

Особенности становления художника // Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е. А. Климова. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 12-15 октября 2016 г./ Под ред. Ю.П. Зинченко, А.Б. Леоновой, О.Г. Носковой.— М.: ООО «Акрополь», 2016. С. 340-345.

УДК 159.923.38

АНОТАЦІЇ

FEATURES OF FORMATION OF THE ARTIST

Zavgorodnya O.V. (Ukraine, Kyiv)

Article is devoted a problem of formation of the personality of the artist. According to A. Malro conception, only that young man becomes an artist, who by discovery of art world more deeply was impressed than of discovery of things. Specific illumination of young man in contact with some scientific or artistic work H. Gardner names "crystallization experience". Professional self-determination and self-realization are results of such experience.

Characterized the next stage in the development of person gifted in art: 1) child's integrity, 2) sociocultural adaptation, 3) personal and professional individualization, 4) integration.

Analyzed the conditions of transition from each previous stage to the next, as well as conditions for the achievement of acme. The transition from the first stage to the second stage are the separation of the "ego", the growing importance of the reality principle, the violation of the initial balance of desires and possibilities, a sense of dissatisfaction. The conditions of transition from the second to the third stage are the growth of competence, the growth of self-confidence, awareness of themselves as distinct from others, the desire to break free from various uncontrollable influences, unconscious imitation, the awareness of his or her individuality. The transition from the third to the fourth stage – the stage of achieving the acme – are a high level of craftsmanship, internal integration, the attainment of your calling, creative dedication.

Key words: person gifted in art, personality of artist, individualization, integration, acme stage.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНИКА

О.В. Завгородня (Україна, Київ)

Статтю присвячено проблемі становлення художника. Здійснено генетичний аналіз проблеми. Виділено та охарактеризовано типи функціонування та стадії в розвитку художньо обдарованої людини. Проаналізовано умови переходу від кожної попередньої стадії до наступної, а також умови досягнення акме. Виокремлено такі стадії: 1) дитяча цілісність; 2) соціокультурна адаптація; 3) особистісна і професійна індивідуалізація; 4) інтеграція. Умовами переходу від першої стадії до другої є виділення «его» і посилення значущості принципу реальності, порушення початкового балансу бажань і можливостей, почуття незадоволеності. Умови переходу від другої стадії до третьої – зростання компетентності та впевненості в собі, усвідомлення себе як відмінного від інших, прагнення звільнитися від різних неконтрольованих впливів, несвідомого наслідування, усвідомлення своєї індивідуальності. Умовами переходу від третьої до четвертої стадії – стадії досягнення акме – є високий рівень майстерності, внутрішня інтеграція, осягнення свого покликання, творча самовіддача.

Ключові слова: художньо обдарована людина, особистість художника, індивідуалізація, інтеграція, досягнення акме.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА

Е.В. Завгородняя (Украина, Киев)

Статья посвящена проблеме становления личности художника. Выделены и охарактеризованы следующие стадии в развитии художественно одаренного человека: 1) детская целостность; 2) социокультурная адаптация; 3) личностная и профессиональная индивидуализация; 4) интеграция.

Проанализированы условия перехода от каждой предыдущей стадии к следующей, а также условия достижения акме. Условиями перехода от первой стадии ко второй являются выделение «эго» и усиление значимости принципа реальности, нарушение начального баланса желаний и возможностей, чувство неудовлетворенности. Условия перехода от второй стадии к третьей – рост компетентности и уверенности в себе, осознание себя как отличающегося от других, стремление освободиться от разных неконтролируемых влияний, бессознательного подражания, осознание своей индивидуальности. Условиями перехода от третьей к четвертой стадии – стадии достижения акме – является высокий уровень мастерства, внутренняя интеграция, постижение своего призвания, творческая самоотдача.

