

УДК 159.928.235+159.937

Томиленко М.И.

ХУДОЖЕСТВЕННО- ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ХУДОЖНИКОМ- ПЕДАГОГОМ

Ключевые слова: восприятие, художественно-образное восприятие, художественная форма, художественный образ, содержание образа, композиционная структура, художественный язык.

В профессиональной деятельности будущих учителей изобразительного искусства, да и в жизни человека вообще большое значение имеет такой психический процесс, как восприятие.

Существует множество толкований данного понятия.

В философском словаре читаем: «Восприятие – чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств» [8, с. 75].

По мнению В.А. Сластенина, восприятие есть «целостное отражение предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств человека» [5, с. 87].

Л.Д. Столяренко дает следующую дефиницию рассматриваемому понятию: «Восприятием называют психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств» [7, с. 143–144].

Другими словами, восприятие есть отражение комплексного раздражителя. В результате восприятий складываются *образы* предметов и явлений, ситуаций действительности, возникающие на основе, как правило, комплекса взаимосвязанных ощущений.

Однако восприятие зависит не только от раздражителя, но также от содержания психики человека и его опыта. Такая зависимость называется *апперцепцией*, которая может быть как устойчивой, обусловленной жизненным опытом человека, его установками, стилем поведения, деятельности, мышления, уровнем и характером самооценки, системой смыслов и ценностей, так и неустойчивой, возникающей под влиянием психического состояния и характера деятельности человека, проявляющихся чувств, настроений.

В зависимости от целенаправленности и участия воли этот процесс может быть как *непреднамеренным*, так и *преднамеренным*.

Непреднамеренное восприятие происходит «в результате непосредственного взаимодействия органов чувств и действительности запечатления образов в памяти человека помимо его желания, непреднамеренно, произвольно».

Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе находится задача, решение которой связано с известным усилием воли... В процессе преднамеренного восприятия происходит обнаружение, различение, идентификация и опознание искомым предметов, явлений, их связей. Одной из форм преднамеренного восприятия является *наблюдение* (целенаправленное длительное восприятие предметов и явлений в действительности, людей и самого себя)» [5, с. 90–91].

Восприятие связано не только с ощущением («первичный психологический процесс, в ходе которого происходит отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на органы чувств» [7, с. 138]), но и с процессами мышления, воображения, внимания и памяти. «Восприятие выступает связующим звеном между простейшим психическим познавательным процессом – ощущением и мышлением – высшим познавательным процессом» [5, с. 88].

Для восприятия любого явления необходимо, чтобы оно смогло вызвать ориентировочную реакцию, которая позволит человеку «настроить» на него свои органы чувств. Подобная направленность и сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте восприятия называется вниманием. Без него восприятие невозможно [7, с. 157].

Способность сохранять и в дальнейшем использовать данные восприятия предоставляет нам память. Знания, мысли и образы предметов, явлений, ситуаций, удерживаемые памятью человека, сложившиеся в результате восприятия, являются основой психического процесса создания нового – воображения. Благодаря воображению в мыслительной деятельности художника на всех этапах творческого процесса постоянно присутствуют ассоциации по контрасту, по сходству и по смежности. И чем богаче, разнообразнее эти ассоциации, тем выразительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, создаваемые на их основе. Восприятие неразрывно связано с другими психическими процессами и является важной составляющей единого процесса отражения действительности, влияя на сознание личности в целом, становление ее творческого потенциала, а развитие восприятия является важнейшим условием становления личности художника.

Обыденное восприятие мира значительно отличается от художественного. Н.В. Зарали дает сравнительную характеристику свойствам (целостность, осмысленность, апперцепция, избирательность, установка, константность) *повседневного и художественного восприятий* [2, с. 29]. Автор отмечает, что мир, видимый художником, отличается от повседневного видения набором элементов и характером взаимосвязи элементов, вследствие чего восприятие как целостное отражение явлений действительности является необходимым этапом познания.

Е.Я. Басин [1] и В.С. Кузин [3] выделяют основные факторы, влияющие на художественное восприятие субъекта: – «шаблоны» – сформированные обыденные и художественные образы объектов и явлений, которые имеются в наличии, в «готовом»

виде до того, как начался процесс творчества;

- принципиально новые образы, возникшие в связи с сильным впечатлением, новым для личности опытом, на основе которого происходит разработка художественной формы.

В практике профессионального общения с художниками, в учебном процессе в вузе, а также при знакомстве с массой источников по теории истории и методике изобразительного искусства приходится, к сожалению, сталкиваться с неопределенностью, расплывчатостью и разночтениями у различных авторов в определениях и понимании терминологии восприятия художника-педагога [4, с. 46].

«Художественный» и «эстетический» рассматриваются как синонимы. Однако слово «художество» происходит от древнерусского слова «худогъ» (сведущий), а также связано с готским словом «handbags» – ловкий, которое происходит от handus – рука. Другими словами, изначально под художником подразумевался человек, обладающий особым знанием, выходящим за пределы обыденного восприятия мира. Эстетический – от греческого слова *aisthētikos* – чувствующий, чувственный. Следовательно, эстетический относится к чувственно-эмоциональному восприятию прекрасного, а художественный – к пониманию законов создания прекрасного.

