

ПОСТРОЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ: ГЕНДЕРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

Завгородня Е. В.

Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, Киев

zolen1958@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена гендерным аспектам создания визуальных образов. Показано наличие в изобразительной продукции гендерно типичных маркеров, «феминных» (преобладающих у женщин) и «маскулининых» (преобладающих у мужчин) визуально-образных стереотипов, а также широкого диапазона индивидуальных различий. Представлены результаты исследования различий женского и мужского творчества на материале выполнения студентами графического задания “Фантастическое существо”. Охарактеризованы гендерно типичные черты рисунков и образы-стереотипы, свойственные мужчинам и женщинам. Типичные образы “фантастического существа”, созданные мужчинами, часто имеют сходство с устрашающими оберегами, демонами, крупными животными, чудовищами, а созданные женщинами, имеют сходство с игрушками, персонажами мультфильмов и рекламы, которые должны привлекать, нравиться. В образах фантастического существа проявляются гендерно типичные способы реагирования мужчин и женщин на экзистенциальные страхи, тревогу, недостаток безопасности. Гендерно типичные признаки не имеют однозначной связи с полом авторов рисунков, возможна их невыраженность, сочетание или инверсия. Важным фактором преобладания феминных/маскулининых маркеров создаваемых визуальных образов является характер профессиональных ориентаций.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, гендер, индивидуальные различия, образ, гендерно типичные черты рисунков, образы-стереотипы.

CONSTRUCTION OF VISUAL IMAGES: GENDER AND PROFESSIONAL-ORIENTATION FACTORS

O.V. Zavhorodnya

G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the NAPS of Ukraine, Kyiv

Zolen1958@gmail.com

Abstract. The article is devoted to gender aspects of creating visual images. There are gender-specific markers, "female" (predominant in women) and "male" (predominant in men) visual stereotypes, as well as a wide range of individual differences in visual activity. The results of studying the differences between female and male creativity on the material of students' fulfillment of the graphic task "Fantastic creature" are presented. The features of visual images typical for men and women are characterized. Typical images of the "fantastic creature" created by men often have similarities with large animals, monsters, demons, dragons. Typical images of the "fantastic creature", created by women, often look like toys, attractive cartoon characters. The features of the image of the "fantastic creature" reflect the gender-typical ways of men and women reacting to existential fear, anxiety and need for security. Gender typical features have a probabilistic connection with the male / female gender of the authors of the drawings. Possible their non-expression, combination or inversion. An important factor in the predominance of female / male markers of visual images is the nature of the professional orientation of the authors.

Key words: graphic activity, gender, individual differences, image, gender-typical features of drawings, stereotypes of images.

Визуальное мышление – деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым. Основные составляющие визуального мышления – зрительно-моторная координация, мыслительные операции (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, обобщение, классификация) и воображение (Зинченко, 1973; Жуковский, 1991). Преобладание зрительного восприятия в познании мира обуславливает важнейшее значение визуального мышления в творческой и продуктивной самореализации человека. Ведущей функцией визуального мышления является упорядочивание семантики образов (Архейм, 1974). Преобразование элементов видимого мира, порождающее новый образ, и составляет сущность визуального мышления. Визуальное мышление имеет важное значение в различных видах деятельности (Резник, 2000; Хуан, 2010 и др.), имеет большое. Оно выполняет специфические познавательные функции, дополняя понятийное познание, имеет целостный характер. Многие ученые (Р. Архейм, А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, К.Д. Ушинский и др.) отмечали особую значимость визуального искусства в эволюции восприятия человека, обосновывали положительное влияние изобразительной деятельности на формирование интеллекта.

В наших исследованиях формирование образа в изобразительной деятельности рассматривалось как процесс поиска и структурирования визуальной формы выражения эстетического переживания, осуществляемый субъектом деятельности и требующий «участия всей личности в действии» (Теплов, 1947). Формирование образа, изучаемое в процессе решения творческих задач включает стадии 1) принятие задачи или ее самостоятельной постановки, 2) изначальных образов-ассоциаций, 3) углубленного осмыслиния темы, 4) ведущего образа. Стадии взаимно перекрываются, могут протекать параллельно, отсутствовать, иметь свернутый малоосознаваемый характер. 1 стадия определяется формированием подхода к решению задачи, активизацией ассоциативных процессов, актуализацией мыслей, впечатлений, воспоминаний, связанных с темой. 2 стадия характеризуется возникновением репродуктивных (на основе впечатлений, воспоминаний) и иллюстративных (на основе мнений, рассуждений) образов. 3 стадия заключается в углубленном осмыслинии темы, а также характеризуется взаимодействием и трансформацией образов и их частей. 4 стадия определяется становлением образа, в большей степени, чем другие, выражающим переживание автора, несущим эмоционально-духовное «сообщение» (по К. Станиславскому) зрителю. Такой многостадийный процесс наблюдается преимущественно у художников, студентов и старшеклассников художественных учебных заведений. При этом создается относительно оригинальный образ, обобщающий индивидуальное эмоционально-духовное отношение субъекта к заданной теме. У взрослых и учащихся, не занимающихся изобразительной деятельностью, в большинстве случаев процесс имеет редуцированный характер (в пределах 2-х стадий), в результате чего формируется репродуктивный или иллюстративный образ, отражающий отдельные связанные с темой впечатления или мысли (Завгородняя, 1992).

