

Научная статья

УДК 74.01/.09

Восприятие как первая ступень развития композиционного мышления

А. А. Овсянникова¹

¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск

Автором предпринята попытка сформулировать и обосновать необходимость развития композиционного мышления у учащихся дополнительного художественного образования как основы их предпрофессиональной деятельности. В статье рассмотрены особенности процесса восприятия, которые лежат в основе композиционного мышления.

Ключевые слова: восприятие; композиционное мышление; композиция; художественно-творческая деятельность.

Для цитирования: Овсянникова А. А. Восприятие как первая ступень развития композиционного мышления // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – 2025. – № 2. – С. 80–85.

Original article

Perception as the first step in the development of compositional thinking

A. A. Ovsyannikova¹

¹Novosibirsk State Pedagogical University,
Novosibirsk

The author attempts to formulate and substantiate the need for the development of compositional thinking among students of additional art education as the basis for their pre-professional activities. The article discusses the features of the perception process that underlie compositional thinking.

Keywords: perception; compositional thinking; composition; artistic and creative activity.

*For citation: Ovsyannikova A. A. Perception as the first step in the development of compositional thinking. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 2, pp. 80–85. (In Russ.)*

Введение. В современных условиях отличительной особенностью учебной деятельности учащихся дополнительного художественного образования является большое внимание к процессу выявления талантливых детей и их ранняя профessionализация. Несмотря на мировое развитие технического и компьютерного прогресса

и необходимость использования инноваций в сфере образования, в том числе и художественного, следует отметить сохранение и следование академическим традициям русской художественной школы. Образование в сфере изобразительного искусства системы дополнительного образования является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в нашем современном обществе, национальным достоянием нашего государства, социально востребовано, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности учащегося.

Условия развития общества определяют новый характер направленности педагогической системы художественного образования, который заключается в ориентации субъектов деятельности на творческий поиск при формировании и развитии гармоничной, творческой личности. Следовательно, учитывая данную информацию, можно сделать вывод о том, что важнейшим элементом в процессе любого обучения, в том числе художественного, является развитие мыслительной деятельности обучающихся. Мышление рассматривается как с позиции психологии, так и с позиции художественно-творческой деятельности [1].

В процессе художественного познания в изобразительной деятельности в ходе взаимосвязи логического, эмоционального и интуитивного компонентов возникает образное мышление. К данной проблеме обращались многие авторы: В. С. Кузин, Н. Н. Волков, Н. Н. Ростовцев, Е. В. Шорохов и др. А. В. Свешников в своем диссертационном исследовании вводит новое понятие «композиционное мышление». Оно представляется как процесс организации диалога между художником и зрителем в целостную композиционную структуру со свойственным ей интегральным смыслом при организации целостной художественной формы [5].

Для нашего контекста характерно рассмотреть композиционное мышление как составную часть наиболее общих категорий художественно-творческой деятельности и художественного мышления при организации композиции на плоскости. Для того чтобы выполнить цель по созданию художественной композиции, учащиеся совершают мыслительные действия анализа, синтеза, сравнения и классификации информации. Также в процессе композиционного мышления происходит формирование понятий, суждений, представлений и умозаключений.

Значимость развития композиционного мышления для учащихся системы дополнительного образования крайне велика. Одной из причин является необходимость самостоятельного выражения ряда задач, таких как наблюдение, анализ, обобщение окружающей действительности, путем создания художественного образа и дальнейшего исполнения авторских произведений.

Следует отметить, что для композиционного мышления, как и для любого другого вида мышления, первой и важнейшей ступенью является процесс восприятия. Для решения широкого спектра профессиональных задач, которые необходимо решать педагогу для эффективного развития композиционного мышления учащихся на занятиях в системе дополнительного художественного образования, требуется уделить внимание развитию восприятия.

Таким образом, появляется возможность заявить о том, что на уровень эффективного развития композиционного мышления в художественно-творческой деятельности активно влияет организация педагогических условий, направленная на развитие процесса восприятия учащихся.

Методы исследования. В психологии под восприятием понимается непосредственное воздействие на рецепторные поверхности органов чувств. Физиологиче-

ской основой данного процесса является взаимодействие отдельных частей одного анализатора или различных анализаторных систем, в результате чего образуется условный рефлекс, который представляет собой целостное отражение событий, ситуаций и предметов. Восприятие выражает в себе некую совокупность различных ощущений и происходит в едином процессе познания с ощущениями, однако не представляет собой простую сумму ощущений [2].

Если проводить сравнение процессов ощущения и восприятия, то стоит отметить, что в восприятии происходит отражение всех свойств объектов, а не только их отдельных свойств. В результате этого мы воспринимаем любой предмет как нечто целое и можем соотнести его с важнейшими свойствами. Этими свойствами являются: осмысленность, целостность, предметность, структурность и константность. Поэтому мы можем понять назначение предмета, отнести его к определенному классу, усвоить его определенную структуру, а также узнать и определить один и тот же предмет, несмотря на изменения его параметров [4].