Ключевые слова: художественно одаренный человек, личность художника, индивидуализация, интеграция, достижение акме.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА

Е.В. Завгородняя
Украина, Киев

Проблема становления художественно одаренной личности связана с изучением особенностей ее возрастного развития, попыткой выделения стадий становления, а также определением условий, обеспечивающих переход к каждой последующей стадии и затем достижения акме. Психологические исследования показывают, что ребенок-дошкольник в своих рисунках склонен выражать себя непосредственно и самобытно. У младших подростков возрастает изобразительная компетентность, реалистичность, техническая сноровка, но показатели оригинальности и выразительности снижаются. Через некоторое время у части старших подростков отмечается повышение этих показателей [15]. Существует предположение, что неординарными творцами (и не только в сфере искусства) становятся люди, которым удается сохранять творческий потенциал детства, своевременно развивая и обогащая инструментальные возможности его осуществления и соответствующую компетентность. Известно, что у многих детей подростковый кризис блокирует художественное развитие, поэтому, хотя детские рисунки могут свидетельствовать об относительной одаренности их авторов, они не позволяют прогнозировать их будущие достижения [16]. Таким образом, от детского возраста широких возможностей к взрослому – времени самореализации – происходит значительный отсев первоначально способных лиц. Проблема психологических условий перехода ярких способных детей к полноценному функционированию одаренных взрослых до сих пор недостаточно изучена.

На новом уровне художественная одаренность проявляется, когда подростковый кризис преодолен, и молодой человек вполне осознает свои способности и стремление к художественной деятельности. Важнейшее значение в становлении творческих способностей имеют мотивационные, эмоциональные и инициальные аспекты [5; 6; 7; 10; 14].

По мнению А. Мальро, художником становится не просто способный молодой человек, а такой, которого открытие произведений искусства захватило намного глубже, чем открытие вещей [4]. Это – “кристаллизирующее переживание” (термин введен Х.Гарднером), своеобразное озарение в процессе встречи с художественным (или научным) произведением, вследствие чего происходит профессиональное самоопределение и в дальнейшем самореализация в искусстве или науке [14].

Также, отмечает Е.Я. Басин, развитие творческой личности художника немислимо без преемственности форм художественного выражения. О единстве преемственности и неповторимости творческой личности убедительно свидетельствуют творческие биографии многих художников. На пример, в произведениях П. Пикассо можно обнаружить следы влияния префовистов, экспрессионистов, неоклассиков, сюрреалистов, негритянской скульптуры и др. Как отмечает искусствовед В.Н. Прокофьев, Пикассо был «необычайно эластичным и как будто податливым к внешним воздействиям, но в основе своей постоянным» [цит. по 2, с. 149].

Проблему представляет психологический механизм усвоения индивидом «языка искусства и науки», путь перевода его на собственный, внутренний диалект (Е.Я. Басин). Согласно Э.В. Ильенкову, культурные формы творческого воображения, где выражен опыт прошлых поколений, усваиваются через «потребление» предметов, созданных силой этого воображения; а в актах такого «потребления» развивается и формируется «способность видеть глазами другого»; художественное творческое воображение организовано и

регулируется формами, имеющими универсальный характер и представляющими собой продукт длительной «дистилляции», очищения от всего частного и случайного [8].

Высшие же достижения художника обычно связаны с его зрелостью. По мнению А. Мальро, под влиянием искусства у молодого художника складывается особенное видение. Оно состоит в воображении материала действительности у форме художественного произведения. Это видение эволюционирует в течение его жизни, становится более независимым и глубоким. «Художник вероятно владеет глазом, но не в пятнадцать лет... Суверенный способ видения больших художников – это способ видения последних картин Ренуара, Тициана, Франса Гальса. Он подобен голосу глухого Бетховена, это видение, которое сохраняется в них, когда они начинают слепнуть» [цит. по 4, с. 125].

Гипотетически мы выделяем в развитии художественно одаренной личности такие стадии:

- детская целостность;
- социокультурная адаптация;
- личностная и профессиональная индивидуализация;
- интеграция, приближение к акме.

Первая стадия характеризуется активностью бессознательных источников, слабым выделением «эго» из бессознательной целостности, незначительной дифференциацией регулятивных принципов удовольствия (вероятно, выраженного больше других), реальности, ценности, воли (по З. Фрейду и Ф.Е. Василюку), балансом разных аспектов психики; также высокой восприимчивостью, впечатлительностью и непосредственной оригинальностью самовыражения.

Вторая стадия характеризуется постепенным обособлением «эго» от бессознательной сферы, доминированием принципа реальности, нарушением баланса эмоционально-интуитивных и рациональных составляющих, желаний и возможностей; также стремлением не только приспособиться, но и утвердить себя в социальном окружении, неудовлетворенностью, стимулирующей к обогащению инструментальных возможностей в избранной деятельности (овладение ее нормами, техниками), обретению компетентности; в деятельности – ориентацией на образцы, подражание, заимствование, временным снижением уровня оригинальности.

