссылка для цитирования:

Конанчук С. В. Проблемы современного эстетического образования: становление новой чувственности // Человек и образование – 2021. – Номер 1 (66) С. 71-75 [Электронный ресурс]. URL: <https://человекиобразование.рф/S181570410020338-6-1> (дата обращения: 22.07.2024). DOI: 10.54884/S181570410020338-6

¹ Современное эстетическое образование столкнулось с проблемой необходимости совершенствования существующих классических методик

развития эстетического сознания, эстетического вкуса и креативности. Потребность в трансформациях связана с двумя основными причинами: в обширной сфере визуально ориентированной современной культуры усиливается влияние мультимедийных арт-практик и цифровых технологий, активизирующих все чувственные каналы восприятия информации (феномен синестезии – от греч. *synaesthesia* – соощущение). В то же время в эстетике наблюдаются кризисные явления, результатом которых становятся пересмотр категориального аппарата и переоценка актуальности классических категорий. Очевидно, что вторая указанная причина непосредственно связана с усилением виртуальной составляющей в художественной культуре и в широкой социальной сфере, в том числе и в образовании.

² По мнению ведущего специалиста в исследовании синестезии Н. П. Коляденко, «в условиях современной визуализации и цифровизации культуры, преобладания «клипового» мышления синестезия как невербальный феномен становится важным средством сохранения целостности сенсорного опыта. [8, с. 3].

³ В России наиболее глубокие исследования феномена синестезии в эстетике и в области искусства были осуществлены казанским ученым Б. М. Галеевым – основателем НИИ «Прометей», который классифицировал это явление как особую форму невербального метафорического мышления, подчеркивая общеэстетическую природу синестезии [2].

⁴ В настоящее время исследования синестезии носят обобщающий характер: осмысливается накопленный практический опыт, формируется научная теория синестезии, апробируются методики исследования этого феномена и педагогические методологии, основанные на синестезии.

⁵ Обращаясь к актуальной проблеме становления новой чувственности, следует отметить, что синестетические способности восприятия человеком окружающей реальности в каждый исторический период соответствуют особенностям межвидовых связей в искусстве или уровню сложности синтеза в слухозрительных искусствах, указывая на степень целостности чувственного мировосприятия. Внимание к феномену синестезии неуклонно возрастает при становлении новых видов искусства, связанных с развитием компьютерных технологий и применением технических средств аудиовизуальной коммуникации, например, это относится к киноискусству, светомузыке, световому дизайну и световой архитектуре, медиаискусству, в том числе виртуальному, электронному и сетевому искусству, видеоиграм, компьютерной робототехнике и др. [9].

⁶ В эстетике синестезия может рассматриваться как категория, отражающая взаимосвязь чувств и ощущений, участвующая в процессах смыслообразования и зафиксированная в художественных образах или синестетических кодах. Эстетическая функция синестезии заключается в формировании символично-эстетической образности и смыслового концепта произведения искусства; усилении экспрессии и выразительности; формировании особых синестетических кодов, отражающих авторское мировосприятие, обладающих экспрессией и эмотивностью [9].

7 Феномен синестезии как особое свойство мультисенсорного ассоциативного мышления является основной составляющей художественного и эстетического сознания. Повышение внимания к феномену синестезии и усиление роли синтеза в современной художественной культуре выявляют необходимость переосмысления понятия «эстетического», «эстетического сознания» и «эстетического опыта» в теоретической области эстетики, что отражается, в свою очередь, и на новых тенденциях в сфере образования и педагогики.

8 По мнению М. Л. Зайцевой, «современное человечество пришло к определенному тупику в своем развитии, выходом из кризисного состояния может стать восстановление гармонических начал в обществе, природе и самом человеке. Синестезийное восприятие способствует сближению познавательных способностей человека и их обогащению на основе интеграции интеллекта и интуиции, сознательных и бессознательных способов мировосприятия. При этом в сфере образования, например, стоит обращать внимание на то, что бессознательные способы мировосприятия имеют большое значение в процессах творчества, эстетического восприятия, воображения и др.» [4]. Современное искусство, ориентированное на синестезийное восприятие и воздействие, способствует актуализации целостности человеческой чувственности. С.А.Завадский называет синестезию феноменом «единения чувств или мультисенсорным единством эстетического опыта» [3, с. 93-97].