Каждый вид восприятия, несомненно, имеет свою специфику. Мы рассмотрим некоторые особенности одного из ведущих – зрительного восприятия. Оно является ключевым видом восприятия в процессе познавательной и художественно-творческой деятельности. Наши зрительные анализаторы доставляют в мозг необработанный материал. Зрение образует модель обобщенных форм, которая применима и к данному объекту, и к огромному числу других объектов. Структурные особенности воспринимаемого объекта являются первичными данными восприятия. Это обобщенное представление о чем-либо представляет собой механическую регистрацию явлений внешнего мира, а не результат интеллектуальной абстракции. Однако в результате повторного воздействия создается зрительный образ объекта, который хранится в памяти и служит неким эталоном для осознанного восприятия в последующем. Предметы также всегда воспринимаются в зависимости от какого-либо конкретного окружения или фона, придающего смысловое звучание. По такому же принципу воспринимаются произведения искусства, жизненные сцены и события, другие люди [1].

Говоря о творческом восприятии, стоит отметить, что творческим является такое восприятие, в котором между воспринимаемыми предметами фиксация нового в ситуации, объекте, отношении происходит автоматически. Такой навык формируется на сочетании противоположных качеств в структуре самого восприятия. Отчасти это основано на природных задатках, но главным образом разить такую способность можно в результате направленной деятельности. Остановимся на этих сочетаниях, способствующих видению нового:

1. Виденье целого и деталей.
2. Восприятие одновременно внешней и внутренней сути.
3. Виденье единичного и всеобщего в одном объекте.
4. Виденье контрастов, положительного и отрицательного, противоречий.

Применяя знания об особенностях восприятия как психологического процесса непосредственно к области развития композиционного мышления, можно выявить следующие моменты, относящиеся к специфике восприятия пространства, формы, движения, масштаба и состояния воспринимаемого объекта для дальнейшего воспроизведения композиции на плоскости.

В изобразительной деятельности для передачи движения существует своя специфика, т. к. мы не располагаем возможностью показать сразу несколько следующих

друг за другом фаз перемещения некоего объекта, например, бегущего человека. Художник может лишь создать иллюзию реально воспринимаемого движения. Происходит это с помощью соединения нескольких этапов движения, при этом расположение частей тела будет свидетельствовать о том или ином этапе бега, так создастся впечатление бегущего человека. Надо отметить, что проблема передачи движения – одна из самых непростых задач, особенно при изображении группы движущихся фигур.

К процессу познания пространственных свойств в изобразительной деятельности относится восприятие формы, конструкции, объема и величины объектов. Ведущую роль при познании пространственных свойств предметов играет зрительно-двигательная функциональная система восприятия при рассматривании. Очень хорошо это характеризуется непосредственно движением глаз и головы наблюдателя. Высокое устройство двигательной системы помогает глазу совершать бесчисленные и самые разнообразные движения. Замечено, что часто эти движения производятся по контурам объектов, местам изгибов форм, местам изменения направления контуров, плоскостям в объемных формах и другим главным точкам. Экспериментальное изучение данного вопроса также доказывает это при восприятии человеком самых разнообразных объектов и различных изображений, например, репродукций картин.

Таким образом, наглядно видно, что выделение основного в воспринимаемом объекте раскрывает содержание изображения. Определяется тесная взаимосвязь восприятия с мышлением, т. к. движение человеческих глаз отражает процесс его мышления. Иными словами, в данном случае определенное движение глаза есть мысль человека при восприятии конкретного предмета. Восприятие пространства возникает и развивается в процессе жизни, а не дается при рождении. Следовательно, в ходе занятия изобразительной деятельности можно влиять на этот процесс, развивая глазомер [2].

Он проявляется в том, что при восприятии человеком любого значимого объекта взор переносится в центр. Так, например, рамки картины задают центр на подсознательном уровне, мы воспринимаем и рассматриваем объект в центре как значимый для художника. В скульптуре это проявляется в том, что таким центром в фигуре является торс, его внутреннее напряжение и движение. Когда же появляется некое отступление от центра, оно вызывает собой ориентированную реакцию, заставляет обращать внимание на ту область, искать новый смысл [1].

С учетом приведенной выше информации, остановимся еще раз на общих закономерностях процесса восприятия, но уже применительно к изобразительной деятельности. Целостность, осмысленность, апперцепция, избирательность, постоянство проявляются следующим образом. *Целостное восприятие* действительности является основным принципом изобразительного искусства. Оно проявляется в умении увидеть явление в его общем, неделимом характере, замечая детали в качестве необходимых элементов целого звучания, композиционного и колористического единства. Если же по каким-либо причинам взаимодействие отдельных раздражителей нарушено, цельность в восприятии объекта теряется. Умение целично видеть является одной из основных целей изобразительной деятельности, т. к. этот принцип необходим на каждом этапе, будь это начало от минутного наброска или же завершающий этап произведения.