Третья стадия характеризуется личностной и профессиональной индивидуализацией: стремлением к познанию и испытанию своих возможностей, «примериванию» существующих художественных традиций, направлений, течений, экспериментированием, возможным конфликтом с общепринятым, поиском себя, своего призвания, людей, близких по духу, усилением принципа ценности, повышением оригинальности способов и форм выражения.

Четвертая стадия характеризуется интеграцией, приближением к акме: обретением себя в одном (или нескольких) культурно-профессиональном потоке, даже если этот поток не воспринимается большинством публики и/или вызывает неодобрение и критику многих экспертов; на личностном уровне – взаимодействием «эго» с бессознательными источниками (внутренней интеграцией), доминированием принципа творческой воли, глубинной деэгоцентрацией, осознанием своей жизненной задачи (призвания) и ее осуществлением.

В контексте данной проблемы важное значение имеет эмоциональный опыт раннего детства. Отрицательные переживания младенца (который еще не владеет имеющимися в культуре средствами защиты от травм) разрушительно влияют на его здоровье, психику и личностное развитие. Доминирование страха в эмоциональной сфере ребенка приводит к его ранней закрытости, формированию базового недоверия к миру, блокирует творческое развитие. В нежном возрасте ребенку особенно нужна атмосфера любви, защищенность от «преждевременных травм» [13]. В развитии художественно одаренной личности особую важность имеет доверие к миру, восприимчивость, способность открываться – «впускать в себя мир», а также формирование волевых качеств и своевременное обретение

компетентности в избранной деятельности, позволяющие творчески преобразовать травмирующие впечатления.

Условиями перехода от охарактеризованной нами первой стадии ко второй являются выделение «эго» и усиление значимости принципа реальности, нарушение начального баланса желаний и возможностей, чувство неудовлетворенности. Условия перехода от второй стадии к третьей – рост компетентности и уверенности в себе, осознание себя как отличающегося от других, стремление освободиться от разных неконтролируемых влияний, бессознательного подражания, осознание своей индивидуальности. Условиями перехода от третьей к четвертой стадии – стадии достижения акме – является высокий уровень мастерства, внутренняя интеграция, постижение своего призвания, творческая самоотдача.

Акме базируется на достижениях развития человека и предполагает расширение его возможностей, качественные изменения функционирования, не зависящие непосредственно от возраста, а определяемые внутренними факторами – в частности, интрапсихической интегрированностью, постижением смысла своего существования. Каждый человек способами своего существования наделяет свою жизнь смыслом, глубина которого и степень его осознания для разных людей может быть различной. В акмеологических исследованиях подчеркивается связь личностного и профессионального развития. Избранная человеком деятельность может переживаться как призвание, смысловой центр существования, выражение истинного «Я» [1]. От личностных качеств зависит не только выбор специальности, но и модели профессионального становления (адаптивная модель или модель развития). В свою очередь, профессиональное самоопределение влияет на развитие личности.

Эти общие закономерности касаются также и художественно одаренной личности. В процессе личностного и профессионального становления непосредственная склонность к изобразительной деятельности эволюционирует в сознательную творческую волю, в стремление к оригинальному вкладу в искусство. При этом сохраняется непосредственная мотивация, самооценочность творческого процесса для художника.

Жизнь переживается художником как совокупность временами болезненных вопросов, вызывающих фрустрацию. Поскольку они не решаются на сознательном уровне, осуществляется движение к неосознаемому. Из коллективного опыта человечества актуализируются архетипические аналоги большой суггестивной силы, проявляющиеся в сознании в форме многофункциональных символов [8]. Преодолевая свои проблемы, художник в той или иной степени преобразует стихию страстей и страданий современников. В психике художника достигается плодотворное взаимодействие архетипов и сознания. Когда художник находит форму, раскрывающую сокровенную сущность поразившего его явления, – это воспринимается как открытие, озарение. По-новому освещается прошлое и жизненная ситуация автора; отрицательные эмоции теряют власть над ним благодаря их осмыслению, превращению в произвольные обобщенные переживания, связанные с созданными художником образами. Изменяется отношение к миру, видение и оценивание своей жизни. Работа над произведением становится направленным на будущее способом самоизменения и развития личности, дающим, по выражению Л.С. Выготского, “установку вперед”. Осмысливая свою жизнь, преодолевая страдания, художник структурирует также и опыт современников. Его духовные открытия воплощаются в созданных художественных образах, становятся достижением человечества, осмыслением его опыта. Таким образом творчество выходит за рамки терапии и развития личности самого автора, а созданные художественные ценности образуют поле влияний, оживляющих культурный опыт прошлого и дающих импульс к новым идеям.

