

Взаимосвязь экологической и психологической культуры будущих художников традиционных художественных промыслов

The relationship between the environmental and psychological culture of future artists in traditional art crafts

УДК 378.01

DOI: 10.12737/2500-3305-2025-10-6-22-35

Лакарова Е.В.

Канд. хим. наук, доцент, декан Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала, ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», г. Санкт-Петербург
e-mail: info@itpi-mf.ru

Lakarova E.V.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Dean of the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow Branch, Russian University of Traditional Arts and Crafts, St. Petersburg
e-mail: info@itpi-mf.ru

Михайлова Н.Н.

Д-р пед. наук, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала, ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», г. Санкт-Петербург

Mikhailova N.N.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Social, Humanitarian and Natural Science Disciplines of the Institute of Traditional Applied Arts – Moscow branch of the Russian University of Traditional Arts and Crafts, St. Petersburg

Аннотация

Статья посвящена одной из возможных трактовок экологической и психологической культуры будущих художников традиционных художественных промыслов. Экопсихологическая направленность рассматривается как важное условие повышения качества высшего образования в этой уникальной области искусства. Приводятся примеры использования междисциплинарных связей экологии и психологии с общепрофессиональными и профильными дисциплинами, которые позволяют формировать у студентов целостное представление о механизмах восприятия человеком красоты. Обосновано, что привлечение информации из основ экологической психологии и нейроэстетики поможет студентам глубже понять и сохранить опыт наших предков, которые жили и создавали свои произведения народного искусства в полной гармонии с природой. Развитые экологическая и психологическая культуры помогут студентам создавать современные высокохудожественные изделия в разных видах традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: экологическая культура, психологическая культура, традиционные художественные промыслы, экология, психология, экологическая психология, межпредметные связи.

Abstract

The article is devoted to one of the possible interpretations of the ecological and psychological culture of future artists of traditional handicrafts. The ecopsychological focus is considered as an important condition for improving the quality of higher education in this unique field of art. The article provides examples of using interdisciplinary connections between ecology and psychology with general professional and specialized disciplines, which allow students to develop a holistic understanding of the mechanisms of human perception of beauty. It is substantiated that the involvement of information from the basics of ecological psychology and neuroaesthetics will help students to better understand and preserve the experience of our ancestors, who lived and created their works of folk art in full harmony with nature. Developed ecological and psychological culture will help students to create modern highly artistic products in different types of traditional art crafts.

Keywords: environmental culture, psychological culture, traditional arts and crafts, ecology, psychology, environmental psychology, and interdisciplinary connections.

Культура человечества, определяемая ценностями, традициями, мировоззрением, морально-нравственными нормами и правилами социального взаимодействия, во многом формирует психофизиологическое состояние человека, определяет его психические качества, особенности принятия решений и других процессов, протекающих в мозге. Произведения искусства вызывают у людей эмоции и переживания, и современная наука предоставляет всё больше информации, объясняющей механизмы восприятия красоты и возникновения эмоционального отклика на произведения искусства. Многие процессы, отвечающие за восприятие искусства, обусловлены не только культурой и обществом, но и эволюцией, заложившей основу для развития высших когнитивных функций, способностей творить и восхищаться художественными произведениями. Духовная потребность стала возможной благодаря высоко развитому мозгу [8]. То, как работает наше эстетическое восприятие и откуда берутся положительные эмоции, стало предметом исследования многих учёных и художников-педагогов.

Человек имеет биосоциальную природу и, живя во многом по биологическим законам, во многом определяет развитие культуры. Изучение психологии и экологии в высшем образовании можно рассматривать как часть профессиональной культуры будущих художников, так как язык, ценности и традиции влияют не только на формирование личности студента, но и на восприятие красоты природных форм и всего того, что создано руками человека. С точки зрения форм мышления человечество можно разделить на две группы – образно и логически мыслящих. Студенты с художественно-творческим типом мышления обладают более широким диапазоном чувственно-эмоционального восприятия окружающего мира, неотъемлемой частью которого является зрительная компонента. Эмоции также играют огромную роль в жизни и социализации человека, позволяя понять себя и других людей. Даже Ч. Дарвин подчеркивал в своих работах важную роль механизма удовлетворения потребностей, который возник и развивался в ходе эволюции, и обращал внимание на то, что наиболее распространённой формой эмоциональных переживаний является удовольствие, проявляющееся в виде положительных эмоций при удовлетворении базовых потребностей. Именно они раскрашивают нашу жизнь и создают ощущения восторга и счастья [1]. Умение осознавать эмоциональную окраску своих ощущений и управлять ею дало человеку возможность мыслить ясно и творчески, решать проблемы, справляться со стрессом, получать удовольствие от общения с другими людьми, оказывать окружающим доверие, поддержку и сочувствие, что во многом определяет зрелость духовно-нравственной сферы личности.