Осмысленность, которая является характерной чертой восприятия, проявляется в стремлении человека опереться на свой практический опыт и знания, определить предметность, узнать и соотнести с опознавательными признаками и личным опытом. Особое значение в изобразительной деятельности приобретает *апперцепция* восприятия. Эта закономерность определяется влиянием опыта, знаний, умений, взглядов, интересов, определенного отношения человека к действительности на восприятие, зависящая от указанных факторов. Апперцепцию условно можно разделить на две группы: постоянная и времененная. Временная апперцепция может образовываться в результате быстроменяющихся, случайных условий, например, эмоциональное состояние человека в определенный момент времени. Постоянная апперцепция образуется в ходе продолжительного времени при занятии какой-либо деятельностью.

Апперцепция проявляется также и в *избирательности* восприятия. Оно проявляется в предпочтительности выбора отдельных объектов или отдельных свойств перед другими. В изобразительном искусстве это работает в качестве привлечения внимания художника, прежде всего, на красоту людей, природы, соразмерность форм и линий. Когда человек занят реализацией какого-либо замысла, он всегда будет воспринимать в окружающем то, что имеет для него прямое выражение в композиции. Это ярко проявляется в начальной работе рисования с натуры, когда необходимо тщательно выбрать ракурс, с которого наиболее полно и выразительно будет смотреться объект.

Константность восприятия заключается в более или менее длительном постоянстве отдельных свойств и качеств, зрительно воспринимаемых объектов, несмотря на изменения в них. Различают константность восприятия величины предмета, формы и цвета.

Опираясь на работу принципов восприятия для художественно-творческой деятельности, мы можем влиять на развитие композиционного мышления. К примеру, зная, что человеческий глаз выбирает более контрастные места в изображении или места, где преломляется форма или проходит контур. Таким образом, мы можем корректировать компоновку композиции для достижения больших эффектов или усиления образа и смысловой нагрузки, а также использовать педагогические условия для создания правильного восприятия, влияющего на развитие композиционного мышления.

Результаты. Изучение методической литературы и наш личный опыт показали, что восприятие тесно связано с мышлением. Оно представляет собой первый шаг мыслительного процесса, т. к. воспринять какой-либо объект – значит суметь соотнести его с определенным классом более общим, чем сам данный единичный предмет. Как любой психический процесс, восприятие имеет свои специфические особенности. Прослеживая особенности восприятия, применительно к художественно-творческой деятельности, можно сделать вывод, что оно оказывает влияние на композиционное мышление, а, вернее, является его начальным и важным звеном.

Заключение. Любая творческая деятельность учащихся, а особенно в области художественного образования, должна опираться на формирование навыков мышления личности. Способность учащихся к художественно-творческой деятельности при создании различных композиций базируется на достаточном уровне развития композиционного мышления, которое обеспечивает способность создания новых образов и грамотное оперирование ими. Восприятие является ключевым и началь-

ным элементом на пути к развитию композиционного мышления учащихся в системе дополнительного художественного образования.

Список источников

1. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
2. Кузин В. С. Психология живописи: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». – 4-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 2005. – 304 с.
3. Лопасова Е. В. Педагогические условия развития композиционного мышления учащихся в системе дополнительного образования (актуальность проблемы исследования) // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 8. – С. 1–4.
4. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества: уч. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 441 с.
5. Свешников А. В. Композиционное мышление в изобразительном искусстве: дисс. ... д-ра искусствоведения: 17.00.09. – СПб., 2004. – 52 с.

References

1. Ermolaeva-Tomin L. B. Psychology of artistic creativity: textbook for universities. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
2. Kuzin V. S. Psychology of painting: textbook for university students studying the specialty “Fine Arts”. 4th ed., corr. Moscow: ONIKS, 2005, 304 p. (In Russian)
3. Lopasova E. V. Pedagogical conditions for the development of students' compositional thinking in the system of additional education (the relevance of the research problem). *Theory and Practice of Social Development*, 2012, no. 8, pp. 1–4. (In Russian)
4. Petrushin V. I. Psychology and pedagogy of artistic creativity: textbook. 3rd ed., revis. and expan. Moscow: Yurait, 2018, 441 p. (In Russian)
5. Sveshnikov A. V. Composition thinking in the visual arts: diss. ... d-r of Art History: 17.00.09. Saint Petersburg, 2004, 52 p. (In Russian)

Информация об авторе

Анастасия Алексеевна Овсянникова – магистрант кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Anastasia Alekseevna Ovsyannikova – Master's student, Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 09.10.2025

Принята к публикации: 09.11.2025

Received: 09.10.2025

Accepted for publication: 09.11.2025