9 В сфере гуманитарных наук сегодня наметился определенный интерес к внедискурсивным формам познания, к применению интегративных подходов в изучении глубинных уровней анализа природных явлений и процессов сознания человека. Эти тенденции характерны для неклассического этапа развития современной науки. В качестве примера указанных тенденций можно рассматривать усиление интереса таких наук, как психология и педагогика, к феномену «чувствознания», основой которого является синестезия, характеризующаяся интеграцией чувственного восприятия и процесса смыслообразования [5].

10 Можно обратить внимание на эстетический опыт философов и художников Серебряного века в России, которые предвидели будущие изменения в области чувственности, восприятия произведений искусства и окружающей действительности. Идея преображения чувственного восприятия в авангарде связана с преодолением узости сенсорных способностей человека, то есть с процессом становления новой чувственности, обладающей характеристикой синестезийности, то есть мультисенсорности восприятия. По сути, здесь присутствует авангардная идея становления и развития нового типа человека, обладающего не только особыми синестезийными аудиовизуальными и другими соощущениями, но и новыми качествами эстетического сознания. Прежде всего, идеи нового синестетического восприятия и нового искусства синтеза можно найти в теоретических исследованиях художника В. Кандинского, например, в его работе «О духовном в искусстве» [7].

11 Значительный интерес представляют и современные исследования синестезии. Например, А.А. Медова изучает феномен телесного сознания (embodied mind), рассматривая когнитивные следствия процессов первичного

домодального синестетического восприятия на основе анализа феномена цветного слуха у профессиональных музыкантов. По мнению автора, исследования синестезии позволяют обнаружить недифференцированные состояния сознания в его первичной целостности. В качестве примера синестезии можно рассматривать цветной слух, которым обладали композиторы Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, О. Мессиан и др. Важно также учитывать данные таблицы окрашенности тембров музыкальных инструментов, которую составил художник В. Кандинский [11].

12 Пример цветного слуха подтверждает гипотезу существования домодального поля сознания: синестезия имеет перцептивно-рациональную природу, представляя собой одновременно явление восприятия и в такой же степени мышления.

13 Исследования А.А.Медовой показали, что цветной слух – это не только спонтанные цветовые переживания высоты звуков, но одновременно и ощущаемый смысл или мышление-восприятие. «Телесный уровень мышления проявляется в сфере домодальной матрицы сознания как недифференцируемый слой перцепции, знаково-символических значений и ощущаемого домодального смысла. Изучение цветного слуха музыкантов-синестетов позволяет предположить, что домодальная матрица выявляет различные формы целостности, осознаваемые на следующих этапах как разнообразные понятийные связи» [11].

14 Таким образом, можно отметить постоянно возрастающий интерес научного сообщества к синестетическим формам эстетического восприятия и явлениям синтеза искусств в современной художественной культуре, что неизбежно отражается и на сфере эстетического образования и педагогической практике.

15 Феномен *Homo synaesthesia* М.Л.Зайцева называет новым уровнем развития современного человека, который в будущем сможет обладать способностями целостного мировосприятия и найдет в себе силы для преодоления негативных последствий развития современной техногенной цивилизации. Способности к синестезии могут быть выражены в будущем в качестве универсальной человеческой чувственности в ее целостности и гармоничности. Проявляться же такие способности в будущем, вероятно, будут не только в сфере искусства и творчества, но и во всех аспектах человеческой деятельности [6].

16 За последнее десятилетие в сфере гуманитарных наук усиливается тенденция применения методологий исследования, в которых преобладает идея взаимосвязи и взаимодополнения рациональных и иррациональных способов мировосприятия, повышается интерес к внедискурсивным (интуитивным, невербальным, эмоциональным и др.) способам постижения реальности. Можно отметить, что главными методологическими принципами в современной науке постепенно становятся принцип междисциплинарности, принцип дополнительности и целостности мировосприятия и познания окружающей реальности [5].

