

# Психологический характер художественно-творческой деятельности студентов в процессе обучения композиции

Клевжиц А.А.

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина», Мозырь

В современных условиях развития и преобразования общества перед нашей школой как высшей, так и средней наиболее остро стоит проблема подготовки нового, широко образованного поколения, способного творчески решать задачи, выдвигаемые жизнью. Решение этих задач прежде всего стоит перед учителем изобразительного искусства, который непосредственно вводит детей в мир художественного творчества и эстетических переживаний. Особую роль в развитии творческой активности у студентов специальности «Обслуживающий труд и изобразительное искусство» играют занятия по композиции. В ныне существующем учебном плане на данную важнейшую художественную дисциплину отведено крайне малое количество учебного времени. Восполнить пробел возможно, если повысить эффективность методов активизации художественно-творческой деятельности по композиции на основе эмоционально-эстетического освоения студентами реальной действительности. Воздействуя на этот психологический фактор, можно повлиять на формирование специальных умений и навыков. Необходимо давать студенту как можно больше композиционных задач, но не в простом повествовании, иллюстрировании бытия, а в эмоциональной передаче информации зрителю.

**Ключевые слова:** обучение, художественно-творческая деятельность, эмоциональный климат среды, композиция.

(Искусство и культура. – 2019. – № 4(36). – С. 102–106)

## Psychological Nature of Students' Artistic and Creative Activities in the Process of Teaching Composition

Klevzhits A.A.

Educational Establishment "Mozyr State Pedagogical I.P. Shamiakin University", Mozyr

In today's conditions of the society development and transformation our school, both higher and secondary, face a most acute problem of training a new, widely educated generation, able to creatively solve the problems put forward by life. These problems can primarily be solved by the teacher of fine art, who directly introduces children into the world of artistic creativity and aesthetic experiences. Composition classes play a special role in the development of creative activity of Services Labor and Fine Arts students. In the current curriculum, this important artistic discipline has a very small amount of teaching time. It is possible to fill the gap if the methods of activation of artistic and creative activity on Composition based on students' emotional and aesthetic mastery are increased. By influencing this psychological factor, it is possible to influence the shaping of special skills. It is necessary to give the student as many compositional tasks as possible, but not in simple narration, illustration of being, but in emotional transmission of information to the viewer.

**Key words:** learning, artistic and creative activity, emotional climate of the environment, Composition.

(Art and Cultur. – 2019. – № 4(36). – P. 102–106)

В настоящее время понятие «композиция» все чаще рассматривается как явление диалектическое, так как оно впитало в себя и структурную организацию художественного образа, и систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей,

и важнейшие закономерности принципа построения художественного произведения, а также процесс его создания и восприятия.

Эти основные уровни понятия «композиция» являются и основными направлениями композиционной деятельности, опирающейся

Адрес для корреспонденции: [klevgits@yandex.ru](mailto:klevgits@yandex.ru) – А.А. Клевжиц

на психологический характер художественного творчества.

Основные психические функции творческого процесса – ощущение, восприятие, воображение, мышление, память, эмоции – по-разному, с различной глубиной, полнотой и отчетливостью воспроизводят окружающий мир в форме идеальных образов.

Цель статьи – теоретически обосновать необходимость формирования эмоционального климата среды в процессе обучения композиции.

**Эмоции и художественно-творческая деятельность студентов.** Раскрывая теоретические основы повышения эффективности художественно-творческой деятельности студентов в процессе обучения композиции, необходимо опираться, прежде всего, на данные психологической науки, так как она непосредственно связана с психической деятельностью человека. В ней изучаются проблемы восприятия и познания реальной действительности, эмоционально-эстетическое освоение этой действительности, раскрываются вопросы потребностно-мотивационной сферы личности и др.

Одним из важнейших психологических факторов для повышения творческой активности студентов является эмоциональная организация занятий по композиции. Чтобы непосредственные чувства были выражены в пятне или линии, они прежде всего должны жить в самом художнике. Рука, кисть, пальцы и, что также важно, все его тело должно быть наполнены этими чувствами [1].

