ДУАНЬ СИШАНЬ

Аспирант кафедры «Искусства костюма и моды» Российского государственного университета им А.Н. Косыгина (Технологии.Дизайн.Искусство)
e-mail: 27752212@gg.com

Г.А. БАСТОВ

Доктор технических наук, профессор кафедры «Искусства костюма и моды» Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: gbastov@yandex.ru

DUAN XISHAN

Postgraduate Student of the Department of Costume Art and Fashion at the Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies.Design.Art)
e-mail: 27752212@gg.com

G.A. BASTOV

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Costume Art and Fashion at the Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art)
e-mail: gbastov@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_1_403_412

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА С ПОЗИЦИЙ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРИЗАЦИИ АССОЦИАТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ

THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF AN ARTISTIC IMAGE FROM THE PERSPECTIVE OF PSYCHOANALYTICAL STRUCTURIZATION OF ASSOCIATIVE PERCEPTION

В настоящем исследовании рассматриваются вопросы формирования художественного образа в искусстве в контексте отражения эмоционально-чувственных характеристик. Проводится

анализ внутреннего психологического состояния художника на этапе творчества, где в процессе образно-ассоциативного воображения выявляются формообразующие эмоционально-чувственные факторы, позволяющие сформировать структуру композиции художественного образа, учитывая факторы эмоционально-психологической напряженности.

This study examines the formation of an artistic image in art in the context of reflecting emotional and sensual characteristics. It analyzes the internal psychological state of the artist during the creative process, where the formation of emotional and sensual factors is revealed through imaginative and associative imagination, allowing for the creation of a structure for the artistic image, taking into account factors of emotional and psychological tension.

Ключевые слова: художественный образ, психотипизация, структура композиции, методология живописи, типологизация, эмоциональная эстетика.
Keywords: artistic image, psychotyping, composition structure, painting methodology, typologization, and emotional aesthetics.

В настоящих реалиях актуальны вопросы проектирования художественного образа в изобразительном искусстве с передачей визуальных характеристик психологического состояния формы объекта или персонажа. В исследованиях закономерностей зрительного восприятия остаются малоизученными вопросы влияния на формирование художественного образа факторов эмоционального состояния, с одной стороны индивидуальности автора (отсюда важно проанализировать и обозначить художественный образ с эмоционально-чувственных позиций его создания), а с другой — учесть специфику восприятия художественного образа зрителем, также учитывая его индивидуальное эмоциональное состояние [1, 2]. Цель настоящего исследования — провести всесторонний анализ и определить структуру направления движения образно-ассоциативного творческого мышления художника в процессе формирования психологической структуры художественного образа, а также рассмотреть эмоционально-чувственную реакцию зрителя.

В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи:

— Определить важнейшие морфологические составляющие факторы художественного образа в сознании художника, уточнить визуально-художественные приёмы и рассмотреть, каким образом они реализуются в живописи для создания художественного образа с выраженным психологическим напряжением:

Рис. 1. Психотипизация художественного образа структуры композиции по категории чувственности: а — динамическая. Автор Эдвард Мунк; б — уравновешенная. Автор Джексон Полок

— Исследовать и выявить специфические особенности применения художникам образных ассоциаций и воображения в процессе художественного творчества;

— Создать информационную базу данных, позволяющую конструировать художественные образы с различной степенью психологического напряжения для последующего использования в современных технологиях цифрового художественного проектирования.

По результатам обобщенного психоаналитического обзора было отмечено, что в современном изобразительном искусстве при формировании художественного образа эмоции и чувственные аспекты лидируют в процессах художественного творчества [3, 4]. В творческом процессе при построении структуры композиции все художники, используя такие визуальные элементы, как цвет, линия, пятно, фактура, светотень и другие могут передать очень сложные эмоциональные переживания. Поэтому можно сказать, что в отличие от традиционной живописи, которая сосредоточена на воссоздании внешнего мира и его символическом изображении, современная живопись ориентирована на передачу внутреннего психологического состояния и эмоций через визуальный язык. В этих условиях, такая трансформация отражает более глубокое внимание художников к субъективным ощущениям и внутренним потребностям человека, а также знаменует собой переход от нарративной (повествовательной) концепции искусства — к сложению системы эстетических оценок, в основе которых лежат переживания. Например, выражение эмоций в совре-

Рис. 2. Психологическое поведение изобразительных элементов и состояние структуры композиции: а — автоматическая. Автор Андре Массон; б — хаотичная. Автор Хуан Миро

менной живописи часто проявляется в весьма активных и динамичных композиционных формах. Это можно видеть в картине с динамической структурой композиции Эдварда Мунка «Крик», где присутствуют искривленные линии и насыщенные красные цвета, которые непосредственно своим характером вызывают у зрителя чувства тревоги и страха (рис. 1а). Другой пример, работы абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока, в которых, используя технику набрызга, художник создает динамичные визуальные эффекты на полотне с несколькими композиционными центрами, которые непосредственно воздействуют на зрительное и психическое восприятие зрителя (рис. 1б). Отсюда, можно заметить, что специфика использования и применения эмоционально-чувственной технологии изображения в искусстве имеет много различных вариантов и вызывает различные ассоциации [5].