Крайне важны эмоции и в творческой деятельности будущего художника, в его отношении не только к восприятию произведений искусства, но и в готовности создавать их своими руками. Поэтому возникает необходимость дополнить материалы учебников и учебных пособий обзором статей и учебных пособий современных ученых, занимающихся исследованиями в области восприятия красоты природы и произведений искусства, адаптировать результаты этих исследований для обучения будущих художников

традиционных художественных промыслов России, которые всегда были значимым компонентом национальной культуры, средством выражения мировоззрения русского этноса.

Изделия традиционного прикладного искусства России, например, художественная вышивка и кружево, роспись и резьба по дереву и др., воплощают «русскую визуальность», сохраняя колористические особенности, свойственные национальной художественной культуре. Каждый народный промысел был выдержан в собственном индивидуальном стиле, который появился благодаря регионально-историческим традициям того или иного региона. Изделия промыслов России входят в собрания различных отечественных музеев. В историческом контексте традиционное прикладное искусство пересекалось с психологией и экологией на интуитивном уровне, а их экопсихологическая природа использовалась для выражения культурных и религиозных практик, моральных установок, культурных ценностей, идеологий и ритуалов, чувств и переживаний народа.

Несмотря на то, что психология как наука возникла в конце XIX в., интуитивно выявленные психологические закономерности можно увидеть в работах художников, ремесленников и мастеров традиционных художественных промыслов. Они через коллективное понимание красоты, где природа служит источником вдохновения, передавали глубинные психологические состояния человека и демонстрировали философию местных народных промыслов. Не без основания В.Ф. Максимович отмечала: «Традиционные художественные промыслы – один из важнейших элементов культурного “генофонда” России, поскольку именно он принимает на себя функцию защиты национальной идентичности в условиях глобализации, широкого распространения продукции массовой культуры, генерирует и аккумулирует культурную память поколений» [3, с. 56].

Поэтому одним из перспективных направлений духовно-нравственного воспитания студентов является формирование гражданской позиции, уважения к своим национальным традициям, которые являются одним из способов национальной идентификации личности. «Культура является основным источником содержания образования, отражающим ценностные продукты духовной и материальной деятельности человека, свойства и качества личности как носителя и творца культуры, а образование является целенаправленным способом освоения культуры. Развитие культуры и развитие образования — процессы, которые происходят параллельно, синхронно и взаимно связаны» [2].

Для определения понятия «культура» используются различные подходы. Это и определённый уровень воспроизводства общественной жизни, и совокупность форм и типов материальной и духовной деятельности, и система ценностей, убеждений, стандартов поведения, средств их выражения для объединения людей. Но практически все авторы рассматривают культуру как надприродное образование. В мире природы человек реализует свою биологическую, животную природу, а в созданной множеством поколений людей надстройке над природой реализует свою человеческую суть, которая является сводом символов, ритуалов, игр и других видов деятельности, не встречающихся в природе, и позволяет реализовать различные формы самовыражения и самопознания (рис. 1).

