

УДК 159.9.072

Н.Н. Нечаев, академик РАО, доктор психологических наук, профессор

А.А. Калакуцкая, психолог, магистрант

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет», г. Москва)

Метафорические ассоциативные карты как средство исследования художественных способностей

Аннотация. Опираясь на культурно-историческую теорию и деятельностный подход, в данной статье описаны диагностические возможности такого инновационного психологического инструмента, как метафорические ассоциативные карты. Метафорические карты рассматриваются как культурные средства, артефакты, которые помогают человеку «пробудить» личностные смыслы в процессе совместной деятельности. Методика «Метафорические карты: рассказ – коллаж - оценка», созданная на основе сопоставления респондентов, имеющих образование в сфере искусства и не имеющих такового, позволяет диагностировать уровень развития художественных способностей как «очеловеченного» восприятия объективной действительности. Кроме того, методика может быть использована для исследования личностного потенциала. Данная работа выводит диагностику художественных способностей на новый уровень, а также существенно расширяет сферу применения метафорических ассоциативных карт.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, художественные способности, личностные смыслы.

Метафорические Ассоциативные Карты (МАК) – это инновационный психологический инструмент, который стал особенно популярен в России в последнее десятилетие. МАК представляют собой карточки размером с

игральные карты или открытки с размещенными на них картинками или текстом. Используя данный инструмент, мы заметили, что представители творческих профессий работают с метафорическими картами иначе, чем люди, не имеющие образования и опыта работы в сфере искусства. Исходя из этого феномена, мы предположили, что МАК могут стать средством диагностики художественных способностей. Нашу уверенность подкрепила сама история создания метафорических карт, ведь первоначально они задумывались как «искусство в кармане»: профессор искусствоведения Эли Раман хотел, чтобы искусство стало «...доступным для любого человека, то есть [могло] попасть к нему в руки» [2; с.11], позже, в совместной деятельности с психотерапевтом Моритцем Эгетмейером, был раскрыт психотерапевтический аспект МАК, - так появилась на свет первая колода метафорических карт «Ох».

Основываясь на теоретическом представлении Ильенкова Э.В. об эстетической природе фантазии, мы понимаем художественные способности как возможности смыслового, «очеловеченного» восприятия объективной действительности. Что касается метафорических карт, то, с позиции культурно-исторической психологии и деятельностного подхода, МАК рассматриваются нами как культурные средства, артефакты, позволяющие человеку актуализировать личностные смыслы и осознать их значимость в ходе совместной деятельности. Таким образом, картины, скульптуры, сказки, стихи, кинофильмы, театральные постановки, музыкальные композиции, фотографии и прочие художественные произведения, – это тоже своеобразные метафорические карты.

Основное заблуждение, с которым сталкивается специалист, использующий в своей работе МАК, состоит в том, что многие люди воспринимают метафорические карты как гадательный инструмент, то есть убеждены, будто бы карты содержат в себе определенные значения. Однако, для специалиста по работе с метафорическими картами очевидно, что, при взгляде на одну и ту же карту, у разных людей рождаются разные смыслы.

В контексте данной темы, мы можем обратиться к работам советского психолога и специалиста по музейной педагогике Гуружапова В.А. Он рассматривал ситуацию, когда у учащихся, глядя на одну и ту же картину известного художника, актуализировались разные смыслы: «...каждый зритель ... видит что-то по-своему, может открыть в картине то, чего не заметил другой» [1; с.74]. По его мнению, это связано с тем, что зритель воспринимает художественное произведение через призму отношений с миром.

Чтобы изучить возможности МАК в диагностике уровня развития художественных способностей, нами была разработана методика «Метафорические карты: рассказ-коллаж-оценка» (Нечаев Н.Н., Калакуцкая А.А.), основанная на выявленных «маркерах» художественных способностей. Диагностическая методика состоит из двух стадий: на первой стадии респонденты выбирают МАК из колоды «Радости жизни» (Калакуцкая А.А.), рассказывают о них и оценивают; на второй стадии испытуемые создают МАК самостоятельно в форме коллажа из бумажных вырезок, рассказывают о них и оценивают.

