

Об опыте изучения роли символических сновидений в художественном творчестве учащихся

Е. В. Завгородняя,
кандидат психологических наук

Сложность исследования художественного творчества состоит прежде всего в том, что в его процессе происходит символическое выражение неосознаваемого. Каким путем проникнуть в этот мир? В данной работе сделана попытка изучить характер сновидений в связи с особенностями подхода учащихся к решению творческих заданий. «Изучая психологию сновидений... мы будем иметь важные основания для познания поэтической фантазии и поэтического творчества» (И. Франко).

Основной задачей исследования было проведение сравнительного анализа сновидений учащихся, занимающихся и не занимающихся изобразительной деятельностью. Испытуемыми стали девятиклассники двух школ: специализированной художественной и общеобразовательной.

Ставились следующие задачи:

- 1) изучение и сравнительный анализ особенностей сновидений учащихся художественной и общеобразовательной школ;
- 2) изучение зависимости между характеристиками сновидений и уровнем оригинальности продуктов изобразительной деятельности учащихся художественной школы.

Применялись методы опроса, решения творческих задач, экспертных оценок. Методы опроса состояли из бесед, письменных самоотчетов испытуемых о своих сновидениях, заполнения формализованного опросника по поводу частоты, характера и запоминаемости сновидений.

Выделяя художественную оригинальность как показатель одаренности учащихся, мы исходили из положений тех исследований, которые проводились в эстетике (Т. Виану и др.). Художественная оригинальность определяется уникальностью и неограниченно-символическим характером. Уникальность состоит в слитности смысла художественного произведения и формы его воплощения. Неограниченно-символический характер определяется тем, что художественное произведение несет в себе смысл, который нельзя свести к ряду понятий или связи между ними. Оригинальное произведение выражает глубинное мироощущение автора, а подражательная работа является результатом применения чужих художественных приемов, не оправданных наличием личного мироощущения.

Уровень художественной оригинальности выполненных учащимися работ определялся экспертами-искусствоведами, для чего использовался метод независимых оценок по пятибалльной системе.

Результаты исследования на основе сравнительного анализа характера сновидений старшеклассников художественной и общеобразовательной школ показали следующее. Часто видят сны 71 % девятиклассников художественной школы и 23 % — общеобразовательной; почти всегда помнят сновидения соответственно 33 и 4 %; относительно часто видят тревожные сны — 31 и 8 % учащихся. Необычные, фантастические сны сняты 55 % учащихся художественной и 39 % общеобразовательной школ. Когда-либо летали во сне соответственно 79 и 54 % учащихся.

Таким образом, можно сделать вывод, что испытуемые из художественной школы чаще, чем их ровесники из общеобразовательной, видят сны и лучше их помнят. Этот факт можно рассматривать как проявление более интенсивного взаимодействия бессознательного и осознанного в их психике. Грань между сознательным и бессознательным у занимающихся художественным творчеством подвижная, проницаемая; бессознательное активно проявляет себя в образах сновидений и закрепляется в памяти.

Учащиеся художественной школы чаще, чем их ровесники из общеобразовательной, видят тревожные, беспокойные или страшные сны. Это явление можно объяснить их более высокой эмоциональностью и впечатлительностью. Беседы с этими учащимися показали, что они очень эмоционально реагируют на все, могут расплакаться, хотя и стесняются этого. Они болезненно переживают сложность в отношениях с людьми. Например, А.Д. рассказывает:

«Я могу что-то услышать по радио или прочитать, а потом не могу заснуть всю ночь...

...Я стараюсь сдерживаться, но могу легко расплакаться, иногда неожиданно для себя.

...Бывает, мне снятся страшные, тяжелые сны, после которых трудно прийти в себя. Я пытаюсь выразить эти кошмары в рисунках, но такие рисунки я никому не показываю».

Необычный, фантастический характер сновидений учащихся можно рассматривать как проявление их творческого воображения, активно преобразующего впечатление, создающего образы-символы, реконструкции, истолкования. Творческий характер воображения проявляется не только в активных его формах, но и в богатстве, разнообразии, нетривиальности образов сновидений. Полученные данные согласуются с исследованиями Б. Сильвиа, Ф. Кларк, Л. Монро, показавшими, что у высококреативных испытуемых отчеты о сновидениях более плавные, гладкие, беглые, разнообразные по содержанию, «действие» происходит в обстановке, более отдаленной от повседневности, сновидения более сложные, чем у лиц с низкими показателями креативности¹.