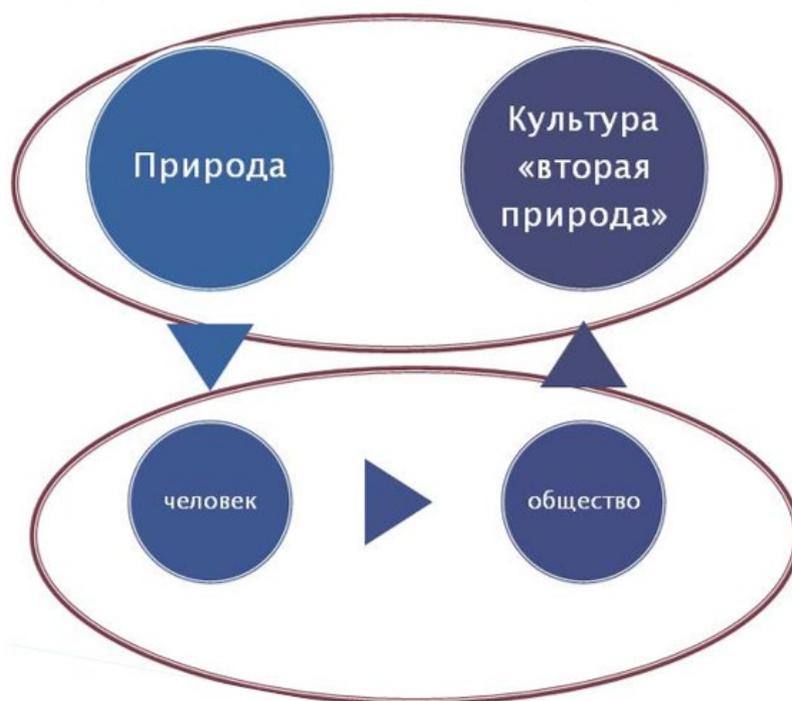

Рис. 1. Культура как вторая природа человека

Эти процессы реализуются через изучение экологических и психологических дисциплин на основе интеграции знаний из этих областей науки, позволяющих глубже понять нравственные нормы и правила поведения в системе «человек — окружающая среда». Решение проблем экологической безопасности будущих художников традиционного прикладного искусства кроется не только в использовании экологически чистых технологий и безопасных материалов (например, натуральных красителей, местных материалов, снижающих углеродный след и минимизирующих вредное воздействие на природу). Соединив биологическую и психологическую природу человека для объяснения механизмов восприятия красоты и объединив естественно-научную и гуманитарную стороны культуры в единое целое, можно создать алгоритм творческой деятельности, раскрыть внутренний потенциал художника и помочь ему достичь высот в традиционном прикладном искусстве.

Цель **экологической культуры** будущих художников традиционных художественных промыслов — сформировать у студентов экологические знания, убеждения и навыки поведения в природной среде, научить создавать высокохудожественные изделия, которые могут передавать опыт восприятия и представления о роли природы в жизни человека, многогранно и разнопланово представленные предшествующими поколениями в различных видах традиционных художественных промыслов [10].

Так, например, экологическая культура будущих ювелиров строится на знаниях о вредных компонентах и токсичных веществах, которые накапливаются в организме и оказывают на него неблагоприятное воздействие, с которыми сталкиваются обучающиеся при создании ювелирных изделий.

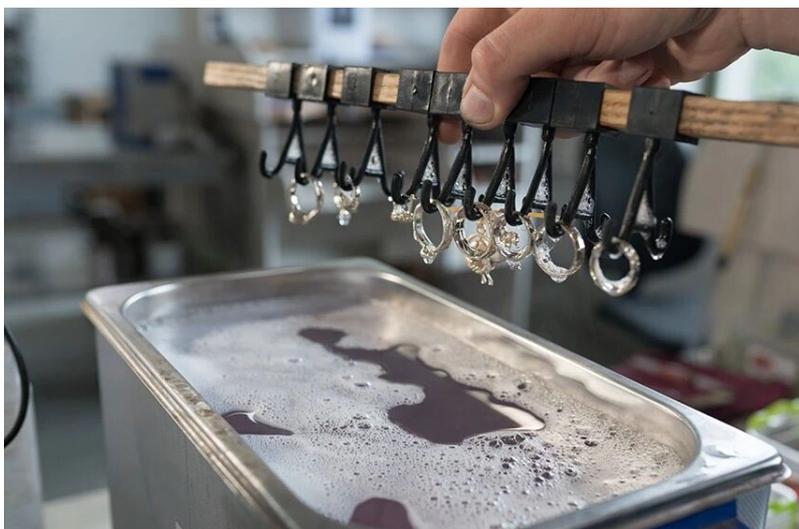

Рис. 2. Родирование ювелирных изделий

Металл – это не что иное, как химический элемент (Au, Cu, Ag и т. д.), и здесь очень важно знать: как тот или иной металл взаимодействует с различными кислотами и щелочами, тем более что в работе практически никогда не используются металлы в чистом виде (в основном – это сплавы). Основные приёмы ювелирного дела: гальваника, оксидирование, травление, пайка и отбеливание выполняются в специальных ваннах из заранее приготовленных химических растворов (рис. 2). Неосознание возможных опасностей может привести к весьма плачевным результатам: любая оплошность или ошибка может отразиться как на личной безопасности, на качестве создаваемого изделия, так и на состоянии окружающей природной среды, в которую поступают полимерные материалы, применяемые при создании ювелирных украшений. Полимерные токсиканты вызывают не только патологические реакции в организме, но и являются сильными экозагрязнителями стоков городского водопровода. Эти вещества не подвергаются биодеструкции и разложению в канализационных системах, что является серьезным неблагоприятным экологическим фактором для мегаполиса [14].