Художественное восприятие проявляется как возникновение на основе эстетического впечатления художественной идеи (замысла), являющейся зародышем содержания образа, который формируется в процессе работы над его воплощением. Следовательно, можно сделать вывод, что художественное восприятие – это видение художественной формы и явлений действительности как художественной

идеи. Тем не менее эстетическое и художественное восприятие являются тесно взаимосвязанными. Эстетическое восприятие рассматривается как часть художественного, так как без эстетического переживания действительности невозможно создание художественных произведений (в то же время отсутствие художественного опыта не мешает эстетически воспринимать действительность).

Познание эстетического в воображаемых предметах и явлениях определяется особенностями самого процесса восприятия, который, будучи отражательным процессом, выявляет такие свойства и качества, как конструктивное строение объемной формы, выражающееся в определенном соотношении, соразмерности пропорций, поверхностей, линий пересечения поверхностей, как соотношение градаций, нюансов светотени, цвета и т.п., которые несут в себе эстетическое содержание [3].

Также не следует отождествлять визуальное восприятие художника с понятием «художественное видение», «художественное восприятие», ибо здесь речь может идти не о специально «поставленном» глазе, а скорее о мировоззрении художника (живописца, писателя, музыканта), о его мироощущении, об особом отношении художника к действительности, выражающемся в познании и отображении этой действительности в особо яркой, специфической образной форме.

Содержание термина «профессиональное восприятие художника» довольно емко, и его смысл обычно прочитывается по контексту. Этот термин может употребляться как в узком, так и в широком понимании. Чаще он используется в узкопрофессиональном значении, когда его содержание совпадает по смыслу с содержанием понятия

«целостное видение», «аконстантное восприятие», «визуальное восприятие художника». Но иногда понятие «профессиональное восприятие художника» употребляется также и в более широком значении, когда в него вкладывается и мировоззренческий аспект [4, с. 46].

Вопросам художественного восприятия как восприятия художественных произведений посвящены научные труды следующих авторов: А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, П.С. Писарский и др.; концепцию художественного восприятия (специфика создания и восприятия художественных произведений во взаимосвязи с психологическими закономерностями) представил В.С. Кузин; активность процесса художественного восприятия и его обусловленность личностью воспринимающего экспериментально доказали Р. Арнхейм, Р. Грегори, А.Д. Логвиненко и др.; изучению различных аспектов визуального восприятия (восприятия пространства, формы, цвета, движения и т.д.) посвятили свои работы Б.М. Величковский, Д. Гибсон, Р. Грегори, А.Д. Логвиненко и др.; проблему, связанную с художественным восприятием, а именно с несовпадением визуального и художественного образа, рассмотрели Б.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов (по мнению ученых, главная особенность художественного восприятия развертывается под воздействием особой мотивации, связанной со значением для человека воспринятого им образа); исследованием художественного восприятия занимались А.А. Адаскина, Н.В. Виноградова, Н.В. Зарали, Е.Ф. Кузнецов, О.В. Новоселова и др.; уделил большое внимание процессу художественного восприятия как творческому чувству В.К. Леbedko.

Именно от художественного восприятия зависит успех художественной деятельности, способность субъекта воспринять и воплотить идею сред-

ствами художественного выражения. Как отмечает Зарали, В.К. Леbedko характеризует художественное восприятие как целенаправленность, сосредоточенность внимания, преображенное, свежее восприятие пространства и времени. При этом «художественное восприятие подготавливается конкретной, целенаправленной деятельностью, активным сосредоточенным вниманием, захваченностью идеей» [2, с. 22].

В.С. Кузин справедливо представляет изобразительное искусство как специфическое, но вместе с тем общедоступное средство художественного отражения и познания реальности, формирующего духовную культуру личности. В исследовании В.С. Кузина художественное восприятие как понятие и как научно-педагогическая проблема представлены наиболее полно и глубоко.

Анализ подходов к проблеме восприятия в изобразительном искусстве позволил нам уточнить понятие художественно-образного восприятия.

В нашем исследовании художественно-образное восприятие понимается как целостное отражение произведения искусства в единстве трех составляющих: композиционной структуры, художественного языка и художественного образа.

Художественный язык служит средством отражения художественного содержания в рамках того или иного вида изобразительной или декоративно-прикладной деятельности; при этом происходит не просто выражение идеи, а ее образная интерпретация, связанная с особенностями материального воплощения. Вследствие этого для каждого вида изобразительного и декоративно-прикладного искусства существует своя специфика художественного языка, выражающаяся в особенностях построения композиции, интерпретации исходного материала

в изображении и используемых качествах материала и технологиях создания произведения [2, с. 30–33].

Одной из отличительных черт художественного образа является то, что в нем неразрывно связаны в единое целое два момента: изобразительное и выразительное. Если бы художник руководствовался только задачей передать в своем произведении как можно точнее, с абсолютной достоверностью изображаемую вещь, то его мог бы вполне заменить фотоаппарат, а произведение художника было бы обычным муляжом. В то же время, если художник ставит перед собой задачи только «чистой» выразительности, также ничего не получается, поскольку ему нечего выражать, так как исчезает сам предмет выражения [3, с. 204].

