

УДК 372.8

«Пиксель арт» как метод развития визуального мышления школьников на уроках изобразительного искусства (на примере школ Болгарии)

Ваткова Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, учитель изобразительного искусства Профессиональной гимназии по виноградарству и виноделию «Александр Стамболийский» (г. Плевен, Болгария).

Аннотация: Автором предложен метод развития визуального мышления школьников – «пиксель арт» («рисование по клеточкам»). Приводится краткая характеристика «пиксель арта» как вида рисования в современную «визуальную» эпоху. Рассматриваются особенности его применения в условиях преподавания дисциплины «Изобразительное искусство» в средней школе.

Ключевые слова: визуальное мышление, «пиксель арт», «рисование по клеточкам», развитие визуального мышления, школьники, изобразительное искусство.

В XXI в. мы все являемся свидетелями того как неуклонно меняется облик современной культуры, которая становится все более визуально-ориентированной. Быстро, стремительно развиваются визуальные коммуникации. Возникают все новые визуальные коды, визуальные формы, визуальные практики и процессы, режимы видения и стили общения, которые все более визуализируются путем «встраивания» в текст визуальных графических изображений (наприм., «эмоджи»). Текстовый формат представления информации чуть ли не уступает первенство визуальным контентам: «печатное Слово вытесняется электронной цивилизацией Образа» [10, С. 175].

В мире цифровых технологий человек погружен в процессы визуальной коммуникации оперируя большим объемом визуальных образов: «Современный человек вынужден существовать в обширном поле визуальности» [3, С. 30]. Визуальные образы стали частью повседневной жизни человека. Визуальные коммуникации «атакуют» его

повсюду – от рекламного проспекта в аптеке, транспорте или магазине до уличных граффити, вывесок, баннеров и т.д. и т.п.

Эволюционирующая и повсеместно распространяющаяся визуальность неотрывно и многоаспектно связана с развитием визуального мышления. Исследователи проводят прямую связь между визуальным мышлением и визуальной культурой. Так, в диссертационном исследовании И.А.Сериковой эти два понятия упоминаются в едином контексте: «Преобладание зрительной функции в познании мира определяет ведущую роль развитого визуального мышления в продуктивной деятельности современного человека. Визуальная культура, востребованная современной наукой и техникой, становится признаком профессионализма во многих видах человеческой деятельности» [12, С. 3]. Полноценное восприятие визуального мира невозможно без визуального мышления, которое выступает средством, помогающим старшекласснику «избирательно реагировать на избыток визуальной информации» [6, С. 3].

В условиях визуальной культуры расширяется предметный мир человека, появляется новый вид общения – «визуальное общение», роль вербальных средств информации снижается по сравнению с визуальными средствами. Это обстоятельство в свою очередь способствует возникновению интереса исследователей к визуальному мышлению, роль которого видят в формировании умения ориентироваться в условиях среды, перегруженной визуальными образами, при чем нередко агрессивными («визуальный хаос»): «Визуальное мышление должно способствовать преодолению визуального хаоса» [11].

Таким образом, в условиях стихийно становящейся визуальной среды развитие визуального мышления необходимо, так как оно:

- выступает условием формирования визуальной культуры [12];
- помогает критически оценивать визуальную информацию, которая поступает в избытке [6];
- способствует преодолению визуального хаоса [11].

При этом особая роль формированию визуального мышления отводится художественному образованию [6; 7].

Во второй половине прошлого века в науке был описан феномен визуального мышления (Р.Арнхейм [1], В.П.Зинченко [5], В.Н.Мунипов [5], Дж.Гилфорд [4], В.М.Гордон [5], Л.С.Выготский [2]) и др. Однако лишь в последние годы отечественные и зарубежные ученые активно развивают широкий круг проблем, связанных с развитием визуального мышления [6, 7, 11, 12]). Под визуальным мышлением понимается «особый интегративный вид мышления, базирующийся на творческом воображении и сочетающий в себе особенности продуктивного восприятия и наглядно-образного мышления» [7].

Анализ научных источников показал, что, по мнению исследователей, педагогов и психологов, развитие визуального мышления будет более эффективно, если данный процесс будет осуществляться в условиях:

- музейно-педагогической программы, разработанной для старшеклассников [6];
- реализации учебно-методического комплекса «Рисую мир» для младшего школьного возраста [12];
- комплексной программы на материале произведений живописи с использованием фасилитированной дискуссии [7] и др.

