

RU

Психогенезисная типология пейзажа

Виноградова Е. И., Килимник Е. В.

Аннотация. Цель исследования - разработать типологию пейзажа, объясняющую и структурирующую все многообразие изображений, которые можно отнести к жанру «пейзаж». В статье описывается проведенное научно-практическое исследование рисунков на свободную тему. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые объясняются особенности работ в жанре «пейзаж» через психологические характеристики их авторов. В результате исследования создана психогенезисная типология пейзажа, включающая восемь типов пейзажей (ритмический, декоративный, эмфатический, перечисляющий, органический, гаптический, имагинарный и структурный), каждый из которых связан с определенным психологическим типом личности автора по Г. К. Юнгу.

EN

Psychogenetic Typology of Landscape

Vinogradova E. I., Kilimnik E. V.

Abstract. The purpose of the research is to develop a landscape typology that explains and presents in a structured fashion all the variety of the images that can be attributed to the landscape genre. The article describes the conducted scientific and practical research of free choice drawings. The paper is novel in that it is the first to explain features of works in the landscape genre through their authors' psychological characteristics. As a result, the researchers have created a psychogenetic typology of landscape, which includes eight types of landscapes (rhythmic, decorative, emphatic, enumerating, organic, haptic, imaginative and structural), each of which is associated with a certain C. G. Jung psychological personality type of its author.

Введение

Пейзаж как жанр станковой живописи, в котором главным предметом изображения является естественная или преобразованная человеком природа, привлекает многих современных художников и мастеров. На сегодняшний день искусство переживает глобальные изменения, связанные с новыми темами, новыми сюжетами и художественными формами. Новые мотивы и новые художественные решения породили новые направления творческого поиска в искусстве. Возникла необходимость заново переосмыслить, упорядочить все многообразие работ внутри самого жанра пейзажа в искусстве.

Исторически в искусстве сложились, как показывает Л. И. Нехвядович, такие типы пейзажной картины, как пейзаж-портрет, пейзаж-состояние, пейзаж-настроение, пейзаж-размышление [7, с. 20]. Пейзаж-портрет демонстрирует с различной степенью объективности и конкретизации в том числе и состояние природы, какой-либо ландшафт. Время дня, характер погоды фиксируются в пейзаже-состоянии. Человеческое настроение, выраженное через состояние природы, показывает пейзаж-настроение. Размышления автора отражаются через определенный мотив природы в пейзаже-размышлении [6, с. 133; 7, с. 20].

Другая типология тем и мотивов, встречаемых в пейзажах, позволяет разделить их на пейзаж «чистой природы» и пейзаж «второй среды» [8, с. 19].

Также в литературе выделяются такие разновидности пейзажа, как парковый, сельский, городской, морской, индустриальный, архитектурный [1, с. 229].

По мнению Е. Л. Балкинд и Л. В. Балкинд, целесообразна следующая дихотомия пейзажа: синтетический пейзаж, то есть пейзаж с элементами культуры, и пейзаж природный, естественный [2, с. 62].

Безусловно, каждая из вышеназванных типологий вносит свой вклад в изучение пейзажа как искусствоведческой категории.

Однако, на наш взгляд, для более глубокого осмысления происходящих процессов в практике искусства необходимо обратиться к истокам искусства, первопричине его – к человеку, к художнику как личности с определённым набором индивидуально-типологических психологических характеристик. Это приведет к достижению цели данного исследования – разработке новой типологии пейзажей, которая упорядочит и объяснит все многообразие работ в жанре «пейзаж».

Для достижения поставленной цели было проведено научно-практическое исследование.

Теоретической базой исследования стали положения психоаналитической теории К. Г. Юнга и положения проективного подхода.

