

УДК 7.011

Л.П. Лабинцева

Лабинцева Лариса Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой культурологии и музыковедения Луганского государственного педагогического университета (Луганск, ул. Оборонная, 2), e-mail: larissa.labintseva@mail.ru

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ФАКТОР ПОЗНАНИЯ ИСКУССТВА

В статье анализируется художественно-образное восприятие с точки зрения философии и психологии. Деятельность восприятия в отношении познания искусства обусловлена спецификой художественной реальности и особым характером эмоций и ощущений. Определено, что художественно-образное восприятие является видом духовно-практической деятельности человека, познающего искусство.

Ключевые слова: художественно-образное восприятие, искусство, восприятие, художественное произведение, произведения искусства, личность.

L.P. Labintseva

Labintseva Larisa Pavlovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, acting head of the department of cultural studies and musicology of the

Lugansk state pedagogical university (2, Oboronnaya st., Lugansk), e-mail:
larissa.labintseva@mail.ru

ARTISTIC AND IMAGINATIVE PERCEPTION AS A FACTOR OF COGNITION OF ART

The article analyzes artistic and figurative perception from the point of view of philosophy and psychology. The activity of perception in relation to the cognition of art is conditioned by the specifics of artistic reality and the special nature of emotions and sensations. It is determined that artistic and imaginative perception is a type of spiritual and practical activity of a person who learns art.

Key words: artistic and figurative perception, art, perception, artwork, works of art, personality.

Актуальность проблемы формирования восприятия художественных произведений в аспекте эстетического и гармоничного воспитания и развития личности представлена значительным количеством научных исследований. Осмысленное восприятие искусства создает благоприятные предпосылки для познания человеком духовного богатства прошлого, развития художественно-эстетического вкуса, понимания художественной ценности искусства.

Постижение этого феномена невозможно без определения сущности понятия «восприятие» в философских и психологических источниках. Так, в Новой философской энциклопедии отмечается, что «восприятие» – это чувственное познание предметов (физических вещей, живых существ) и объективных ситуаций (взаимоотношений, предметов, событий), которое происходит на основе ощущений и по законам ассоциаций» [11].

«Восприятие человека – результат активной познавательной деятельности, направленной на решение определенных задач и

осуществляемой в соответствии с социально выработанными нормами и эталонами», – указано в философском словаре [13].

В психологии дефиниция восприятия – это целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающих при непосредственном воздействии физических показателей на рецепторные поверхности органов ощущений человека. Восприятие выступает необходимым этапом познания и тесно связано с мышлением и памятью [12, с. 66]. «Восприятие – процесс отражения предметов и явлений объективной реальности, действующих в данный момент на анализаторы человека», – указано в психологическом словаре-справочнике [3, с. 176].

По мнению Л.П. Воеводиной, восприятие – это одна из форм отражения мира в виде целостного образа. В отличие от ощущений, восприятие отражает объект целостно, в отличие от комплексов ощущений, – предметно [4, с. 15].

Таким образом, восприятие выступает ведущей формой познания человеком существующей действительности путем осознания перцептивной информации, полученной от органов ощущений, и создания образной картины мира, включающей самого субъекта, пространственное окружение и временную последовательность событий.

Деятельность восприятия в отношении познания искусства обусловлена спецификой самого предмета познания (художественной реальности) и особым характером эмоций и ощущений. На протяжении всего периода развития искусства как особой формы человеческого сознания мыслители проявляли значительный интерес к изучению феномена художественного восприятия. Исторически сложилось так, что впервые на сущность искусства и проблему его восприятия обратили внимание философы и эстетики. По их мнению, искусство учит и очищает душу, помогает упорядочить психические процессы; оно является высшей формой человеческого знания, раскрывающей внутреннюю сущность мира и выражает глубочайшую мудрость [2, с. 7].

В античную эпоху распространенным было абсолютизирование объективного характера художественного восприятия. Например, влияние музыки объяснялось через взаимосвязь звукоритмических комплексов с ее общим этико-эстетическим содержанием. В то время считали, что каждому музыкальному строю соответствует определенный этос: дорийскому – мужество, фригийскому – экстаτικότητα и вдохновение, лидийскому – печаль и скорбь. Закономерным результатом этой теории стало учение об этико-нравственной функции художественных произведений, понимание того, что различные выразительные средства искусства предопределяют неодинаковые эстетические реакции личности и могут иметь соответствующие воспитательные последствия [7, с. 50].