Выявлен широкий диапазон индивидуальных различий визуального мышления в процессе изобразительной деятельности. Индивидуальные различия проявляются в подходах к решению изобразительных задач, в импульсивности и рефлексивности стиля деятельности, широте диапазона поиска решения, его интенсивности или экстенсивности, в особенностях построения образа, преференциях выразительных средств, в содержательных характеристиках образа (Завгородняя, 1992; Симоненко, 1991, 2006).

Проблема формирования образа в изобразительной деятельности характеризуется сложностью и многоаспектностью, включая вопросы субъективной и объективной детерминации индивидуальных и типологических различий, эмоционального, когнитивного, смыслообразующего аспектов и др. В данном исследовании мы сосредоточим внимание на вопросе гендерно типичных признаков продуктов изобразительной деятельности. Большинство ранее упомянутых различий носят индивидуальный характер и не связаны с

полом субъектов деятельности (Завгородня, 2007). В то же время можно выделить и охарактеризовать гендерно типичные тенденции создания образа.

Своеобразие женского (или мужского) существование в мире, в том числе социальной ситуации девочки-девушки-женщины / мальчика-юноши-мужчины накладывает отпечаток на формирование личности, ее внутреннего мира, особенностей самоутверждения и самовыражения, также отражается в содержательных и формальных характеристиках художественного творчества. В существующих исследованиях охарактеризованы гендерно типичные признаки в искусстве танца (Honna, 1988), поэтического творчества (Карпенко, 2009), выявлены различия рисунков (Мухина, 1981) и творческой игры (Эриксон, 1996) мальчиков и девочек. Проблема различий женского и мужского образотворчества представляет значительный интерес, но на материале изобразительной деятельности и визуального искусства изучена недостаточно.

В нашем исследовании было изучено более 500 рисунков студентов-художников (НАОМА), актеров (НУТКМ им. Карпенко-Карого), информатиков (НТУУ "КПИ"). Студентам предлагалось задание нарисовать «Фантастическое существо» – ФС. Сравнительный анализ продукции студентов разных профессиональных специализаций позволил выделить признаки, более характерные для авторов женщин и более характерные для авторов-мужчин. Такие признаки мы называли гендерно типичными (см. таблицу). Склонность женщин к созданию образа-стереотипа «хорошенькой игрушки», по нашему мнению, мотивировано их желанием нравиться, привлекать и, таким образом, обеспечивать собственную защищенность, безопасность. С этим связаны и внешность, и выражение «лица» ФС большинства авторов женщин. ФС часто имеет пропорции детеныша (голова большая относительно тела, высокий лоб, большой относительно челюстного отдела, большие глаза). Такой вид существа вызывает по отношению к себе опекающее, родительское поведение. В средствах массовой информации, в детских книгах и учебниках распространены изображения существ, наделенных детской привлекательностью (Эйбл-Эйбесфельдт, 1995).

Таблица 1.
Гендерно типичные признаки образотворчества (на материале рисунков фантастического существа)

Типичные признаки	Феминные	Маскулинные
Часто рисуют существо, похожее на:	Котика, цветок, щенка, зайчика, птицу	Дракона, змея, слона, динозавра, крупного хищника, скелет, черта
Поза, лицо (морда) выражают:	Дружелюбие, кокетство, желание понравиться	Самоутверждение, агрессию, устрашение
Голова	Большая, по сравнению с телом (игрушечные или детские пропорции)	Небольшая, по сравнению с телом (пропорции, характерные для животных)
На голове:	Пышная прическа, ленточки, бантик	Роги, гребень
Лоб (относительно челюстной части)	Большой	Небольшой
Глаза Типы глаз:	Большие с ресницами Типы: а) полукруглые, удлиненные вверх, как у игрушечных и анимационных животных; б) человеческие	Без ресниц, небольшие, Типы: круглые, со зрачками в центре, выпущенные