По мнению Юнга, в психике человека можно выделить: Эго – центр сферы сознания, включающий как настоящие чувства, так и воспоминания и ощущения, благодаря которым человек осознает свою целостность; личное бессознательное, состоящее из подавленных и забытых конфликтов, воспоминаний, комплексов отдельной личности; коллективное бессознательное – сверхличное образование, включающее инстинкты и влечения, которые представляют в человеке природное существо, и архетипы, в которых проявляется человеческий дух. Архетипы – первичные идеи, существующие в виде символов и образов, являющихся итогом огромного типического опыта бесчисленного ряда предков и закрепленных в общечеловеческих верованиях, сказках, мифах, предрассудках, которые предрасполагают людей воспринимать и реагировать на события определенным образом [11, с. 117-119; 13, с. 10-11, 30, 201].

Для нашего исследования важно еще одно открытие Юнга – разработанная им психологическая типология личности, включающая в себя восемь типов. В каждом из них преобладает либо экстраверсия, либо интроверсия и одна из функций: интуиция, чувство, ощущение или мышление [12, с. 207].

Открытия К. Г. Юнга способствовали развитию искусствознания. Так, психологическая типология личности К. Г. Юнга была положена в основу проективной методики «Рисунок на свободную тему», разработанной Г. Ридом в середине XX века. Исследовав детские рисунки и проанализировав психологические особенности их авторов, он пришел к выводу, что каждому психологическому типу человека по К. Г. Юнгу свойственно создавать изображения, имеющие особые характеристики [9, с. 145; 14, р. 140-147]. Так, для экстравертного интуитивного типа свойственно создавать рисунок, «наполненный движением»: будет изображен полет птиц, движение автомобиля. Потому эти рисунки обозначены как «Ритмические». «Декоративный» тип рисунков наполнен узорами, изображением цветов, орнаментами. Такие рисунки свойственно создавать экстравертному чувствующему типу людей. Для экстравертного сенсорного типа людей характерны изображения эмоциональной атмосферы, например, заката солнца на фоне моря. Потому этот тип рисунков получил название «Эмфатический». Люди экстравертного мыслительного типа на одном листе обычно изображают много разных, не связанных логически между собой объектов и предметов. Потому такие изображения получили название «Перечисляющие». «Органический» тип рисунков, наполненный изображением природы (животных, человека, растений), создает мыслительный интроверт. Сенсорный мыслительный тип людей склонен создавать «Гаптический» тип рисунков, отражающий внутренние, чаще болезненные, ощущения. «Имажинарный» тип рисунков, изображающий некий сюжет, персонажей, заимствованных из художественных произведений или являющихся плодом собственной фантазии, создает интровертный чувствующий тип людей. «Структурные» рисунки включают изображение структуры определенного целого – от элементарной точки до сложных конструкций. Их создает интровертный интуитивный тип людей [4; 9, с. 145-149; 14, р. 140-147].

Именно эта методика легла в основу нашего исследования. Однако глубокое изучение литературы о методике «Рисунок на свободную тему», опытах ее применения и описанных основах для классификации рисунков, с одной стороны, не оставило сомнений в надежности и валидности ее результатов, но, с другой стороны, показало отсутствие описанных данных о применении методики на какой-либо специфичной выборке респондентов с творческими способностями. Данный факт заставил выдвинуть предположение, что рисунки на свободную тему, выполненные студентами-архитекторами, то есть людьми с художественными способностями, могут иметь специфические черты, не описанные ранее в литературе. Это определило необходимость использовать параллельно с методикой «рисунок на свободную тему» и другие психодиагностические инструменты для определения типа личности по К. Г. Юнгу. К таким инструментам на сегодня в России относятся: опросник Юнга, тест Кейрси, психографический тест «конструктивный рисунок человека из геометрических форм».

Всего в исследовании приняли участие 237 респондентов в возрасте от 18 до 47 лет. В данном исследовании участвовали студенты Уральской государственной архитектурно-художественной академии и начинающие архитекторы. В результате всего исследования было собрано более 400 рисунков на свободную тему [3].