Чтобы погрузиться в работу, надо уметь и напрягаться, и расслабляться. Описывая роль эмоционально-чувственной сферы в творческой деятельности, психолог В.Л. Слободова отмечает, что для успешного протекания этой деятельности важно «наличие эмоциональной чувствительности-возбудимости особо тонких эмоций, впечатлительности, отзывчивости, тонкого эмоционального реагирования». Таким образом, задания, которые дает преподаватель студенту для выполнения композиционной работы, должны предполагать определенное эстетическое воздействие. Студенту следует не только формально создать изображение на картинной плоскости, но и выразить своё эмоциональное отношение к теме композиции, заняться поисками наиболее эффективных средств выражения своей идеи и мысли.

Композиционная деятельность художника начинается с определения общего замысла композиции, проходит стадию эстетического осмысления и завершается ее графической

или живописной материализацией. Эмоции здесь служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения преподавателя и направлены на удовлетворение художественно-творческих потребностей. Эмоции не только побуждают субъекта к активности и активизируют все другие его психологические процессы, но и связывают их в единое целое, определяя то русло, по которому должны протекать акты восприятия, представления, воображения и мышления.

Если мир техники является продолжением физических способностей человека, одновременно являясь искусственной средой его обитания, то мир искусства, творимый человеком, является областью, в которой продолжается, отражается, реализуется его духовная жизнь, органически неразрывно связанная с физической, материальной и социальной жизнью. Она оказывает и обратное действие на социальную природу человека, будучи одновременно и продуктом его деятельности и средой, в которой он существует.

Восприятие человеком окружающего мира, формы освоения, познание этого мира, зависят от психофизического устройства организма человека, от устройства органов восприятия, высшей нервной деятельности, мозга. Проводником, посредством которого осуществляется связь человека с миром, являются эмоции. «Эмоция – результат оценки самим организмом своего отношения со средой», – писал Л. Выготский [2]. Эмоции способствуют ориентации человека в мире, предохраняют от опасности, поощряют и т.д. Положительные и отрицательные эмоции, начиная с реакций на простейшие ощущения и кончая сложнейшими психическими переживаниями, способствуют нормальной жизнедеятельности человека во всех сферах его существования как на низшем биологическом уровне, так и на уровне высшей духовной деятельности.

Эмоции тесно связаны с понятием гармонии, ибо гармоническое начало в природе и в социальной жизни (в том числе и в искусстве) благотворно для человека и «поощряется» его эмоциями. М. Каган пишет: «Искусство доставляет нам наслаждение постольку, поскольку форма художественного произведения обладает высокой упорядоченностью, совершенной организованностью в соответствии с особенностями выраженного этой формой содержания».

В художественном произведении способность его формы к эмоциональному воздействию является первостепенным условием

для того, чтобы произведение могло быть воспринято и понято. Л. Выготский утверждал, что душевный процесс при восприятии образного искусства подводится под формулу: от эмоции формы к чему-то следующему за ней. Начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не осуществляется вовсе, есть эмоция формы [2].

Дифференцированные и устойчивые эмоции, возникающие на основе высших социальных потребностей человека, обычно называют чувствами. Можно сказать, что в эмоциональном восприятии художественного произведения существуют разные уровни: низший – биологический уровень перцепции и высший, на котором осуществляется сложное многозначное действие искусства, отвечающее высшим духовным запросам человека. Ясно, что разделение на низший и высший уровни условно, так как процесс восприятия – момент, где высший и низший уровень практически слиты, недифференцированы. Но в данном случае нас интересуют психобиологические основы процесса восприятия, на которых строится здание эмоций, и которые обуславливают необходимость композиционного построения художественного произведения.

**Связь эмоциональных импульсов с восприятием форм.** Зрительное восприятие начинается с выделения общих структурных особенностей объекта. В первую очередь воспринимается отношение предметов и пространства. Далее осваиваются отношения между предметами, затем между деталями предметов. Таким образом создается четкое представление о целом. Данная особенность зрительного восприятия учитывается при композиционном построении произведения с целью обеспечения упорядоченного его восприятия.

Для композиционного расположения элементов имеет значение величина угла активного зрения. Основные, важные моменты содержания картины должны попадать под угол активного зрения (54 по горизонтали и 37 по вертикали). Композицией учитывается также расположение, местоположение зрительного центра на картинной плоскости, находящегося несколько выше геометрического, что происходит от психологического восприятия низа картины как более тяжелого по сравнению с верхом (в результате действия силы земного притяжения).