Таким образом, на второй стадии мы уделяем пристальное внимание техническому аспекту творчества как его ведущей стороне, поскольку в ней отражается «предметно-преобразующая суть человеческой деятельности» [4; с. 47]. Техника художественного произведения имеет колоссальное значение для актуализации смыслов. В качестве иллюстрации вспоминается любопытный момент: на выставке работ Врубеля М.А. в Третьяковской галерее в 2022 году искусствоведы рассказывали о том, что большой трудностью для них стало установить свет. Оказывается, художник писал в маленькой мастерской с одним источником света: он использовал лампу, «бьющую в полотно» [3] - и именно при соблюдении этого условия картины «светилась», а если работу перенести в другое место с другим освещением, как замечали современники, этот эффект исчезал напрочь. Врубеля даже обвиняли в том, что он использовал некачественные порошки для красок, которые, будто бы, выцветали со

временем. Современным искусствоведам пришлось немало потрудиться, чтобы воспроизвести эффект мерцания красок за счет авторского расположения освещения.

На всех этапах исследования приняли участие 99 испытуемых, их них 61 человек – в основном исследовании (учащиеся колледжей). Все испытуемые были разделены на «художников» и «не художников» по принципу наличия или отсутствия образования в сфере искусства; данное деление является условным, так как художественные способности присущи каждому человеку, но в разной мере.

Анализируя рассказы испытуемых о картах на обеих стадиях исследования, нами зафиксированы три основных различия между «художниками» и «не художниками» по критерию «Возможности описания МАК». Во-первых, «не художники» при работе с МАК склонны раскрывать сюжет, тогда как «художники» часто описывают карту как «живую», «объемно», словно в формате «3D», используя различные модальности (звуки, вкусы, запахи, тактильные параметры, характеристики движения и др.), представляя себя «внутри» карты (первая стадия – работа с готовой картой: $p < 0,001$; вторая стадия – изготовление коллажа: $p < 0,001$). Во-вторых, в описании МАК «художники» чаще затрагивают общечеловеческие темы: рассуждают об экологии, любви, красоте, мире, национальностях и др. (первая стадия: $p = 0,060$; вторая стадия: $p = 0,001$). В третьих, «художники» чаще, чем «не художники» маркируют карту как картинку, на которой «всё про меня; полно рассказывает обо мне; передает то, что есть в моей жизни» (первая стадия: $p = 0,068$; вторая стадия $p = 0,033$).

При самостоятельном изготовлении МАК в виде коллажа выявлены следующие особенности «художников», по сравнению с «не художниками», в соответствии с критерием «Технические возможности изготовления МАК»:

- чаще прибегают к элементам рисования, им свойственно дорисовывать вырезки, а также они чаще рисуют карту полностью, таким образом, отказываясь делать коллаж ($p = 0,028$);
- склонны наклеивать вырезки, наслаивая их друг на друга, тогда как «не художники» предпочитают размещать элементы на расстоянии друг от друга ($p = 0,002$);
- чаще изменяют формат листа, отказываясь от традиционного листа А4 и используя формат А5, А6 и др. ($p = 0,023$);
- чаще используют фигуры, сделанные самостоятельно: полосы разного размера, бесформенные фигуры и др. ($p = 0,005$);
- используют почти в два раза больше элементов (вырезок из журналов) для создания коллажа ($p = 0,007$).

Выявленные различия, подкрепленные результатами математически-статистического анализа, указывают на то, что авторская методика, основанная на метафорических картах, позволяет диагностировать художественные способности у испытуемых юношеского возраста и взрослых, что значительно расширяет сферу применения МАК. Причем, коллаж является более эффективным диагностическим средством, по сравнению с готовыми картами.

Также нами было обнаружено изменения у испытуемых обеих групп при переходе с первой на вторую стадию методики. Замечено, что респонденты при описании коллажа начинают больше рассказывать о себе, о своей личной жизни, особенно «не художники» ($p = 0,007$), - «художники» и так много говорят о себе ($p = 0,087$). Кроме того, участники обеих групп начинают чаще обращаться к общечеловеческим темам («художники»: $p < 0,001$, «не художники»: $p = 0,004$). Также растет показатель по шкале «про меня – не про меня», то есть испытуемые считают, что коллаж больше отражает то, что есть в их жизни «художники»: $p < 0,001$, «не художники» $p = 0,025$. Данные результаты позволяют предположить, что методика имеет развивающий потенциал.