Полученный в ходе исследования графический материал подвергался специальному анализу, теоретической базой для которого стала интеграция определенных положений психоанализа, психоаналитической теории, гештальтпсихологии, также ряда современных работ, связанных с проективным подходом. Их квинт-эссенцией могут выступать утверждения, что «в рисунке проективно отражаются личностные особенности его автора», и «результат графической деятельности человека характеризует широкий спектр индивидуально-психологических, в первую очередь стилевых, особенностей». Кроме того, анализ строился на признании факта, что психика включает сознательные и внесознательные структуры, и что «если языком сознания является слово, то языком внесознательной сферы психики является символ». «Человеческой психике свойственно кодировать окружающую действительность в виде геометрических символов». «Геометрический код является одним из основных алфавитов, используемых человеком в процессе освоения мира» [5, с. 302, 310, 332].

Основная часть

Еще на этапе сбора материала стало очевидно, что предположение о существовании не описанных ранее в литературе особенностей рисунков на свободную тему, выполненных людьми с художественными способностями, полностью оправдалось [9; 10]. Потому для распределения рисунков по типам учитывались результаты

тестирования их авторов, а также результаты контент-анализа названия рисунков и их краткой характеристики, даваемой самими авторами, позволяющей увидеть, что для них самих является более значимым в собственном произведении [Там же]. В результате проделанного анализа были выделены уточняющие характеристики для распределения и описания рисунков по типам: содержательные, дополнительные и графические. Содержательные характеристики показывали, какие объекты изображены на рисунке. К дополнительным характеристикам относилось то, какие особенности имели изображенные объекты. Графические характеристики включали в себя специфику выполнения самого рисунка: наличие штриховки, особенности линий. Основой для отнесения рисунка к определенному типу были содержательные и дополнительные характеристики, так как формальные характеристики, куда входят и графические, раскрывают в большей мере психологическое состояние рисующего, которое изменчиво. При исследовании рисунков на свободную тему также анализировалось символическое значение наиболее часто встречающихся в каждом типе рисунков объектов. Оно соотносилось с психологическими характеристиками испытуемых определенного типа, что раскрывало механизм предпочтения изображения определенных объектов в рисунках и давало возможность проследить взаимосвязь данных объектов с психологическими особенностями авторов. Необходимо заметить, что большинство универсальных символов имеют множество глубинных, всеобъемлющих значений. Поэтому, не смотря на то что одни и те же символы встречались в разных типах рисунков, их значения всегда были близки, но в тоже время имели свои акценты.

Итак, как показало проведенное нами исследование, во всех типах в соответствии с разработанной типологией рисунков на свободную тему можно встретить рисунки, относящиеся условно к жанру «пейзаж».

При этом в каждом типе будут свои отличительные особенности (Таблица 1). Потому можно говорить о разработке новой психогенезисной типологии «пейзажа», связывающей психологический тип личности художника по К. Г. Юнгу и особенности создаваемых им «пейзажей».

Таблица 1. Основные характеристики пейзажей разных типов согласно психогенезисной типологии пейзажей