Зрительное восприятие зависит от эмоциональных импульсов, которые возникают в глазу, когда взгляд скользит по изображению. Каждый поворот, то есть смена направлений, линий, их пересечение связаны

с необходимостью преодолевать инерцию движения, возбуждающе действуют на зрительный аппарат и вызывают соответствующую реакцию. Картина, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, вызывает чувство беспокойства, и наоборот, там, где глаз спокойно скользит по кривым, или движению имеет волнообразный характер, возникает ощущение естественности, умиротворенности. Волновая природа присуща материи, и возможно, что именно с этим связано возникновение положительной реакции организма. Положительная реакция возникает, когда нервные клетки зрительного аппарата испытывают состояние активного отдыха. Некоторые геометрические структуры и формы вызывают подобное состояние. К ним относятся, например, предметы, построенные по пропорциям «золотого сечения».

Восприятие форм связано с теми или иными биологическими потребностями организма. Человеку присущи некоторые биологические потребности, для ориентации ему необходима четкость и простота, для уравновешенности и правильного функционирования – единство и равновесие, для стимулирования – разнообразие и напряженность [3]. Эти потребности удовлетворяются одними формами лучше, чем другими. Квадрат и круг просты и уравновешенны. Прямоугольник с соотношениями 2:1 внушает страх, что распадается на 2 квадрата. В отношении «золотого сечения» (примерно 5:8) успешно сочетается нерушимое единство и достаточная напряженность.

**Связь эмоционально-чувственных качеств студентов с их эстетическим развитием.** Эмоционально-чувственные качества студентов в процессе обучения композиции необходимо рассматривать в тесной связи с их эстетическим развитием. В психологическом словаре дается определение эстетического развития как «...развитие способности переживать различные явления действительности как прекрасные». Эстетические переживания обусловлены наличием у человека эмоционально-чувственного отношения к различным явлениям. У студентов специальности «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», подготовку которых осуществляет Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, это выражается в их способности чувствовать красоту, например, цветовых отношений в живописном произведении, игру холодных и теплых оттенков, линий, пятен, тональных характеристик, динамику, ритм и другие компоненты композиционного решения картины, а также в способности видеть красоту объектов реальной действительности.

Преподавателю, ведущему занятия по изобразительному искусству (в особенности по композиции), необходимо руководствоваться тем, что художественное произведение есть не что иное, как отображение реальной действительности через призму субъективного эстетического переживания этой действительности художником, через призму его эстетического мироощущения. Чем больше развиты у художника его эстетические чувства, тем глубже и осмысленнее будет его отношение к процессу творчества. Поэтому эмоциональная окраска каждого занятия по композиции является непреложным условием успешного протекания художественно-творческого процесса в плане активизации творческой деятельности студентов.

Это положение необходимо учитывать студентам в своей дальнейшей работе по обучению детей основам изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе. Если мы не будем давать эстетического заряда в решении небольших композиционных задач, занятия изобразительным искусством ученику будут казаться скучными, однообразными, неинтересными. Наоборот, когда школьник получает необходимый эстетический заряд к творческой деятельности, он не только успешно выполняет задания учителя, но и дома, когда никто его к этому не побуждает, он с увлечением сочиняет композиционные картинки, вкладывая в них не только свои старания, но и свою душу. Известно, что на выставках детских рисунков наибольший успех имеют рисунки, выполненные учениками дома.

Эмоции и чувства у студентов проявляются по-разному и зависят от уровня развития их эстетического восприятия действительности. Например, демонстрация какой-либо иллюстрации может вызвать у одних студентов восторг, восхищение, у других то же самое, только в менее выраженной форме, а третьи могут отреагировать на это в какой-то степени равнодушно. Поэтому эстетическое воспитание студентов необходимо рассматривать в неразрывной связи с другими проблемами художественного образования. В процессе работы над композиционным заданием, активно усваивая основы художественно-творческой деятельности, студенты учатся понимать и ценить красоту не только шедевров изобразительного искусства, но и видеть, находить эту красоту в самых обычных, будничных, ничем, на первый взгляд, не примечательных вещах. Более того, прибывая к активной творческой, композиционной деятельности, понимая и усваивая

основы художественно-творческой деятельности, такой студент и в дальнейшем будет активно вовлекать в это и других, т.е. своих сокурсников и учеников в школе [4].