Нос	Маленький (точка, черточка, крючечек, пуговица)	Большой, мясистый, длинный, часто хобот
Рот	Губки бантиком, улыбка без демонстрации зубов	оскал, демонстрация зубов, иногда длинный змеевидный язык
Уши типы:	Соответствующие образу (например, уши зайца), во многих случаях не акцентированы, иногда малозаметные из-за пышной прически	Большие а) рупор, локатор, б) «чебурашка», в) «чертячий» (заостренные кверху)
Лапы	Грациозные, хрупкие (иногда в туфлях на каблуках)	Массивные с большими когтями
Тело Типы:	Небольшое (по сравнению с головой) а) грациозное, вытянутое вверх, б) пингвиновидное, кругло-ovalное	Большое, массивное а) покрыто все или частично панцирем (чешуей) б) имеет змеевидные части в) техницированное
Волосяной покров	пушистость, кучерявость	волосатость, “шерсть дыбом”
Крылья	Птичьи	Перепончатые (как у летучей мыши)
Фалос и фалосоподобные части тела	Нетипично, иногда в неявной форме, неосознаваемые автором	Часто – в неявной форме (фалосоподобные носы, языки и пр.), иногда – в откровенном виде
Органы тела в виде технических приборов	Нетипично, встречается очень редко	Встречается чаще, преимущественно в виде технических приборов – нижние конечности
Атрибуты	Украшения, цветы, сердечки, звездочки, туфельки на каблуках	Оружие, большие ботинки, бутылка, сигары, табачные люльки, папиросы
Линии, формы	Плавные, овальные, «мягкие»	Прямые, жесткие с углами, «колючие», зубчатые
Преобладает стереотип:	«Привлекательной игрушки»	«Страшного чудовища»
Вероятно мотивирован желанием –	Всем нравиться, привлекать	Чтобы все боялись (уважали за силу)

Назначение детоподобных (педоморфных) образов – утешать, успокаивать, вызывать привязанность. Этологи утверждают, что некоторые характерные детские черты, так называемый «детский тип» телосложения, легко идентифицируемый по пропорциям (например, голова маленького ребенка большая по сравнению с туловищем), служат пусковыми сигналами для неосознаваемых реакций альтруистического «родительского» опекающего поведения (присмотр, уход, забота). Используя эту особенность, можно изображать существ, которые привлекают зрителя. К этому приему обращаются художники-мультипликаторы: их зверушки часто выглядят как маленькие дети. Исследования показывают, что мужчинам в основном нравятся женщины с детоподобной внешностью (женщина-ребенок); в используемых для рекламы женских образах такие детские черты обычно преувеличиваются, так же как и половые признаки. Проявления педоморфизма заметны у женщин разных рас. Они явно не только нравятся мужчинам, но и «включают» опекающее поведение. Выявлена корреляция между привлекательностью женщины и выраженностью у нее неонатальных (то есть присущих новорожденному) признаков

(большие глаза, небольшой нос, маленький подбородок, маленький рот и т.д.) (Эйбл-Эйбесфельдт, 1995).

По сравнению со взрослым, ребенку свойственны более тонкие черты лица, большой лоб и маленький челюстной отдел, относительно большие размеры черепа. Женские образы с такими пропорциями особенно привлекательны (напр., «Испанка» П. Пикассо). В то же время создание отталкивающего визуального образа женщины заключается в уменьшении размеров ее головы по отношению к туловищу, сужению лба относительно челюстной части (примеры – женщины-монстры П. Пикассо, Е. Неизвестного, В. Сидура).

Тяготение мужчин к созданию образа «страшного чудовища» обусловлено их желанием самоутвердиться в мужском (часто агрессивном) окружении, заставить считаться с собой. Отсюда тенденция к «устрашению». Если женские ФС обычно улыбаются, то для ФС, созданных мужчинами и юношами, характерен оскал с демонстрацией зубов. Исследования (в частности сравнение человека с другими видами приматов) свидетельствуют, что улыбка и смех – это не две формы выражения одного явления, а отдельные процессы, имеющие разные эволюционные корни. Улыбка, вероятно, происходит от довольно нервного робкого растяжения губ во всю ширину зубов. У шимпанзе такое выражение «лица» означает попытку задобрить более высокостатусную особь. Зубы при этом сомкнуты и соответственно не готовятся к укусу (Chapman, 1976).