Интересно, что «художники» считают созданные ими коллажи менее красивыми, чем готовые карты ($p = 0,012$), тогда как среди «не художников» этого не наблюдается. Вероятно, это объясняется тем, что представители творческих профессий – это всегда «ищущие» люди, которые часто испытывают неудовлетворение в попытках найти те художественные приемы, которые позволят воздействовать на зрителя определенным образом.

Разработанная нами методика может применяться в рамках профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Очевидно, что методика также может быть использована в психологическом консультировании. Во-первых, для выбора наиболее эффективного пути решения запроса: клиентам, которые демонстрируют высокий уровень художественных способностей, может быть рекомендован метод арт-терапии как приоритетный. Во-вторых, на тех этапах консультирования, где возникает необходимость, чтобы клиент больше рассказывал о себе и делился личными переживаниями, выбор в пользу такого инструмента, как МАК, будет наиболее целесообразным. Также исследование показало, что метафорические карты в виде коллажа могут быть более эффективным инструментом актуализации личностных смыслов, особенно для людей, не связанных со сферой искусства. Следовательно, практикующий психолог может, наряду с использованием готовых колод МАК, предлагать клиентам создавать карты самостоятельно в виде коллажа, с целью повышения эффективности психологического консультирования.

Подводя итоги, подчеркнем, что МАК могут применяться как средство диагностики художественных способностей, а также как средство диагностики личностного потенциала. В нашей работе мы постарались ограничиться темой художественных способностей, но вынуждены констатировать, что МАК – настолько многогранное и перспективное направление для психологических исследований, что карты довольно сложно рассматривать в рамках какой-либо одной темы. Безусловно, метафорические карты нуждаются в пристальном и

целенаправленном дальнейшем изучении, формировании прочной теоретической базы, опирающейся на ведущие принципы культурно-исторической психологии и деятельностного подхода, разработке регламента его использованию в диагностической и коррекционной работе.

Библиографический список

1. Гуружапов В.А. Как учить детей понимать изобразительное искусство. Очерки порождения психологии смысла произведений живописи и графики. – Москва: РИА "Мы и Мир", 1999.
2. Киршке В. Клубника за окном. Ассоциативные карты для коммуникации и творчества. - Germany: Oh Verlag, 2010.
3. «Михаил Врубель. Ключи к выставке. Интервью с куратором» [Электронный ресурс] //URL: <https://izi.travel/browse/73c75970-5519-42ad-b8db-4de05cd29603/ru> (дата обращения: 05.02.2023).
4. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в ВУЗе. – Москва: Издательство Московского университета. – 1985.

N.N. Nechaev

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow

A.A. Kalakutskaya

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow

Metaphorical associative cards as a means of researching artistic abilities

Abstract. Based on the cultural-historical theory and activity approach, this article describes the diagnostic capabilities of such an innovative psychological tool as metaphorical associative cards. Metaphorical cards are considered as cultural means, artifacts that help a person to "awaken" personal meanings in the process of joint activities organized by a specialist. The method "Metaphorical cards: story - collage - assessment", created on the basis of a comparison of respondents with and without education in the field of art, allows diagnosing the level of development of artistic abilities as a "humanized" perception of objective reality. In addition, this method can be used to study personal potential. This work brings the diagnostics of artistic abilities to a new level, and also significantly expands the scope of metaphorical associative cards.

Keywords: metaphorical associative cards, artistic abilities, personal meanings.

Опубликовано: Нечаев Н.Н., Калакуцкая А.А. Метафорические ассоциативные карты как средство исследования художественных способностей// Арт-терапия сегодня: возможности, тенденции и достижения:

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (16–17 июня 2023 г., г. Воронеж) / ответ. ред. А.Ю. Татаринцева; редкол.: А.Ю. Татаринцева [и др.]. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2023. – 200 с. – С.131 – 137.