Чтобы изображение, как и любой другой вид информации, было художественным и пользовалось соответствующим вниманием, оно должно отличаться особыми (специфичными) качествами исполнения: напряжением контрастов, ритма, движения; сочетанием изобразительной (живописной, графической) непринужденности, свободы и конструктивной строгости построения; уверенным единством решения большой формы и составляющих ее или связанных с ней частей. В.Н. Стасевич утверждает: «Рисунок античной головы Аполлона, традиционного объекта академических заданий, в исполнении В.Е. Савинского не потому хорош, что художник нарисовал ее “похожей” (узнаваемой), “белой” и “передал материал” (мрамор, гипс), чего он, кстати, и не стремился делать. Рисунок этот хорош сам по себе: энергичный по исполнению и драматичный по напряжению контрастов. Это редчайший образец из ряда рисунков такого рода, который сверх эпитетов “правильный”, “грамотный”, “красивый” заслуживает

эпитета “художественный”. Недаром он хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Как и положено художественному произведению, он несет в себе значение образа» [6, с. 56].

Создание художественного образа представляет собой психологическую систему, включающую процессы ассоциативного и образного мышления, памяти, творческого воображения, чувств и эмоций. Единое представление образуется в результате взаимодействия всех этих аспектов [3, с. 30–33].

Поэтому художественные образы, создаваемые в процессе активной мыслительной деятельности художника, всегда строго индивидуальны, так как процесс мышления у каждого человека, в том числе и у художника, во многом определяется его жизненным опытом, наблюдениями, убеждениями и мировоззрением, уровнем профессиональной подготовки.

«Художественный образ» как неотъемлемое составляющее любого художественного объекта и «композиция» как основной структурирующий и объединяющий фактор играют важную роль в процессе создания любого объекта искусства, который представляет собой единство эмоционального (художественный образ) и рационального, логического (композиция). Образ тесно связан с художественной формой, с принципом ее формообразования, с типом взаимосвязи между элементами, ее составляющими, т.е. с композицией. Композиция дает универсальный, объективный, культурно-исторический подход к анализу художественной формы.

Е.В. Шорохов [10] провел основательный научный анализ и систематизацию объективных закономерностей построения художественной формы в изобразительном искусстве, а также средств и приемов художественной выразительности образа.

Композиция (лат. *compositio* – составление, связывание) – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому. Основная цель композиции – «гармония формы, ее целостность, которая необходима для выявления художественного образа. Целостность и гармония выступают как основные критерии композиции, а художественный образ как ее конечная цель» [9, с. 8–10].

Исходя из сопоставления определений композиции и художественного образа, можно утверждать, что они взаимосвязаны между собой и не могут существовать друг без друга. Композиция, не имеющая художественного образа, теряет смысл, а образ, не подтвержденный композиционной структурой (формой), просто не существует.

Изучение композиционной структуры является важным разделом в современном художественном образовании. Понимание языка художественной формы позволяет осмысленно подходить к творческой и педагогической деятельности. Восприятие учителем изобразительного искусства особенностей создания художественной формы побуждает как к совершенствованию мастерства художника, так и к поиску новых эффективных способов активизации художественно-творческой деятельности учащихся в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства [2, с. 26].

Подготовка соответствующих педагогических кадров, обладающих высоким уровнем развития художественно-образного восприятия и способных

эффективно развивать у школьников потребность в художественно-творческом освоении действительности, художественно-образное восприятие мира, непременно скажется и на формировании художественно-эстетической культуры, творческих возможностях и ценностных ориентирах школьников, а также на качестве образования в целом.

Таким образом, анализ подходов к проблеме восприятия произведений искусства позволил нам определить понятие художественно-образного восприятия, а также раскрыть значение его развития в подготовке учителя изобразительного искусства.

Литература

1. Басин, Е.Я. Психология художественного творчества: личностный подход / Е.Я. Басин. М.: Знание, 1985.
2. Зарали, Н.В. Развитие художественного восприятия у студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по декоративно-прикладному искусству: дис. ... канд. пед. наук / Н.В. Зарали; МПГУ. М., 2006.
3. Кузин, В.С. Психология: учебник / В.С. Кузин. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 1997.
4. Кузнецов, Е.Ф. Психофизиологические основы формирования зрительного восприятия будущего художника-педагога / Е.Ф. Кузнецов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://txts.mgou.ru>.
5. Сластенин, В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. М.: Академия, 2001.
6. Стасевич, В.Н. Учеба, творчество, искусство: Учебно-методические и теоретические аспекты опыта изобразительной деятельности / В.Н. Стасевич. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2003.
7. Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. 3-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 1999.
8. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986.
9. Шлеюк, С.Г. Художественный образ и композиция в дизайне мебели периода XVIII – начала XXI веков: автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / С.Г. Шлеюк; Всерос. науч.-исслед. ин-т техн. эстетики. М., 2005.
10. Шорохов, Е.В. Композиция / Е.В. Шорохов. М.: Просвещение, 1986.