17 Сегодня феномен синестезии как основа новых психологических и педагогических методологий привлекает все большее внимание специалистов,

применяющих его как особый стимул для развития творческих способностей человека. На данном этапе наиболее глубоко разработаны и апробированы синестетические педагогические методики, относящиеся к области музыкальной эстетики. В первую очередь к ним относятся работы Б. М. Галеева, И. Л. Ванечкиной, И. А. Трофимовой, Н. П. Коляденко, П. С. Волковой, С. В. Московской [С. В. Конанчук] и др. [10].

¹⁸ В своих педагогических разработках П.С. Волкова отмечает, что «синестетичность является основой смыслообразования – это процесс декодирования вербального опыта и кодирования опыта невербального. Синестетичность обеспечивает гармонизацию рационального и иррационального, вербального и невербального, внешнего и внутреннего, значения и смысла. Будучи напрямую связана со смыслообразующей деятельностью сознания, синестетичность в итоге предстает на уровне универсальной методологии [1, с. 6-20].

¹⁹ Интерес представляет опыт применения синестетической методологии в рамках дисциплины «Музыкальное искусство» в РГПУ им. А.И.Герцена. Выполнялись следующие задания:

- подбор музыкального ряда к картине, связанной с музыкой или отображающей музыкальное пространство, а также последующая аргументация выбора (5-7 ключевых слов);
- подбор музыкального сопровождения к видеоряду с последующей аргументацией (5-7 ключевых слов);
- корреляционный анализ живописного полотна и созданного на его основе музыкального произведения (например, «Картинки с выставки» В. Кандинского);
- актуализация средств выразительности, используемых художником в картинах на музыкальные темы (например, «Три картины Пауля Клее» Эдисона Денисова) и т. п.

²⁰ В результате применения синестетической методики в педагогической деятельности П. С. Волкова делает вывод о том, что «методологический потенциал синестетичности оказывается уникальной платформой для становления индивидуальной концептуальной системы языковой личности. Искусство здесь предстает своего рода духовной практикой, значимость которой тем более актуальна, что ни внушительные суммы, ни инновационные технологии не могут стать гарантом сохранения человеческого в человеке без установки на гармонизацию вербального и невербального, рационального и иррационального, внешнего и внутреннего, значения и смысла» [1, с. 6-20].

²¹ Экспериментальные исследования феномена синестезии проводились автором статьи в Центре искусств «ATRIUM» в Берлине (Германия), а также в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы с 2009 по 2021 год в рамках преподавания дисциплины «Психология творчества». В результате была создана и апробирована синестетическая методика «Звук и Цвет», основанная на приемах графического отображения музыки (музыкальный

гештальт); были осуществлены исследования индивидуально-психологических и образовательных особенностей формирования различных типов синестезий у студентов; проанализированы возможности развития креативности на основе синестезии [12].

²² Синестетическая методика «Звук и Цвет» включала два блока: изобразительный и музыкальный.

²³ В изобразительном блоке применялась синестетическая методика оценки восприятия произведений искусства, относящихся к реалистическому, абстрактному и сюрреалистическому направлениям (например, произведения И. Левитана, В. Кандинского, С. Дали).

²⁴ Музыкальный блок включал следующие упражнения:

1. Спонтанные музыкальные импровизации (индивидуальные и групповые).
2. Изучение принципов импровизации в музыкальном искусстве (изучение музыкального ритма, тембральной окраски звучания музыкальных инструментов и музыкального произведения в целом).
3. «Рисование звуком» (музыкальные импровизации на заданную тему) и «Музыкальные загадки» (отгадывание темы музыкальной импровизации).
4. «Музыкальная графика» – графическое и живописное отображение музыкальных произведений разных жанров, в том числе импровизаций.
5. «Озвучивание произведений изобразительного искусства» – индивидуальные и групповые музыкальные импровизации на темы выбранных произведений [12].