Подобные мысли высказывались в философских работах, в которых признавалась значимость теоретической и практической подготовки человека к восприятию искусства, подчеркивалось значение знаний и умений субъекта художественной деятельности.

И. Кант в работе «Критика способности суждения» разрабатывал вопрос эстетического воздействия художественного произведения, трактуя восприятие искусства как «незаинтересованное удовольствие», имея в виду гедонистический интерес человека к художественным явлениям [8, с. 312].

Основатель немецкой классической философии Г. Гегель считал, что искусство – это эстетическая реальность и способ адекватного выражения эстетических идеалов. Мыслитель рассматривал художественное произведение как средство диалогической коммуникации автора с человеком, воспринимающим искусство. Он подчеркивал наличие эмоционального и интеллектуального компонентов структуры художественного восприятия и определял роль индивидуальных особенностей реципиента, влияющих на этот сложный психический процесс [6].

В конце XIX в. проблему художественного восприятия философская и эстетическая мысль выделила в самостоятельную отрасль – психологию

художественного восприятия. В связи с этим появились многочисленные теоретические концепции (нередко противоречивые), в которых по-разному осуществлялось толкование диалектической взаимосвязи объективного и субъективного, эмоционального и умственного, репродуктивного и творческого, интуитивного и осознанного компонентов исследуемого феномена.

Среди первых психологических теорий, исследующих процессы художественного восприятия, стала теория Т. Липпса. Он исходил из того, что природа художественного наслаждения является ничем иным, как «объективированным самонаслаждением», а все эмоциональные реакции, возникающие у человека во время восприятия искусства, являются ответом на наиболее общие импульсы, которые поступают от прослушанного произведения. Основополагающее значение при этом имеют воображение и фантазия» [9, с. 352].

Весомый вклад в исследование рассматриваемой проблемы сделал Э. Курт. Он толковал содержание искусства как различные формы эмоционального движения: порыв, наращивание, напряжение, понимание которых обеспечивает интуиция реципиента, сотворческий характер его художественной активности.

Теоретические взгляды, согласно которым главным критерием художественного восприятия является личностная окраска, непосредственно-чувственный компонент, освещались в трудах Э. Гуссерля, М. Дюфрена, Р. Ингардена, М. Каплана, Б. Реймера и др. Исследователи рассматривают художественное произведение как «открытую» форму образного отражения, что способствует его индивидуальной интерпретации исполнителем.

В трудах Т. Адорно, Р. Арнхейма, Дж. Марсея раскрывались проблемы психологической эстетики, ассоциативной психологии и развития художественной перцепции в процессе общения с произведениями искусства.

Значительный вклад в общую теорию восприятия сделала гештальтпсихология, выявившая ряд особенностей, отображающих

герменевтическую направленность восприятия. Исследователями этого психологического направления было определено, что восприятие – это активный процесс, направленный на установление порядка, сортировки и истолкования тех или иных предметов и явлений [1, с. 7].

Теоретические и экспериментальные разработки гештальтпсихологов послужили основой, благодаря которой Р. Арнхейм построил свою концепцию, которая устанавливает связь между функциональным аппаратом восприятия и деятельностью мышления человека. И.К. Арсеньев подчеркивает важность высказанной Р. Арнхеймом мысли о «понимании перцептивных понятий». Отождествляя перцептивные ощущения-образы и понятия, психолог считал их готовым материалом для мыслительной деятельности человека [1, с. 8].

В целом работы Р. Арнхейма направлены на проблемы восприятия произведений искусства, считая его (восприятие) эстетическим феноменом, как и само искусство. Идеи ученого стали определяющими для развития фундаментальных положений теории художественного восприятия в работах эстетиков и психологов советской эпохи – Б.Г. Ананьева, М.М. Бахтина, Н.Б. Берхина, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсона и др. Обогадив психологическую науку новыми концептуальными идеями и подходами, они расширили перспективы исследования данного феномена с точки зрения различных наук, в частности, психологии искусства.

В течение XX в. в психологической теории сформировалось два подхода к пониманию сущности восприятия искусства – деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) и личностный (Б.П. Ананьев, С.Д. Смирнов, П.М. Якобсон).

Деятельностное направление в изучении художественного восприятия, по мнению Л.С. Выготского, заключается в «переходе от формы художественного произведения через функциональный анализ ее элементов и структуры к воссозданию эстетических переживаний и установлению

определенных законов» [5, с. 33].