Процесс работы над композицией сопряжен с процессом эстетического переживания художником изображаемого материала. Эстетическое чувство, возникающее в процессе творческой работы, становится активной творческой силой в поиске путей решения композиционной задачи. Эмоционально-эстетические моменты здесь играют роль своеобразного стимулятора к творческой деятельности. Постигая прекрасное, глубоко прочувствовав красоту и проникаясь ею, художник оказывается перед непреодолимым желанием донести ее до зрителей.

Композиционная деятельность студентов сопряжена также с различными эмоционально-чувственными переживаниями, которые находятся в зависимости от хода решения ими композиционной задачи. Успешное решение конкретной композиционной проблемы вызывает у студентов положительный эмоциональный тон, что еще больше активизирует их творческую деятельность. И, наоборот, сложность решения композиционной задачи сопровождается негативными эмоциональными реакциями. Педагогам часто приходится встречаться в процессе ведения занятий по композиции с ситуациями, когда необходимо прикладывать определенные усилия для вывода студентов из отрицательного эмоционального состояния и поддерживать тот положительный эмоциональный тон, который возник у студентов в связи с успешным решением композиционной проблемы.

**«Эмоциональная» (чувственная) композиция.** О.А. Корепанова, выстраивая логическую цепочку в исследовании ассоциативной композиции указывает, что главным словом в ней является слово «эмоция» [5].

В связи с этим можно называть ассоциативную композицию и «эмоциональной», «чувственной композицией». Учитывая, что слово «эмоция» означает «потрясаю», «волную» (лат.), то ассоциативную композицию можно также называть и «потрясающей», «волнующей композицией». Учитывая, что слово «эмоция» интерпретируется и как «неравнодушное отношение человека к различным событиям и ситуациям жизни», то ассоциативную композицию можно также называть и «неравнодушной композицией». Учитывая, что «эмоция» также означает и «душевное переживание», то ассоциативную композицию можно называть и «одушевленной композицией».

Подобное рассматривание композиции отражает прямое непосредственное назначение понятия «композиция». Ведь любая композиция, по большому счету, должна быть и эмоциональной, и чувственной, и волнующей, и потрясающей, и равнодушной, и одушевленной. Только тогда она дойдет до сердца зрителя, только тогда она заденет тонкие струны человека, смотрящего на художественное произведение, только тогда она будет и волновать, и потрясать зрителя. Только тогда зритель эмоционально и равнодушно будет реагировать на художественное произведение. Ведь задача художника – не в простом повествовании, иллюстрировании бытия, а в эмоциональной передаче информации зрителю. Назначение художника – отражать мир равнодушно и вдумчиво.

**Заключение.** Художественно-эстетическая потребность студента выразить в композиции глубокие, эмоциональные чувства заставляют его уже по-новому подходить к решению учебно-творческих задач. Здесь активизируется его стремление понять и усвоить законы тональных и цветовых отношений, понять и усвоить закономерности композиционного решения сюжета и темы композиции. Когда мы замечаем, что творческая активность студента в период решения композиционной задачи гаснет, это говорит о том, что мотивы этой деятельности не связывают потребности студента с окружающей действительностью, что мотивационная база не сформирована. Следовательно, преподавателю необходимо возбудить его познавательную и творческую потребности, эмоционально-эстетический

настрой и помочь осуществить все это в практической деятельности. Но поскольку творческо-композиционная работа требует постоянного напряжения интеллектуальных и психических сил художника, а также постоянного совершенствования изобразительных умений и навыков, необходимо давать студенту как можно больше композиционных задач, постепенно подводя его к творческой работе художника.

Таким образом, фактор формирования эмоционального климата среды в процессе обучения композиции оказывает большое воздействие на художественно-творческую деятельность студентов в учебном процессе, является определяющим в решении композиционных задач. В то же время ни в коей мере нельзя отрицать роль и значение рассмотренных нами психологических факторов, которые также влияют на формирование изобразительных умений и навыков будущих учителей обслуживающего труда и изобразительного искусства.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен. – М.: Изд-во Д. Аронов, 2018. – 136 с.
2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.
3. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
4. Алиева, Н.Ю. Проблема художественно-творческой деятельности студентов в художественно-педагогическом образовании / Н.Ю. Алиева // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.
5. Корепанова, О.А. Композиция от А до Я : ассоциативная композиция / О.А. Корепанова. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2014. – 458 с.

*Поступила в редакцию 21.10.2019*