Цель **психологической культуры** будущих художников традиционных художественных промыслов в данном контексте — формировать у студентов навыки самопознания, саморазвития и самоопределения, развивать художественно-творческие способности, эстетический вкус, эмоциональное переживание, умение создавать художественный образ и т.п. для сохранения и развития техник и стилей, заложенных в традиционных художественных промыслах, отражающих ценностное отношение к природе, используя традиционные цветовые и композиционные решения, символы, образы и метафоры, которые передают определённые чувства, национальную идею и традиции.

Междисциплинарная природа психологии во многом определяется тем, что она находится на пересечении естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. Такой подход позволяет посмотреть на свойства психики с разных позиций, использовать методы из разных наук, создавать новые научные поля, в том числе по изучению восприятия человеком красоты природы и способов ее отражения нашими предками в традиционных художественных промыслах. В контексте данной статьи анализ научной литературы позволил выделить ряд психологических аспектов экологической культуры будущих художников традиционных художественных промыслов:

- Понимание того, что они имеют особые обязанности не только перед окружающей природой, но и перед людьми, так как они являются носителями уникального опыта и должны способствовать сохранению исторических корней и своеобразия традиционных художественных промыслов, позволяющих продемонстрировать обществу историко-экологическое значение и тенденции развития деятельности человека на основе анализа особенностей среды обитания и их живописного изображения.

- Формирование навыков использования художественно-графических форм эмоционального воздействия на людей (цвет, композиция, линия, эмоциональные образы), вызывающих у них радость, восторг или удивление при восприятии высокохудожественных изделий, созданных с использованием традиционных и современных техник конкретных видов традиционных художественных промыслов.

- Развитие навыков экологической деятельности на основе психологических знаний, понимание особенностей использования экологических свойств материалов, из которых изготавливаются изделия традиционных художественных промыслов.

- Стремление к познанию окружающего мира, развитие навыков его восприятия, образного мышления, воображения, передачи образов окружающего мира в традиционных для регионов России цветовых и композиционных решениях и образах [6].

Продемонстрировать студентам экопсихологическую направленность многих общепрофессиональных и профильных дисциплин позволит знакомство с основами достаточно молодой, но интенсивно развивающейся науки – экологической психологии, в которой сформулирована концепция психологической среды, где человек и его психика воспринимаются в тесном взаимодействии с окружающей средой. В России экологическая психология начала развиваться в 1980-х годах и отличается от других областей психологии тем, что изучает познавательные процессы в контексте окружающей среды. Будущим художникам традиционных художественных промыслов полезно знать, как экологическая психология влияет на восприятие, поведение, эмоциональное состояние человека, позволяет преодолеть существующий разрыв между психологическим и экологическим восприятием мира искусства, изучать потребности природы и человека как единое целое. Доказано, что отрыв от природы влияет на психическое здоровье человека, и для восстановления психологического благополучия можно использовать опыт единения с природой, заложенный нашими предками в традиционных художественных промыслах [7].

Для описания взаимодействия человека с миром природы используется информация из общей, социальной психологии, психологии личности и т.д. Изучение психологических феноменов ведётся не на уровне универсальных принципов, а с учётом регионально-исторических особенностей развития национальной культуры. Поэтому для формирования психологической и экологической культуры, реализации междисциплинарных связей экологии и психологии, важных компонентов качественного образования будущих художников традиционных художественных промыслов, целесообразно привлечение результатов исследований экологической психологии, признающей, что многие культуры коренных народов издавна подчёркивали важность природы в своей духовной и повседневной жизни. Экопсихологическая направленность является одним из направлений повышения качества среднего профессионального и высшего образования в этой уникальной области искусства, позволит рассмотреть проблему сохранения и развития конкретного вида традиционных художественных промыслов с разных сторон, создать целостную картину в познании национальных духовных ценностей и традиционной художественной культуры.