Тип пейзажа	Наиболее часто встречаемые объекты в пейзаже	Формы и линии объектов пейзажа	Основная характеристика пейзажа	Глубинный смысл пейзажа	Психологический тип автора пейзажа по Г. К. Юнгу
1	2	3	4	5	6
ритмический	море, лучи солнца, дождь, город	прямые, активные, спиралевидные	динамика, много ритмичных элементов	потенциальное движение, развитие	интуитивный экстраверт
декоративный	пальмы, солнце, водоем	округлые, мягкие, центрические линии, круги, сферы	стилизация природы под декор	передача чувств, красоты, радости	чувствующий экстраверт
эмфатический	море, солнце, звезды, небо	мягкие линии, природные формы	мягкость, спокойствие, натуралистичность и переживание ощущений, даваемых природой	передача ощущений	сенсорный экстраверт
перечисляющий	горы, радуга, солнце	соответствующие форме предмета	изображение природы как независимой части рисунка	фиксирование объекта природы, часто проекция чувств	мыслительный экстраверт
органический	озеро, река, берег, горы-холмы, дерево, ель, лес	мягкие, округлые, плавные, природные	мягкость, нейтральность, спокойствие	фото-нейтральность изображения природы, минимализация автора	мыслительный интроверт
гаптический	цветы, елки, дерево, лучи солнца	острые, резкие, колючие	колючесть, острота	демонстрация внутренних ощущений, самозащита	сенсорный интроверт
имагинарный	солнце с лучиками, облака, дорога, водоем, трава, цветы, деревья и персонажи	природные	природа как сцена для происходящего действия с персонажами	передача и вызывание определенных эмоций	чувствующий интроверт
структурный	солнце с лучами, полет птиц, капли дождя, дорога, мост, лестница	природные, активные, прямые	активность, динамичность	передача архетипических смыслов через глубокий символизм	интуитивный интроверт

Основное различие между пейзажами, выполненными людьми разных психологических типов, заключается в их дополнительных характеристиках, то есть в том, какие аспекты природы автор берет основными для своей картины и какой глубинный смысл сам мастер вносит в свое творение, чаще всего бессознательно. Как показало наше исследование, человеку свойственно в символической форме отражать свои психологические индивидуально-типологические особенности. Происходит феномен психологической «автопортретности» в создаваемые художником пейзажи.

Пейзажи «Ритмические» интуитивных экстравертов наполнены динамикой, движением: в них изображаются буря, волны, ветер, длинные лучи солнца, ритмичные элементы (Илл. 1). Это связано с тем, что человек данного психологического типа пребывает все время в поиске чего-то нового, то есть в движении, как душевном, так и физическом.

В «Декоративном» типе пейзажей, который создают чувствующие экстраверты, изображены деревья (чаще пальмы), солнце, водоем, цветы, бабочки. Но при этом они сильно стилизованы, напоминают декор и создают атмосферу праздника, позитива (Илл. 2). Потому что главенствующая роль в структуре личности отдана чувствам, но их субъективность подавлена. Чувства согласуются с объективными ситуациями и общезначимыми ценностями.

«Эмфатический» тип пейзажей, выполненный сенсорными экстравертами, передает атмосферу, насыщенную яркими впечатлениями, потому на них чаще всего можно увидеть закаты, восходы, ночное небо со звездами или то, что будоражит душу самого автора (Илл. 3). Потому что ведущая функция у экстравертного ощущающего (сенсорного) типа людей – ощущение, которое есть конкретное проявление жизни. Его постоянный мотив – в том, чтобы ощущать объект, иметь чувственные впечатления и по возможности наслаждаться.

Пейзажи «Перечисляющие» мыслительных экстравертов сильно отличаются от всех остальных типов, потому как «пейзаж» составлял лишь часть, причем независимую часть, цельного рисунка. Такие «пейзажи» изображали водоем, горы, солнце, отдельные элементы природы (Илл. 4). Ведущая функция экстравертного мыслительного типа – мышление – ведет к новым фактам или общим концепциям разрозненного материала.

Картины природы «Органические», создаваемые мыслительными интровертами, отличаются сдержанным спокойствием и натуралистичностью, фотографической реалистичностью: ясный день, хорошая погода, гладь тихого озера, дерево, стоящее на небольшом холме. Если для сенсорного и интуитивного экстраверта характерно чаще рисовать море, то для мыслительного интроверта более характерно изображать озеро (Илл. 5).

Особенностью «Гаптических» пейзажей, выполненных сенсорными интровертами, является манера их изображения: изогнутыми, колючими линиями показаны деревья (чаще елки), цветы, колючие лучи солнца, трава (Илл. 6). И чаще через пейзаж данный тип людей пытается выразить свое внутреннее состояние, ощущение. Ведь главная роль в познании мира отдана ощущению, которое сводится до восприятия субъективного фактора.