Можно предположить, что слабая запоминаемость сновидений у некоторых учащихся обусловлена «заблокированностью» их сознания, наличием плотного слоя психологических защит, отделяющих сознание от непредсказуемой стихии бессознательного. Следствием этого является обеднение, уплощение внутренней жизни, утрата спонтанности, недоверие к своим порывам, чувствам, желаниям.

В дальнейшем мы изучали связь между характеристиками сновидений учащихся и особенностями их подхода к решению творческих заданий. Перед испытуемыми было поставлено задание методами графики и аппликации создать образы на тему «Человек и природа».

Анализ работ и высказываний учащихся позволил выделить четыре подхода при решении задания: метафорический, формально-акцентированный, иллюстративный, упрощающий.

Первый подход мы условно назвали метафорическим. Метафору определяют как символическую трансформацию, когда один объект (например, визуальный образ) выражает его в целостности (Х. Файнстайн). Метафора рождается в стремлении к чувственной конкретности и выражает жизнь и смысл того, что не может быть выражено другим способом

¹ Sylvia IV. H., Clark Ph.M., Monro C. Y. Dream reports of subjects high and low in creative ability // J. of General Psychology. V. 99. Half I. 1978. P. 205—211

(Р. Арнхейм). Визуальная метафора характеризуется сложностью и многослойностью значений, что возвышает ее над простой иллюстрацией. Особенностью метафорического подхода является стремление испытуемого к художественному осмыслению темы. Направленность его поиска воплощается в набросках, устных пояснениях. Создаваемые при этом образы несут в себе особую символику, их содержание значительно богаче, чем возможные словесные пояснения. Примерами использования метафорического подхода являются работы девятиклассников художественной школы А. Д., З. Т. и других.

Из беседы с А. Д.: «Тема «Человек и природа» вызвала у меня много ассоциаций. Впереди — разрушенный путь, мы летим на полной скорости — страх катастрофы. А тут я изобразила людей-деревья. Они растут вдоль загрязненной зараженной реки. Они по разные стороны, тянутся друг к другу, но не могут соединиться. Собственно, это люди превратили речку в грязный поток, разъединяющий их. В этой работе (показывает аппликацию) — та же тревога. Ангел света покидает нас, закрывает за собой двери, нам остается колеблющийся огонек надежды, но и он может угаснуть».

Из беседы с З. Т.: «Когда я работала над темой, на душе у меня было беспокойно. Первая ассоциация, пришедшая в голову, — сплетение человека и природы. А потом я нарисовала большое дерево жизни. Смотрите, в нем все разрушается, мир сходит с ума! Человеческий глаз треснул, зло свило гнездо в ветвях...»

Второй подход мы назвали формально-акцентированным. Поиск своего стиля, своих средств художественного выражения является необходимым условием воплощения действительно неповторимого индивидуального содержания. В этом заключается смысл формальных поисков. Эксперименты с художественными средствами могут приобретать самостоятельный характер. Иногда, отмечал французский художник Морис Дени, молодой актер, желая утвердить себя, начинает гордиться малейшими особенностями своей импровизированной техники. При формально-акцентированном подходе основные усилия испытуемого концентрируются на поиске оригинальных средств выражения. В самоотчетах преобладают высказывания о формальных характеристиках и способах работы.

Из беседы с А. Я.: «Я увидел тему в цветных ассоциациях, попытался сделать из них композицию, но это мне не совсем удалось. А когда я занялся аппликацией, мне было интересно обратиться к этой технике (А.Я. сделал аппликацию из рваных кусочков цветной бумаги) и составить цветовую гамму. Как будто вышло удачно».

Из беседы с Д. Е.: «Пришло в голову решить тему на контрастах: темные силуэты на светлом фоне. Когда делала аппликацию, взяла оранжевую бумагу, фиолетовый хорошо соединяется с оранжевым. Соединила эти два цвета — вышла композиция».

Третий подход мы назвали иллюстративным. Главную задачу испытуемый видит в иллюстрации своих размышлений по поводу темы. Решение темы однозначно, его содержание легко передается словами. Более утонченным вариантом иллюстративного подхода является кодирование. В этом случае испытуемый обозначает, визуальное кодирует сложное внехудожественное содержание, например философское. Художественная форма при этом не создается.