Однако, владея знаниями по экологии, студенты часто испытывают сложности в их применении при изучении целого ряда общепрофессиональных и профильных дисциплин. Ведь декоративно-прикладное искусство тесно связано со знаниями естественных наук. Например, в процессе работы обучающиеся пользуются художественными материалами, красителями, в состав которых входят химические вещества, оказывающие воздействие на организм через дыхательные пути, кожу, систему кровотока. Все вещества, входящие в эти материалы, отрицательно влияют на организм человека.

Актуальность данной темы очень велика. Профессия художника декоративно-прикладного искусства включает в себя не только творчество, но и взаимодействие с красками, растворителями, химическими составами и лакокрасочными материалами, которые не только не утилизируются естественным путем в природе, но и не поддаются разложению в условиях очистных сооружений водопроводной системы (рис. 3).

Рис. 3. Роспись ткани акриловыми красками

Признаком сформированности экологической культуры является правильная расстановка приоритетов во взаимоотношениях между творческим процессом, включающим токсикологическую и психоэмоциональную составляющие, и взаимодействиями с окружающей природной средой. Для её формирования можно использовать рассмотрение универсальных законов визуального восприятия нейроэстетики, согласно которым происходит объединение отдельных разрозненных элементов в целостный образ. Будущие художники должны понимать, что если в построении композиции учтены эти законы, то она с большой вероятностью будет оценена зрителем как понятная и приятная, и вызовет наибольший эмоциональный отклик [5].

При обучении будущих художников традиционных художественных промыслов как в среднем профессиональном, так и в высшем образовании большое внимание уделяется изучению таких дисциплин, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Цветоведение», «Проектирование» и др., которые во многом опираются на экологическую и психологическую культуру студентов. Использование преподавателем или представленная в докладах студентов информация о развитии молодой, но стремительно развивающейся науки – нейроэстетики, науки, созданной на основе интеграции нейробиологии, эстетики и когнитивной психологии, позволит расширить знания будущих художников об особенностях восприятия красоты природы и произведений искусства, понять, как чувство прекрасного заложено в нас самой природой. Доказано, что зрительное восприятие — это не просто отражение увиденного в мозге, не пассивная реакция на поступающую сенсорную информацию, а проведение анализа и активное формирование мнения об увиденном.

Студенты активно обсуждают и приводят примеры использования в традиционных художественных промыслах девяти законов, научно обоснованных индийским учёным В. Рамачандраном и объясняющих на уровне высшей нервной деятельности восприятие красоты человеком: группировка, контраст, изоляция, отвращение к совпадениям объектов, порядок и ритм, максимальное смещение (преувеличение), симметрия, решение проблем восприятия [12].

Проиллюстрируем каждый из этих законов:

1) В процессе преподавания таких дисциплин, как «Цветоведение», «Композиция», «Проектирование», «Технический рисунок», раскрывается механизм работы **«закона группировки»**. Если человеку удастся разгадать какую-нибудь загадку, то в его мозгу активируются механизмы, отвечающие за удовлетворение. Например, если из разрозненных на первый взгляд объектов удастся собрать единый образ окружающего мира, композиционное построение шедевра изобразительного искусства и т.д.

Рис. 4. Мстера, вышивка белая гладь.

Биологи объясняют это тем, что на заре развития человеческой цивилизации людям было необходимо уметь распознавать знакомые объекты, что эволюционно было необходимо для выживания посредством выявления в группе объектов пищи или своевременного обнаружения хищника. Успешная группировка зрительных образов подкреплялась выбросом гормонов удовольствия. С тех пор опасностей стало меньше, но принцип действия остался неизменным. Сейчас человеку требуется не только физическая пища, но и, как результат работы развитого человеческого мозга, духовная, включающая в себя сам процесс решения зрительных задач. Эта способность послужила отправной точкой для появления импрессионизма [11].

Художники традиционных художественных промыслов, например вышивки или кружева, часто выбирают для своих изделий единую цветовую гамму. По данному закону в искусстве наш мозг группирует мазки кисти и создает, например, ощущение осени или шум воды. Стежки вышивки или узелки кружева, образованные нитями, отделяя изображаемый объект от фона, собирают в целостный образ узора или рисунка (рис. 4).