«Имажинарные» картины природы чувствующих интровертов скорее являются сценой для раскрытия некоего сюжета: на фоне природы изображен определенный герой или раскрывается целая история. Чаще всего пейзаж передает явно настроение и чувства героев (Илл. 7). Потому что внутри данного типа людей существует интенсивная, развивающаяся вглубь чувствительность, и чувства в основе своей определяются субъективным фактором. Чувство постоянно ищет не встречающиеся в действительности образы, которое оно до известной степени видело раньше.

«Структурные» рисунки природы интуитивных интровертов наполнены глубоким символизмом, читаемым во всех деталях (полете птиц в лучах солнца, уходящих ступенях ввысь, деревьях, изогнувшихся таинственно), или передают максимально точно и детализировано какое-то значимое место для автора рисунка. При этом рисунки наполнены спокойной динамикой (Илл. 8). Ведь ведущая функция интровертного интуитивного типа – интуиция. Данный тип людей переходит от образа к образу, гоняясь за всеми возможностями, заключенными в творческом лоне бессознательного, и не устанавливая связи между явлением и собой. Индивид удален от осязаемой действительности, делает свою жизнь символической.

Безусловно, необходимо акцентировать внимание, что данная типология была разработана на рисунках пейзажей, полученных в ходе проведения методики «рисунков на свободную тему». Однако тот факт, что в методике респонденту дается полная свобода выбора как в жанре, теме, так и в остальных характеристиках создаваемых работ, то ничто не мешает экстраполировать полученные типологические закономерности на свободное творчество мастеров.

Заключение

В результате проведенного нами научно-практического исследования была разработана психогенезисная типология пейзажей, связывающая особенности пейзажей и психологические характеристики их авторов. Психогенезисная типология пейзажей позволяет по-новому подойти к пониманию особенностей создаваемых работ в данном жанре, видя в пейзажах символический психологический «автопортрет» художника. Данное исследование скорее можно отнести к пилотным. Но полученные данные интересно применить в сочетании с уже существующими типологиями и разновидностями пейзажей: индустриальным, городским и т.д. и посмотреть, какие особенности можно выделить у конкретного вида пейзажа. Психогенезисная типология открывает новые пути в искусствоведении, в изучении и понимании творчества практикующих мастеров, а также задает линию для построения обучения будущих профессиональных художников.

Иллюстрация 1. Ритмический тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Иллюстрация 2. Декоративный тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Иллюстрация 3. Эмфатический тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

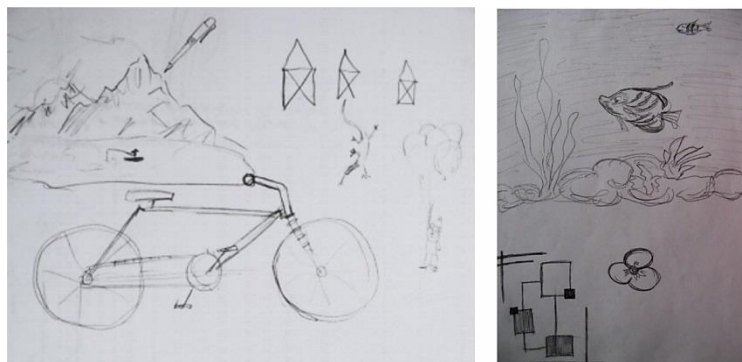

Иллюстрация 4. Перечисляющий тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Иллюстрация 5. Органический тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Иллюстрация 6. Гаптический тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Иллюстрация 7. Имажинарный тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

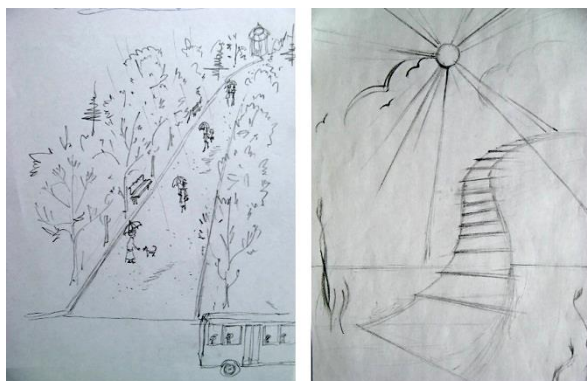

Иллюстрация 8. Структурный тип пейзажа.