Для художника свойственно соединение чувства глубинной связи с миром (источник которой – эмпатическое расширение души) с неприятием действительности такой, какая она есть, острым переживанием уродливого, brutального (по М. Цветаевой, "художественно-болевой рефлекс") [12]. Такая связь с реальностью живая, трепетная, часто мучительная, “не свободная от неэстетических моментов...таит в себе зародыш творческого пластического образа” [3]. В творческом самовыражении художника одновременно существуют образы

возвышения и отрицания мира; не ради самоутверждения, а "во имя того, чем мир хоть иногда есть" [9, с. 330], во имя его красоты, дарующей возможность единения. Таким образом преодолевается боль, страдание. Хаос субъективности просветляется, воплощается в космос образа, где результат – «внесение в мир смысла, и уже тем самым преобразование мира в самоизменении субъекта культуры» [3, с. 305].

"Эго" творца выступает как инструмент, используемый для эволюционно-корректирующего влияния на сознательный культурный канон современной художнику эпохи с позиции коллективного бессознательного человечества. Художник осознает односторонность техноцентризма современной цивилизации, утверждает ценность интуитивного и эстетического. В продуктах и влияниях художника всегда есть некоторая избыточность, непостижимая большинством современников, принадлежащая прошлому или будущему. Своими идеями и образами художник может предупреждать о глобальных и локальных опасностях, предвещать важные изменения в индивидуальной и коллективной жизни.

Художнику на стадии акме присущи: уверенность в своем призвании, своей миссии, открытость к людям, интересующимся искусством, склонность иметь друзей – практиков в разных сферах искусства, внимание к их оценке его творчества, личностная ценность творческих и вдохновляющих отношений с людьми, интуитивное чувство исторического, понимание ценности человечества, народа, отдельного лица; противостояние разрушению человеческой души, чувствительность к противоречиям жизни, глубокие нравственные переживания, любовь к жизни прежде всего как возможности творчества, интерес к его тайне, противодействие как внешнему так и внутреннему злу творчеством, выход за пределы обычных представлений о «нормальном», одержимость творчеством, ощущение себя проводником чего-то высшего, работа на будущее, на сверхзадачу, внутренний диалогизм, потребность постижения жизни, творчества, себя, например, в автопортретах, а также в письмах, воспоминаниях, придание особенного значения событиям, встречам, повлиявшим на жизненный выбор, интуитивное постижение скрытых связей своей жизни с творческими потоками прошлого, настоящего и будущего, обращение к детству, поиск пути к собственным истокам, интерес ко времени и ритмам своей жизни, интерес к познанию культурно-исторических составляющих и предпосылок своего творчества, осознание духовного резонанса с другими творцами.

Список литературы:

1. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтологии. – М.: Изд.-во „Институт психологии РАН”. – изд. 2, испр. и доп. – 2006.
2. Басин Е. Я. Творческая личность художника. Санкт-Петербург: Алетейя. – 2015.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство [2 изд]. – 1988. – 444 с.
4. Блонквист Е. О противоречии трактовки художественного творчества в эстетике А. Мальро // Психология процессов художественного творчества. Л.: Наука, 1975. – С.118–158.
5. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002.
6. Буйкас Т.М. Инициальный путь развития личности: возможности психологической работы // Вопросы психологии. – 2003. – №5.

7. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве: Теоретические подходы и эмпирические исследования. – М.: Смысл, 1997. – 424 с.
8. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.
9. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. – М.: Искусство, Политиздат, 1990. – 415 с.
10. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. – М.: Прогресс-традиция, 2000. – 271 с.
11. Спирова Э.М. Философско-антропологическое содержание символа. М.: Канон, 2012.
12. Цветаева М.Н. Об искусстве. – М.: Искусство, 1999. – 479 с.
13. Devereux G. Cultural thought models in primitive and modern psychiatric theories // *Psychiatry*. – 1958. – Vol. 21 – P. 259 – 374.
14. Gardner H. *Art, mind and brain*. – New York, 1982. – 380 p.
15. Gebotus P.J. Perception and production in children's art // *Visual arts' research*, 1989. N 1. p. 55-67.
16. Pariser D. The juvenile drawing of Klee, Toulaus-Lautrec and Picasso // *Visual arts' research*, 1987. № 2. – p. 53-67.