2) При обучении будущих художников традиционно-прикладного искусства **«закон контраста»** может быть использован при изучении дисциплин «Цветоведение», «Академическая и декоративная живопись», «Академический и декоративный рисунок» для более чёткого понимания законов контрастности, колористического и композиционного построения при выполнении академических заданий и декоративных переработок. В традиционных художественных промыслах используются контрасты на основе света и тени, цветов, а также материалов. Этот механизм позволяет зрительно выделять основные предметы из общего фона и концентрировать внимание на главных композиционных объектах [12]. Известно также, что нейроны мозга распознают в первую очередь линии, поэтому контраст может быть не только цветовым, но и фактурным (рис. 5).

Рис. 5. Сочетание фактуры кожи и кружева из хлопчатобумажных ниток

Данный компонент законов восприятия красоты схож по принципу эмоционального воздействия с предыдущим. Он позволяет отделять объекты от фона. Если человек находит в художественном образе искомый элемент, мозг реагирует выделением гормонов счастья.

3) С использованием «**закона изоляции**» студенты чаще всего встречаются не при освоении навыков рисунка и живописи, а используют эти навыки на занятиях по проектированию. В изобразительном искусстве мы подсознательно ищем акценты. С целью выделить основное в картине, художник «изолирует» объекты, не являющиеся смыслообразующими в данном произведении.

Рис. 6. Современные костюмы с народными элементами

Например, выполняя эскизы моделей одежды с традиционной вышивкой, студенты подчеркивают лишь основные компоненты и сводят до минимума несущественные (рис. 6). Биологически это обусловлено тем, что фокусировка внимания была необходима для отделения наиболее важных предметов из их общей массы. Ведь ресурсы внимания человека крайне ограничены, ввиду чего сконцентрироваться на множестве объектов одновременно невозможно. Данный прием облегчает задачу мозгу, способствуя ускорению восприятия, пониманию человеком того, на чем необходимо сосредоточиться, что, в свою очередь, усиливает эмоциональную реакцию. Поэтому на занятиях полезно использовать упражнения на развитие внимания, выделение ряда объектов из общей массы с акцентом, который обуславливает структуру композиционного построения [11].

4) Задачи на использование «**закона отвращения к совпадениям объектов**» решаются в образовательном поле таких дисциплин, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Проектирование» для формирования навыков, крайне необходимых будущим художникам. Наш мозг с подозрением относится к изображениям, в которых композиционно появляется невозможная в природе точка зрения, ему кажется, что это ловушка. Например, наложение предметов друг на друга воспринимается мозгом негативно. Подсознание с подозрением относится к подобным ракурсам, ведь с учётом природного разнообразия визуальные совпадения выглядят слишком искусственно.

Чем более реалистична и естественна композиция и проект – тем более сильный положительный эмоциональный отклик они находят. Однако мозгу больше нравится рассматривать картину с несколькими точками наблюдения, чем если изображение имеет единственный ракурс обзора. Эстетическое наслаждение часто вызывает отклонение от копирования натуральных объектов, которые интересно изучать (рис. 7).

Рис. 7. Жостовская декоративная роспись

5) Понимание студентами «закона порядка и ритма» узоров принципиально важно при изучении «Проектирования», «Композиции», «Технического рисунка», «Цветоведения», а также законов живописи и рисунка для обучающихся в нашем институте, так как область традиционного прикладного искусства построена на соблюдении законов ритма. Человек, как существо разумное, стремится к упорядочиванию окружающей действительности, постоянно пытается привести её в систему, что позволяет экономить внимание. Повторяемость объектов успокаивает, наполняет приятными эмоциями, помогая мозгу предсказать, что будет дальше [12]. Данный принцип часто можно встретить в растительных орнаментах и различных узорах. Такой эффект можно проследить на примере советских настенных ковров (рис. 8), ритмичные орнаментальные решения которых способствуют успокоению и лучшему засыпанию человека.

Рис. 8. Ковер, шерсть, СССР

Тем не менее, абсолютный порядок недопустим, ведь для наиболее привлекательного с точки зрения эстетики образа нужно соблюдение ритма и чередование одних элементов с другими.