Технологический прогресс вносит свои коррективы во все сферы человеческой жизни, включая образование, в том числе в преподавание изобразительного искусства в средней школе. В современных условиях быстрого развития цифровых технологий, стремительно развивающихся информационных носителей традиционное преподавание рисования без инновационной составляющей выглядит едва ли не анахронизмом. Внедрение новых информационных технологий расширяет возможности способов представления информации и знаний и новые способы их восприятия и усвоения.

Поиск нетрадиционных форм и способов развития визуального мышления подростков, обучающихся в общеобразовательной школе привёл к идее использования нового вида рисования «пиксель арт» или «рисование по клеточкам». Анализ научных источников, по крайней мере, тех, что находятся в широком доступе, показал, что до настоящего момента «пиксель арт» в качестве метода развития визуального мышления школьников на уроках изобразительного искусства не рассматривался. В данной статье будут рассмотрены особенности реализации «пиксель арта» как метода развития визуального мышления на материале преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учебных заведениях г. Плевен (Болгария).

Когда говорим о «рисовании по клеточкам» у читателя может сложиться впечатление,

что речь идет о чем-то маловажном и несерьезном. Как о форме досуга, способе «скоротать время», но не более. Однако это не так. Во-первых, роль рисования по клеточкам давно известна как методика исследования внимания, ориентации в пространстве и контроля школьников и часто используется в учебном процессе. Его роль в подготовке учащихся разного возраста в форме графического диктанта [9] в педагогике неоспорима и давно доказана.

Во-вторых, наш личный опыт преподавания дисциплины «Изобразительное искусство» и проведенная опытно-экспериментальная работа показали, что «рисование по клеточкам» положительно влияет на развитие визуального мышления подростков. Ранее в наших публикациях, в том числе, и в зарубежных [13; 14] результаты экспериментальной проверки эффективности метода «пиксель арт» мы уже освещали, но лишь частично. Рассмотрим их более подробно начиная с терминологических уточнений.

Происхождение слова «пиксель» («pixel») восходит к англоязычному «picture element» и представляет собой наименьший неделимый объект изображения, обычно прямоугольной, квадратной или круглой формы. Он может быть цветным, но может и быть монохромным [8, С.175]. «Пиксель-арт» – это вид цифрового рисования, создаваемого с помощью растрового графического редактора на компьютере. Именно компьютерные технологии сделали возможным появление «пиксель арта» как способа искусства. «Рисование по клеточкам» или «пиксель арт» завоевал популярность в 70-е годы прошлого века и широко распространился за пределами компьютерных мониторов. Сегодня этот вид рисования является популярным детским и подростковым сенсорным развлечением и в современной России, и за рубежом. Этот способ рисования побуждает авторов интернет-сайтов на эту тему создавать все новые и новые видео с демонстрацией пиксель-рисования. На Интернет ресурсах можно найти целые галереи пиксельных рисунков на любой выбор и любой сложности.

Научная база исследования представлена учащимися пятых-седьмых классов среднего звена школы «Цветан Спасов» г. Плевен. В соответствии с образовательным стандартом респ. Болгария [15] в общеобразовательных школах дисциплина «Изобразительное искусство» преподается в 5-х, 6-х и 7-х классах, при чем на ее изучение отводится 2 часа в неделю. Урок по изобразительному искусству проводится в виде «сдвоенного» часа, таким образом, школьники в Болгарии рисуют не 45 минут в неделю, как в российских школах, а 90 минут. Столь продолжительное время позволяет не сразу приступить к основной теме урока, а несколько минут в начале его посвятить «пиксель-разминке». Например, перед основным рисованием 5-10 минут уделить «рисованию по клеточкам».