Из беседы с Т. Р.: «Меня беспокоит эта тема. Теперь много информации об экологии, о трагическом состоянии природы. Например, Аральское море. Его тема мне видится в черных тонах. В рисунках я хотела показать плохое отношение человека к природе» (изображены человек с топором, мертвое дерево, консервные банки, дымящие трубы).

Из беседы с Н. Т.: «На рисунке охотник, который целится в птицу. Человек часто выступает как потребитель природы. А здесь изображен музей, где детям демонст-

рируют чучело животного. Хотелось показать, что не воспитывается отношение к природе как к живому».

Четвертый подход — упрощающий. Он определяется тенденцией к превращению сложной, многомерной темы в более простую. При решении темы испытуемый опирается на знакомое, стремится отразить то, что уже есть в его опыте, памяти. Например, такая сложная тема, как «Человек и природа», решается как более простая — воспроизведение по памяти знакомого пейзажа или эпизода отдыха на природе.

Из беседы с Т. С.: «Попыталась изобразить озеро, где мне посчастливилось отдохнуть летом... Это лодка, на которой мы катались. Чудесные впечатления...»

Описанные особенности подхода к решению творческой темы связаны с уровнем художественной оригинальности выполненных учащимися работ.

Анализ рисунков и аппликаций, получивших высокие оценки за оригинальность, показал, что это работы, выполненные в русле метафорического подхода; средние оценки — за работы в русле формально-акцентированного и иллюстративного подходов; низкие — при иллюстративном и упрощающем подходах.

Затем оценки за художественную оригинальность работ для каждого учащегося были сопоставлены с результатами изучения особенностей сновидений. Испытуемые (50 девятиклассников художественной школы) были поделены на ряд условных групп:

- 1а) испытуемые, которые часто видят сны и преимущественно их помнят;
- 1б) испытуемые, которые редко видят сны или сразу их забывают;
- 2а) испытуемые со сновидениями часто тревожного характера;
- 2б) испытуемые, у кого такие сновидения бывают редко;
- 3а) испытуемые, у которых преобладают необычные или фантастические сновидения;
- 3б) испытуемые, у которых такие сновидения бывают редко.

№ группы	Сопоставляемые группы	n	Средние оценки	t — критерий и уровень значимости
1а	Частота и хорошая запоминаемость сновидений	5	3,5	H t=3,2
1б	Сновидения бывают редко или сразу забываются	5	2,9	p=0,05
2а	Преобладает тревожный характер сновидений	17	3,7	M=3,1
2б	Такие сновидения бывают редко	17	3,1	p=0,01
3а	Преобладают фантастические, необычные сновидения	10	3,6	t=4,5
3б	Такие сновидения бывают редко	10	2,9	p=0,025

Сопоставление средних оценок оригинальности художественных решений в группах учащихся, различающихся характером сновидений.

Сопоставление средних оценок за оригинальность в подгруппах «а» и «б» свидетельствует о том, что у испытуемых, которые обычно видят и помнят сны, средняя оценка оригинальности выше, чем у тех, кто видит сны редко или их сразу забывает. Групповая оценка также высока у тех, чьи сновидения отличаются тревожностью, эмоциональностью, не-

обычным, фантастическим содержанием. Использование критерия Стьюдента показало, что различия между подгруппами «а» и «б» статистически значимы.

Выводы. Опыт исследования по нашей методике учащихся, занимающихся изобразительным творчеством, показал, что существует взаимосвязь между характером сновидений и особенностями подхода к решению художественных задач. Выявилось различие в уровне оригинальности художественных решений между теми, кому часто снятся эмоциональные и фантастические сны, и теми, у кого подобные сновидения бывают редко. Анализ особенностей подхода позволил выделить такие четыре типа: метафорический, формально-акцентированный, иллюстративный, упрощающий. Метафорический подход наиболее присущ одаренным учащимся художественной школы.

Выделенные нами типы решения художественных задач могут представить интерес при разработке теоретических вопросов типологии творческой личности. В практическом плане можно рекомендовать при обучении изобразительному творчеству создавать условия для формирования у учащихся метафорического подхода.