б) «**Закон максимального смещения (преувеличения)**» говорит о том, что, когда человеку что-то нравится, у него возникает желание получить это в большем количестве и объеме. Ввиду этой особенности часто произведения искусства — это не просто копии объектов, а их несколько гиперболизированные изображения. Мозг, реагируя на преувеличенные раздражители, получает удовольствие от яркого выражения наиболее важных элементов или качеств изображения. Наиболее сильная реакция возникает именно на преувеличенной версии [11].

Рис. 9. Абашевская глиняная игрушка

Эффект достигается с помощью сознательного преувеличения цветов, форм, искажения для получения усиленного зрительного стимула, особенно при декоративных переработках. Так художники делают некоторые черты объектов более явными, например, в карикатурах, что вызывает более яркую эмоциональную реакцию. Например, свистульки нередко принимают фантастический облик. Абашевские специфически преувеличенные рога передают строение Древа Жизни – древнейшего символа, а его ветви символизируют уровни мироздания или царства природы (рис. 9).

7) В изделиях традиционных художественных промыслов «**закон симметрии**» представлен наиболее ярко в художественной вышивке, художественном кружевоплетении, художественной росписи ткани и резьбе по кости. Композиционные решения выстраиваются обязательно с учетом симметрии рисунка, темпа, ритма. Ведь в природе симметричны такие объекты, как листья, цветы, животные, добыча, самка или самец и т.п. Рассмотрение симметричных природных объектов и произведений искусства позволяет мозгу получить эстетическое удовольствие. Но в природе симметрия не идеальна, часто всегда есть пусть небольшие, но отклонения. Поэтому наибольшее эстетическое наслаждение вызывают образы, имеющие небольшие отклонения от идеально-четкой симметрии.

Рис. 10. Полотенце рушник Рязанская Губерния

Чаще всего данный прием используют относительно внешности человека. Эволюционно сложилось, что симметричные черты сигнализируют о здоровье, тогда как асимметрия ассоциируется с болезнью. Во многих произведениях искусства человек также подсознательно тяготеет именно к пропорциональности, встречающейся, например, в орнаментах (рис. 10). Тем не менее, абсолютная симметрия настораживает. Человеку на подсознательном уровне не нравятся совпадения, которые он не может объяснить [9]. Аналогичные требования существуют и для произведений искусства. Но данный принцип относится именно к отдельным элементам картины, а не к многопредметным композициям.

8) Человеческое восприятие неоднозначно, кроме того, оно субъективно, что даёт эффект оптической иллюзии. Поэтому «закон решения проблем восприятия» чаще всего используется на занятиях по проектированию, в частности в ювелирном искусстве и художественном кружевоплетении, как квинтэссенция декоративной переработки природных компонентов.

Наш мозг подсознательно любит решать различные загадки, в том числе зрительные. Данный процесс на биологическом уровне сопровождается выбросом гормонов удовольствия, что позволяет испытать положительные эмоции [11]. В искусстве и во внешности нас больше увлекают секреты, недосказанность, поэтому людям чаще нравится наблюдать образ частично скрытым – за дымкой, вуалью и подобными эффектами (рис. 11). Когда же идея произведения выражена прямо, а объект изображен слишком явно, интерес к нему падает.

Рис. 11. Елецкие кружева

9) **«Закон метафоры»** объясняет, что связь между несвязанными напрямую объектами является языком довербальной коммуникации и представляет собой язык эмоций в виде символов и знаков, связывающих смыслы и эмоции. Поэтому метафора является инструментом влияния на эмоциональную сферу. Визуальные метафоры интересны человеку, так как помогают ярче изобразить определенный признак посредством его переноса на другой объект. Во многих шедеврах зрительного искусства заложены визуальные метафоры, расшифровка которых интригует и привлекает внимание. Так, например, написанное волнистым шрифтом слово «ужас» позволяет увидеть в нем дрожь, а с помощью изображения тающего мороженого можно представить проблему глобального потепления. Когда человек находит заложенные в идее взаимосвязи, происходит яркая эмоциональная реакция, как удовлетворение любопытства [11].