Перед работой школьникам предлагается инструкция: «Перед вами рисунок, выполненный по клеточкам. Рассмотрите его внимательно. Найдите в нем стартовую точку. Определите направление, в котором следует двигаться, отрисовывая клеточки. Постарайтесь не перепутать количество клеток и их направление. При необходимости воспользуйтесь линейкой. Чтобы при копировании не исказить изображаемый объект, внимательно следите за количеством закрашиваемых клеток и порядком их расположения. Когда контур будет готов, клетки нужно заполнить цветом так, как показано на образце». Необходимо отметить, что общепринятого старта «с чего начать?» по такому виду рисованию нет. Учащийся волен выбирать самостоятельно: удобнее ли рисовать сверху вниз, заполняя рисунок слева направо или рисовать от центра двигаясь к краям изображения. Точное воспроизведение количества и расположения клеточек на листе – технологическая сущность процесса рисования «по клеточкам» в тетради. Элементами «пиксельного» рисунка выступают: во-первых, клетка как структурная единица рисунка и, во-вторых, цвет (или монохром). С помощью цветовых нюансов и их сочетаний передается объем рисуемого предмета. Оборудованием в нашей экспериментальной работе послужили: карточки с готовыми образцами рисунков, тетрадь в мелкую клетку или листы миллиметровой бумаги, простой графитный карандаш, линейка в случае необходимости, фломастеры или цветные карандаши. Размер рисунка рассчитан на формат А 5, что соответствует обычному листу школьной тетради. Целью исследования стало отслеживание и фиксация индивидуальных затруднений и их преодоления у школьников пятых – седьмых классов характера при выполнении рисования по клеточкам с опорой на образец. В ходе исследования стало ясно, что более 60 % школьников допускают ошибки в процессе рисования. К наиболее распространенным ошибкам относятся: ошибки в подсчете количества клеток, нарушение симметрии рисунка, ошибочное определение порядкового месторасположения клеток, ошибки при выборе цветовых нюансов, недостатки композиции, которые проявляются таким образом, что школьники начинают выполнять рисунок слишком близко к краю листа, и в итоге, изображение просто не помещается на листе и какая-то его часть неизбежно выходит за его пределы.

В работе с учениками мы использовали несколько вариантов рисования «по клеточкам». Вариант первый – «Скопируй и раскрась». Здесь, чаще всего, предлагалось внимательно скопировать готовое изображение, считая количество клеток и точно передавать их расположение. Во-вторых, школьники выполняли упражнение «Дорисуй картинку». Суть упражнения в следующем. Предлагается два одинаковых рисунка. Однако один из них представляет собой законченное изображение. Второй рисунок незакончен, в нем лишь проведен контур или присутствуют некоторые части контура. Школьнику нужно соединить части контура таким образом, чтобы получилось так, как на первом рисунке. В-третьих, в качестве одного из вариантов использовалось задание с условным названием «Зеркало». Школьнику предлагается симметричное изображение, точнее, лишь половина его. Вторую половину необходимо дорисовать зеркально, ориентируясь на его симметричную часть. Кроме того, рисунки по клеточкам классифицируются нами по следующим основаниям: по количеству времени (ограничены по времени – не ограничены по времени); по степени монохромности (цветные –

черно-белые); по степени сложности (простые – сложные), по масштабированию с изменением размера клеток и др.

«Пиксель арт» успешно зарекомендовал себя как метод развития визуального мышления учеников на уроках изобразительного искусства. Кроме того, что данный метод способствует эффективному развитию визуального мышления подростков, «рисование по клеточкам» также развивает пространственное мышление, композиционное мышление, планирование. Во время рисования происходит развитие меткой моторики руки. Осуществляются межпредметные связи. Например, происходит закрепление знаний о системе координат, полученных ранее при изучении математики. Проявляются и такие необходимые для ученика личностные характеристики, как способность активизировать произвольное внимание, и длительно удерживать его в ходе рисования, завершить начатое. Последнее представляется очень важным, так как пиксель-рисование таит в себе одну особенность. Если допущена ошибка хотя бы на одну клеточку, работу придется начинать сначала.

Пиксель-рисование как и любой другой метод обладает как достоинствами, так и недостатками. С одной стороны, дает возможность получить быстрый и качественный результат, тем самым создает ситуацию успеха. Можно за короткое время создать яркую и красочную картинку. С другой, в силу схематичности пиксельных рисунков в них отсутствуют плавные сгибы и извилистые элементы, что естественным образом ограничивает развитие технических и моторных навыков ученика. Далее. Механическое смешение красок на бумаге с помощью кисти формирует представление о физических свойствах красочных пигментов. При рисовании по клеточкам этого не происходит. Можно отметить и другие недостатки «пиксель-рисования»: невозможность одновременно передать плавное слияние цветов (эффект «рассеивания»), как это происходит, например, при рисовании акварелью; схематичность и угловатость пиксельных рисунков искажают представление о формообразовании и др. Более того, стихийное и бесконтрольное увлечение рисованием по клеточкам может привести к различного рода нежелательным последствиям.