У людей улыбка также служит эффективным способом выражения покорности, лояльности, искренних намерений и дружелюбия. Возможно, это объясняет, почему женщины улыбаются чаще, чем мужчины. Анализ газетных фотоснимков показывает, что мужчины (главным образом политики и ведущие бизнесмены) обычно сохраняют серьезное выражение лица, а женщины почти всегда улыбаются (даже если для этого нет никаких поводов – в больнице, в суде). В фильмах, в частности вестернах, мужчины, которые хотят выглядеть «круче» других персонажей, улыбаются редко, позволяя себе лишь время от времени садистическую ухмылку, а женщины, наоборот, часто улыбаются в стремлении понравиться (Cox, 1990).

Смех имеет совсем другую природу. Он происходит от агрессивного, угрожающего оскала, наблюдавшего у шимпанзе и других обезьян и который расценивают как демонстрацию готовности к укусу. Этот жест, нередко сопровождаемый гортанными отрывистыми звуками на выдохе («хах-ах-ах»), имеет место преимущественно в ситуациях, когда обезьяна не одна и может рассчитывать на поддержку других особей. Похожие наблюдения в отношении людей склоняют к выводу о существовании двух функций смеха – выражение враждебности и подкрепление групповой солидарности. Поскольку мужчины обычно более склонны проявлять агрессию и группироваться, чем женщины, то можно предположить, что и смеются они чаще. Исследования показывают, что мужчины, как правило, начинают смеяться первыми (хотя женщины, проявляя групповой конформизм, присоединяются к ним), и юмор занимает более важное место в общении мужчин, чем женщин (Chapman, 1976; Cox, 1990 и др.).

Кроме ухмылки и оскала в образах ФС, создаваемых мужчинами, часто наблюдаются круглые выпученные глаза, общий угрожающий вид, а также изображение фаллоса или фаллосоподобных частей тела. Такие признаки совпадают с характеристиками особых оберегов, предназначенных отгонять злых духов. У таких оберегов глаза обычно широко раскрыты, выпучены и смотрят прямо на зрителя. Изображения подобных выпученных глаз встречаются на носах древних кораблей, на амулетах, воротах, входной двери.

Неизбежные при социальном взаимодействии взгляды людей друг другу в глаза воспринимаются амбивалентно. С одной стороны, чтобы общаться, надо смотреть на партнера. С другой – чрезмерно долгий взгляд воспринимается как давление, угроза, навязывание. В частности, выражение угрозы прямым взглядом в случае враждебных столкновений у детей и подростков широко распространено в разных культурах (бушмены, индейцы, европейцы и др.).

Также признаками части «отпугивающих» оберегов является открытый рот с осколенными зубами, словно угрожающими укусить, а также эрегированный фаллос (выставление фаллоса у многих приматов является знаком угрозы и социального доминирования) (Эйбл-Эйбесфельдт, 1995; Сох, 1990).

Выраженные фаллические мотивы, изображения идолов, крупных, хищных животных, драконов, демонов, монстров (вампиры, черти, скелеты и т.д.) в большей степени представлены в рисунках мужчин, реже – женщин, но во всех случаях такие рисунки зрителями-экспертами воспринимаются как «мужские».

Итак, типичные образы ФС, созданные мужчинами, имеют определенное сходство с наскальными изображениями животных, образами-оберегами и всевозможными чудовищами (вампиры, черти, скелеты и т.д.), выполняют пугающую или отпугивающую функцию; типичные ФС, созданные женщинами, имеют сходство с игрушками, персонажами мультфильмов и рекламы, выполняют функцию привлечения. Это не значит, что феминный черты имеют место в рисунках всех женщин, а маскулинны – мужчин. Возможны инверсии признаков, их невыраженность или сочетание.

В ходе исследования возник ряд вопросов. С какой вероятностью по рисунку ФС можно определить пол автора? Как распределяются графические маркеры феминности / маскулинности в группах студентов разной профессиональной направленности? Какие особенности и соотношение гендерно типичных признаков в образах ФИ, созданных выдающимися художниками?

По нашей просьбе, 8 экспертов независимо друг от друга раскладывали рисунки ФС на пять групп, на основе чего для каждого рисунка подсчитывался средний балл, определенный нами как "бал маскулинности". Группы были следующие: 1) уверен (а), что это рисунок женщины – 1 балл, 2) вероятно, это рисунок женщины – 2 балла, 3) трудно определить пол автора – 3 балла, 4) вероятно, это рисунок мужчины – 4 балла 5) уверен (а), что это рисунок мужчины – 5 баллов.