У студентов часто вызывает сложность создание образа по заданной теме. Не всегда есть возможность выполнить проект в реалистичной манере: «Каменный цветок», «Небывалое растение» и т.д., что требует применения метафор при объяснении задания. Тогда действует схема: слово – метафора – образ. Навыки выражения идеи темы через ассоциации позволяют передать то, что трудно объяснить сухим языком — чувства, состояния, переживания. В традиционных художественных промыслах часто используются мифологические персонажи (животные, птицы, люди). Например, названия мотивов росписи и резьбы: «птица Сирин», «Хозяйка Медной горы», «амур», «берегиня», «грифон», «дракон». Мифологические сюжеты позволяли мастерам различных видов традиционного прикладного искусства передавать глубокий религиозный и моральный смысл. Например, фигурка «тяни-толкая» состоит из двух коней. Светлый конь олицетворяет радость бытия, а чёрный – грехи и смерть. Всадник олицетворяет постоянную борьбу между светлой и тёмной сторонами человеческой души (рис. 12).

Рис. 12. Птица Сирин. Изразец

Рис. 13. Каргопольская игрушка. Тяни толкай

Экопсихологическая направленность обучения будущих художников традиционных художественных промыслов в целом ряде общепрофессиональных и профильных дисциплин предполагает целенаправленное формирование экологической и психологической культуры, которая будет развиваться на протяжении всей их профессиональной деятельности, отражая различные формы выражения связи природы России и того культурного наследия, которым являются традиционная художественная вышивка, кружево, косторезное искусство, роспись и резьба по дереву, лаковая миниатюрная живопись и т.п. В заключение можно сделать вывод, что только будущий художник должен владеть навыками объединения естественно-научной и гуманитарной компонент сознания, так как только мозг, нацеленный на умение видеть красоту, способен её создавать.

Взаимосвязь экологической и психологической культуры будущих художников, использование основ экологической психологии и нейроэстетики для понимания

традиционных техник конкретных видов художественных промыслов, помогут улучшить качество работы современных специалистов, которые должны, с одной стороны, сохранить это уникальное культурное наследие, а с другой – создать высокохудожественные изделия, востребованные в современных условиях. Соединив биосоциальную сущность человека и две стороны культуры (экологическую и психологическую культуру) в единое целое, можно создать алгоритм творческой деятельности, раскрыть внутренний потенциал художника и помочь ему достичь высот в искусстве.

Литература

- 1) Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов н/Д.: Феникс, 1996. 480 с
- 2) Зязюн И.А. Философия педагогического воздействия: Монография. - Черкассы: Изд. от ЧНУ им. Б. Хмельницкого, 2008.-608с.
- 3) Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Педагогика искусства. – 2018. – № 1. – С. 55-60.
- 4) Мамзин А.С. Природа человека и проблема взаимосвязи биологического и социального // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 56–65.
- 5) Нейроэстетика. Как искусство манипулирует восприятием // Batenka URL: <https://batenka.ru/explore/science/neuroesthetics-02/> (дата обращения: 30.08.2025).
- 6) Панов В.И., Егорова Т.Е., Латинская Н.В. Психическое состояние в структуре экологического сознания // Психология психических состояний: Сб. статей. Вып. 4 / Под ред. А.О. Прохорова. Казань: Изд-во «Центр инновационных технологий», – 2002.
- 7) Панов В. И. Экологическая психология: Опыт построения методологии. М.: Наука, 2004. - 197 с.
- 8) Соколова И. Ю., Грицкевич Н. К. Развитие и сохранение здоровья личности обучающихся в рамках реализации концепции природосообразного и культуросообразного образования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 1 (142). С. 45–51.
- 9) Рамачандран В., Мозг рассказывает. Что делает нас людьми, Карьера Пресс, 2014 г., - 422 с.
- 10) Ульянова Н. В. Экологическое сознание и экологическая культура // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2007. Вып. 6 (69). С. 57–61.
- 11) Чистопольская А.В. Введение в нейроэстетику: учебное пособие / А.В. Чистопольская.- Москва: Директ - Медиа, 2024.-244 с
- 12) Что такое нейроэстетика, или как наш мозг воспринимает искусство // GQ URL: <https://kiozk.ru/article/cto-takoe-nejroestetika-ili-kak-nas-mozg-voosprinimaet-iskusstvo> (дата обращения: 30.08.2025)].
- 13) Lesser SH, Weiss SJ: Art hazards, Am. J Emerg. Med. 13:451, 1995.
- 14) Riantamida L.G., Walker T.J. Industrial hygiene aspects of occupational chemical exposure. In Hathaway G.J. et al (Eds). Proctor and Hughes Chemical Hazards of the Workplace: New York, Van Nostrand Reinhold, 1991.