Изображения, сделанные испытуемыми в ходе проведения научно-практического исследования. Автор фото Е. И. Виноградова

Источники | References

1. Бакулина М. И. Городской пейзаж: жанровые особенности // XLVIII Огарёвские чтения: материалы Науч. конф. (г. Саранск, 6-13 декабря 2019 г.): в 3-х ч. / сост. А. В. Столяров, отв. за вып. П. В. Сенин. Саранск: Нац. исслед. Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва, 2020. С. 229-233.
2. Балкинд Е. Л., Балкинд Л. В. Синтетический пейзаж: от гармонии к проблеме // Культурная жизнь Юга России. 2019. № 3 (74). С. 61-65.
3. Виноградова Е. И., Барабанов А. А. Типология архитектурных объектов: психоаналитический подход // Научные труды XVI Уральской междунар. конф. молодых ученых по приоритетным направлениям развития науки и техники: сб. ст.: в 3-х ч. Екатеринбург, 2009. Ч. 2. С. 281-285.
4. Виноградова Е. И., Барабанов А. А. Типология образов архитектурных объектов: психологический подход // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 4 (33). С. 78-90.
5. Либин А. В., Либина А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека из геометрических форм. М.: Экспо, 2008. 368 с.
6. Нехвядович Л. И. Жанр в живописи как проблема отечественного искусствознания // Культурное наследие Сибири. 2017. № 4 (22). С. 124-136.
7. Нехвядович Л. И. Пейзажная живопись Алтая второй половины XX века: учеб. пособие / Алтайский гос. ун-т, Фак. искусств, Каф. теории искусства и культурологии. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. 72 с.
8. Нехвядович Л. И. Творческий метод и стиль пейзажной живописи Алтая 1960-1970-х гг. // Известия Алтайского государственного университета. 2006. № 4 (42). С. 15-19.
9. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. СПб.: Речь, 2001. 416 с.
10. Романова Е. С. Психодиагностика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2008. 400 с.
11. Фролова С. В., Карелин А. А. История психологии: конспект лекций. М.: Высшее образование, 2007. 183 с.
12. Юнг К. Г. Психологические типы / пер. с нем. С. Лорие, перераб. и доп. В. Зеленским; под общ. ред. В. Зеленского. М.: Университетская книга; АСТ, 1998. 716 с.
13. Юнг К. Г. Человек и его символы / пер. с англ.; под ред. К. Г. Юнга; пер. на рус. яз. под общ. ред. В. Зеленского. СПб.: Б. С. К., 1996. 454 с.
14. Read H. Art and society. L.: Faber & Faber, 1947. 152 p.

Информация об авторах | Author information**RU****Виноградова Евгения Игоревна¹****Килимник Евгений Витальевич²**, д. иск., доц.¹ Уральский государственный архитектурно-художественный университет² Уральский юридический институт МВД РФ**EN****Vinogradova Evgenia Igorevna¹****Kilimnik Evgeny Vitalievich²**, Dr¹ Ural State University of Architecture and Art² Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs¹ evgenia.vip@list.ru, ² kilimnik_06@mail.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 11.05.2021; опубликовано (published): 30.06.2021.

Ключевые слова (keywords): рисунки на свободную тему; пейзаж; типология пейзажа; психогенез творчества; free choice drawings; landscape; landscape typology; creativity psychogenesis.