²⁵ Применение синестетической методики «Звук и Цвет» способствовало прежде всего развитию креативности, гибкости и скорости мышления; выявлялись особенности проявления синестезии как мультисенсорного восприятия и ассоциативного мышления; разработаны методики диагностики и развития синестезии и на основе музыкальной синестетики и синтеза искусств.

²⁶ Таким образом, в современной культуре и эстетическом образовании неуклонно возрастает интерес к изучению новых форм эстетического восприятия и художественного мышления, основанных на синестезии. Применение синестетических методик в педагогической практике является перспективным, поскольку данные методики позволяют выявить особенности становления новой чувственности, развить способности к синестезии как важному средству гармонизации и целостности сенсорного опыта.

Библиография:

1. Волкова П. С. Синестетичность в контексте образования: методологический подход // Вопросы музыкальной синестетики: история, теория, практика: сб. науч. ст. Вып. 3. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2020. – 322 с.

2. Галлеев Б. М. Человек, искусство, техника. – Казань: КГТУ им. А. Н. Туполева, 1987. – 264 с.
3. Завадский С.А. Синестезия как актуализация единства человеческой чувственности в игре искусства // Галеевские чтения: Материалы Международной научно-практической конференции «От синестезии к синтезу искусств» («Прометей – 2015»), 2 – 4 октября 2015 года. – Казань: Изд-во «Бриг», 2015. – 387 с.
4. Зайцева М. Л. Философия искусства и синестезия // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – № 2. – С. 24-30.
5. Зайцева М. Л. Синестезийное восприятие произведений искусства: обогащение и гармонизация когнитивных процессов // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2012. – №2 (17). – С. 129-135. – Сер. 7, Философия.
6. Зайцева М. Л. Homo synaestheticus: особенности эстетического восприятия и художественного мышления // Вестник Башкирского университета. Т. 18. Философия. – 2012. – № 2. – С. 301-310.
7. Кандинский В. О духовном в искусстве. –М: Эксмо-Пресс, 2016. – 160 с.
8. Коляденко Н. П. Предисловие // Вопросы музыкальной синестетики: история, теория, практика: сб. науч. ст. Вып. 3. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2020. – 322 с.
9. Конанчук С. В. [Московская С. В.] Проблема синестезии в контексте экспериментальной эстетики // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, Научный журнал № 2, том 2, Философия. – СПб.: Изд-во ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. – С. 116-124.
10. Конанчук С. В. Эстетическое образование: синестезия и синтез искусств // Человек и образование. – 2018. – №2 (55). – С. 165-169.
11. Медова А. А. «Синестетическая сфера embodied mind: на примере цветного слуха музыкантов» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2018. – № 45. – С. 25-33.
12. Московская С.В.[Конанчук С.В.] Звук и Цвет. Педагогика будущего – синтез искусств. – СПб.: Изд-во «Типография Ивана Федорова», 1995. – 77 с.

Problems of Modern Aesthetic Education: the Formation of a New Sensuality

Svetlana Konanchuk

*Associate Professor of Department of Philosophy, Cultural Studies and Foreign Languages, Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work
Russian Federation, St. Petersburg*

Abstract

The article examines the problems of the need for transformations in the field of modern aesthetic education associated with the processes of strengthening the virtual component in artistic culture and in the vast social sphere, including the field of education. It is noted that in the conditions of visualization and digitalization of culture, synesthesia as a phenomenon of non-verbal associative thinking becomes an important means of maintaining the integrity of the world perception. The prospects of applying synesthetic methodologies in aesthetics and pedagogy are analyzed.

Keywords: aesthetics, aesthetic education, aesthetic perception, aesthetic upbringing, aesthetic consciousness, synesthesia, synthesis of arts

Publication date: 24.05.2022

Citation link:

Konanchuk S. Problems of Modern Aesthetic Education: the Formation of a New Sensuality // Man and Education – 2021. – Issue 1 (66) С. 71-75 [Electronic resource]. URL: <https://человекиобразование.рф/S181570410020338-6-1> (circulation date: 22.07.2024). DOI: 10.54884/S181570410020338-6