Вместе с тем, несмотря на перечисленные недостатки, «пиксель арт» современное, увлекательное и развивающее занятие. Данный вид рисования обладает успокаивающим (психотерапевтическим) эффектом, так как напоминает игру и уравнивает эмоциональное состояние. Безусловно, любой новый метод в педагогике нуждается в детальном изучении и осмыслении. Отсутствие достаточного числа исследований по применению данного вида рисования затрещивает его внедрение в учебный процесс в полной мере. Тем не менее, «пиксель арт» видится прогрессивным направлением, отражающим современные отношения между человеком и компьютером, между компьютером и искусством. Взаимодействие «пиксель арта» и других методов

может привести к развитию новых когнитивно-визуальных технологий, обновлению, «модернизации» дисциплины «Изобразительное искусство», переосмыслению ее содержания.

Визуализация и «цифровизация» культуры проблематизирует круг вопросов, связанных с визуальным мышлением. Проведенная экспериментальная работа, заключающаяся в создании «пиксель-рисунков», выявила положительное влияние на развитие визуального мышления учеников пятых-седьмых классов общеобразовательной школы на уроках изобразительного искусства. Необходимо отметить, что «пиксель арт» далеко не единственный метод развития визуального мышления. Несмотря на тот факт, что он становится все более популярным, не стоит его абсолютизировать. Его действие совокупности с другими методами видится более эффективным. Он лишь дополняет их, и не является самоцелью. Несмотря на положительные результаты выдвинутой нами гипотеза об эффективности «пиксельного рисования» нуждается в проверке с помощью методов статистического анализа. Именно в этом направлении будет двигаться в дальнейшем наше исследование.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Визуальное мышление//Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – С. 97-107.
2. Выготский Л.С. Психология искусства/ Л.С.Выготский. – М.: Юрайт, 2019. – 414с. – (Антология мысли). [Электронный ресурс]. URL:<https://urait.ru/bcode/437512>(дата обращения: 23.05.2021).
3. Габова М.В. Визуальная культура современного общества (опыт типологии)//Человек. Культура. Образование. -2(24). -2017. -С. 30-40.
4. Гилфорд Дж. Психология мышления//Три стороны интеллекта. / Отв. ред. Б.Г. Ананьев. -М.: Прогресс, 1965, С. 311.
5. Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М. Исследование визуального мышления//Вопросы психологии. - № 2. -С. 3-14.
6. Лагун А.В. Визуальное мышление старшеклассников и его формирование в условиях реализации комплексной музейно-педагогической программы: автореф. дис. кандидата психологических наук. -СПб., 2009.
7. Молодцова Н.Г. Развитие визуального мышления у детей младшего школьного возраста на материале произведений живописи: дис. кандидата психологических наук. [Электронный ресурс]. URL:<https://www.dissercat.com/content/razvitie-vizualnogo-myshleniya-u-detei-mladshego-shkolnogo-vozrasta-na-materiale-proizvedeniivizopisi/> (дата обращения: 1 июня 2021).
8. Николаева Е.В. Сквозь пиксели к образам и обратно: пиксели по разные стороны экрана//Наука телевидения. -2010. -С. 175-198.

9. Перевозчикова Н.В. Как мы проводим графический диктант//Химия в школе. -2014. -№ 7. -С. 24-26.

10. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы//Обсерватория культуры. -2008. -№2. -С. 32-41.

11. Светлакова Е.Ю. Визуальное мышление в процессе киновосприятия: дис. ... докт. культурол. наук. 09.00.01. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/vizualnoe-myshlenie-v-protssesse-kinovospriyatiya/> (дата обращения: 25.05.2021).

12. Серикова И.А. Развитие визуального мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе: автореф. дис... канд. пед. наук. 13.00.02. – Екатеринбург. – – С.22.

13. Ваткова О.А. Рисование «по клеточкам» как метод развития визуального мышления школьников на уроках изобразительного искусства // Годишник на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски». Т. XXIII D. Велико Търново: Фабер, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2019. – С.771-776.

14. Ваткова О.А. Рисование «по клеточкам» как метод развития визуального мышления школьников // Доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. Т.1. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки». Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2019. – С. 160-164.

15. Учебни планове и програми по класове [Электронный ресурс]. URL:<https://mon.bg/bg/28> (дата обращения: 1.06.2021).

{social}