Рассматривались рисунки студентов – будущих информатиков, художников, актеров. Большинство рисунков женщин, независимо от профессиональной направленности, распределилась между группами 2 (вероятно, это рисунок женщины) и 3 (трудно определить пол автора). Большинство рисунков мужчин-информатиков попали в группу 4 (вероятно, это рисунок мужчины), а большинство рисунков мужчин-актеров и художников распределилась между группой 3 (трудно определить пол автора) и в меньшей степени – группой 4 (вероятно, это рисунок мужчины). Средние оценки "маскулинности" в группах женщин примерно одинаковы (2,5 – информатики; 2,4 – актрисы, художницы) в группах мужчин примерно одинаковые у актеров и художников (3,3 и 3,4) и более высокие – у информатиков (4,1). Различия в уровне "маскулинности" между женщинами и мужчинами больше в группе информатиков (2,5 и 4,1), чем в группах актеров и художников (2,4 и 3,3; 3,4).

Для произведений (в частности фантастических образов) известных художников характерно индивидуальное соотношение и уникальное выражение феминного и маскулинных характеристик. Преимущество феминных черт прослеживается в работах Миро, маскулинных – у П. Пикассо, А. Розановой, Н. Нестеровой, Е. Неизвестного, сочетание феминных и маскулинных черт выражено у И. Босха, С. Дали, М. Приймаченко, М. Шагала. В то же время у одного художника могут быть произведения, которые идентифицируются зрителем как более «женские» и как более «мужские». Различные гендерно типичные черты комбинируются, трансформируются и используются художником в зависимости от творческой задачи – выражение жестокости, зла, или добра, любви, радости или печали, акцентации женственности или мужественности создаваемых образов.

Исследование позволяет сделать такие выводы. Анализ рисунков на разных этапах развития человека позволяет выделить гендерно типичные признаки, маркеры мужского/женского; гендерно типичные признаки не имеют однозначной связи с полом авторов рисунков, возможна их невыраженность, сочетание в разных пропорциях или инверсия. Важным фактором преобладания феминных/маскулинных маркеров создаваемых

визуальных образов является характер профессиональных ориентаций. Последний фактор имеет большее значение для особенностей рисунков мужчин и меньшее – для женщин.

ЛИТЕРАТУРА

- Chapman A.I. and Food H.C. 1976. Humour and laughter: theory, research and applications. Chichester: John Wiley and sons.
- Cox I.A., Read R.L. and Van Auken P.M. 1990. Male-Female differences in communicating job-related humour: an exploratory study // Humour: international journal of humour research, 3. p. 287–295.
- Honna J.L. 1988. Dance, sex and gender: signs of identity, dominante, defiance and desire. Chicago: University of Chicago Press.
- Арнхейм Р. 1974. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс.
- Завгородня Е.В. 1992. Психология формирования художественного замысла: автореф. дис. ... уч. степени канд. психол. наук. К. 1992.
- Завгородня О.В. 2007. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект. Монографія. Київ: Наукова думка.- 2007.
- Зинченко В.П., Мунипов В.М., Гордон В.М. 1973. Исследования визуального мышления // Вопросы психологии. №2. С. 1–14.
- Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. 1991. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном искусстве). – Свердловск.: издат. Уральского университета.
- Карпенко З.С. 2009. Аксіологічна психологія особистості. Івано-Франківськ: Лілея-НВ.
- Мухина В.С. 1981. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М.: Педагогика.
- Резник Н.А. 2000. Технология визуального мышления // Школьные технологии. №4. С. 127-141.
- Теплов Б.М. 1947. Психологические вопросы художественного воспитания /Б.М. Теплов. – М.: Известия АПН РСФСР. – Вып. 11.
- Симоненко С.М. 2006. Візуально-мисленнєві стратегії в образотворчій діяльності //Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості. Том 12.; [за ред. В.О.Моляко]. Житомир: вид-во ЖДУ. Вип.1. С.36 – 48.
- Симоненко С.Н. 1990. Психология трансформации образа в художественно-графической деятельности. Автореф. дис. на соискание. науч. степени. канд.психол. наук. Киев. Хуан Ін. 2010. Психологічні особливості розвитку візуального мислення у студентів музичних факультетів // Наука і освіта. № 2. С.232-236.
- Эйбл-Эйбесфельдт И. 1995. Биологические основы эстетики // Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики: Пер. с ан. Под ред. И. Ренчлера, Б. Херубергера, Д. Энстайна. М.: Мир, с. 29–73.
- Эриксон Э. 1996. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс.

Информация об авторе

Завгородня Елена Васильевна
Ведущий научный сотрудник
Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины
Украина, Киев
zolen1958@gmail.com