А.А. Леонтьев один из первых заявил, что художественное восприятие связано с эстетическими переживаниями, под влиянием которых строится сложная конструктивная деятельность, осуществляемая субъектом непосредственно в момент коммуникации с художественным произведением или после него [10, с. 213–222].

Творчески изучив и обобщив основные положения различных научных школ, современные исследователи (И.К. Арсеньев, А.А. Адашкина, И.А. Мальченкова, И.А. Статкевич и др.) значительно углубили и обогатили теорию художественного восприятия. Сущность художественного восприятия, по мнению ученых, определяется многозначностью этого явления, в связи с чем может выступать предметом исследования многих наук.

Правильному пониманию художественно-образного содержания произведения должна содействовать «вся организация художественного материала, его композиция, характер связи частей произведения между собой, способы развития темы и сюжета», как указывает П.М. Якобсон [15, с. 42].

И.А. Хотенцева считает, что в каждом виде искусства художественный образ имеет особую структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями духовного содержания, с другой – характером материала, языка искусства, с помощью которых этот смысл обретает свое воплощение. Каждый вид искусства использует для создания художественного образа свой материал: звук – в музыке, дерево и мрамор – в скульптуре, линия и цвет – в живописи [14, с. 17].

Вышеизложенное указывает на то, что способ отражения действительности в художественных образах определяется, прежде всего, природой выразительных и изобразительных средств, составляющих язык любого искусства. Феномен искусства заключается в том, что каждый его вид решает задачу воплощения определенного круга жизненных явлений в

соответствии с собственными изобразительно-выразительными возможностями.

Таким образом, художественно-образное восприятие является видом духовно-практической деятельности человека, познающего искусство, а также выступает одной из профессионально необходимых способностей учителя художественных дисциплин, формирование которых является ведущим педагогическим заданием.

Список используемой литературы:

1. *Арсеньев, И.К.* Эстетические закономерности и психологические механизмы художественного восприятия: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04 / И.К. Арсеньев. – М., 2011. – 153 с.
2. *Батюта, М.Б.* Психологические условия развития восприятия и понимания художественных произведений у детей (на материале живописи): монография / М.Б. Батюта. – Нижний Новгород: Изд-во НГПУ, 2009. – 103 с.
3. Большой психологический словарь / [Авдеева Н. Н. и др.]; под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – 4-е изд., расш. – М.: АСТ, 2009. – 811 с.
4. *Воеводина, Л.П.* Формирование целостного восприятия у студентов педагогических институтов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.П. Воеводина. – К., 1987. – 22 с.
5. *Выготский, Л.С.* Психология искусства / Л.С. Выготский. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 496 с.
6. *Гегель, Г.Ф.* Эстетика: в 6 т. Т.3. / Г.Ф. Гегель. – М.: Искусство, 1971. – 622 с.
7. *Каган, М.С.* Музыка в мире искусств / М.С. Каган. – СПб.: Искусство, 1996. – 232 с..
8. *Кант, И.* Критика способности суждения: сочинения: в 6 т. Т. 5. / И. Кант. – М., 1966. – С. 161–529.

9. *Кривцун, О.А.* Эстетика: учеб. для гум. вузов и фак. / О.А. Кривцун. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 447 с.
10. *Леонтьев, А.А.* Искусство как форма общения (к проблеме предмета психологии искусства) / А.А. Леонтьев // Психологические исследования, посвященные 85-летию Д.Н. Узнадзе / Под ред. А.С. Прагнишвили. – Тбилиси, 1973. – С. 213–222.
11. Новая философская энциклопедия // Институт Философии Российской Академии Наук: [сайт]. – URL: <http://iph.ras.ru/enc.htm> (дата обращения: 12.05.2022).
12. Психология: словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
13. Философия в алфавите // Философия: [сайт]. – URL: <http://metaphilosophy.ru/vospriyatie.html> (дата обращения: 29.04.2022).
14. *Хотенцева, И.А.* Формирование художественно-образного мышления как основа интерпретации музыкального произведения у студентов в классе фортепиано: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / И.А. Хотенцева. – М., 2009. – 195 с.
15. *Якобсон, П.М.* Психология художественного восприятия / П.М. Якобсон. – М.: Искусство, 1964. – 84 с.