Сюрреалист Сальвадор Дали с помощью тонкой работы со светом и тенью выразительно формирует духовную и эмоциональную атмосферу сцены. В этой композиции Дали создает необычные плавающие формы, тем самым передавая чувственное переживание, напоминающее сновидение (рис. 3). В этом примере визуально и с учетом отражения эмоционального напряжения формы можно сразу отметить, что данное художественное произведение по содержанию и художественной структуре композиции далеко от общепринятых понятий и решений [6]. Поэтому, есть работы, которые по визуальному восприятию выходят за преде-

Рис. 3. Глубоко сюрреалистичная психологическая структура композиции на основе абсурдных трансформационных преобразований. Автор Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

лы традиционных эстетических норм, где используются более свободные и непосредственные способы вызова эмоционального отклика у зрителя. Изображение форм, как бы существующих за пределами реальности, несомненно обращает на себя внимание зрителя, вызывая эмоциональные реакции через сенсорное восприятие.

Таким образом, по результатам сопоставительного анализа структуры художественной композиции можно отметить, что слияние эмоций и чувственности в современной живописи не только придает произведениям большую эмоциональную силу, но и расширяет границы художественного языка.

Далее, в нашем исследовании обращено внимание на то, как современное изобразительное искусство разрушает традиционную одностороннюю связь между художником и зрителем, подчеркивая взаимодействие эмоций и открытость формы художественного образа. Прежде всего, следует отметить, что во многих произведениях современного искусства художники через нелинейность повествования, абстрактные формы и многозначность образов направляют зрителей на переосмысление произведений с учетом их собственного опыта [7]. Такое поведение и такая модель эмоционального взаимодействия делает зрителя соавтором произведения, укрепляя эмоциональную связь между художником и зрителем. Эти обстоятельства позволяют сделать вывод, где такое взаимодействие проявляется не только в открытости художественного произведения, но и через непосредственное воздействие чувственных факторов на визуальное восприятие и психологию зрителя. Например, при восприятии произведений абстрактного экспрессионизма, где присутствие и измене-

ние цвета при пластичной текучести линий вызывают сильный эмоциональный отклик, в то время как дисгармоничные визуальные элементы в экспрессионистских произведениях могут вызывать у зрителя чувство напряженности или беспокойства. Это яркий пример использования художником в построении композиции приема «контрастности», который как правило вызывает определенные эмоции как у художника, так и у зрителя. В практике этот художественно-композиционный прием эмоционального взаимодействия стал важной чертой современного искусства и является центральной темой исследования в области художественного творчества и психических переживаний. По результатам этого факта можно отметить, что использование эмоциональных и сенсорных факторов в современной живописи не только расширяет рамки творческого процесса, но и оказывает глубокое влияние на современное искусство и теоретические исследования. Изучение того, как эти факторы выражаются в художественных образах, способствует более глубокому пониманию ключевых ценностей современного искусства и предоставляет новые источники вдохновения для творчества в области искусства. С академической точки зрения эта тема обогащает междисциплинарные исследования истории искусства, психологии и эстетики, предоставляя новые перспективы для анализа связи искусства с человеческой психологией [8].

Далее, рассматривая принцип когнитивной выразительности форм следует отметить, что зрительное восприятие изображения оставляет за собой понимание внутренней эмоционально-чувственной логики и способности к различным и необъяснимым представлениям. Поэтому методология сюрреалистической живописи, основанная на философских концепциях, с помощью выражения эмоций и чувств требует глубокого исследования художественно-проектной эмоциональной эстетики искусства, где могут присутствовать различные критико-социальные явления. В этих условиях, появляется принципиально новая форма эмоционально-изобразительного искусства, которая резко переворачивает традиционные идеи и способы выражения в таких крупных теоретических вопросах философии и искусства, как реальность и иллюзия, красота и уродство, добро и зло, и способствует инновациям в методах живописного творчества. Для осмысления этого вопроса приводится один и очень интересный факт, где в творческом процессе внутреннее сознание художника и категории его мышления выходит за границы разумного. Родоначальник сюрреализма писатель Андре Бретон в 1924 году, раскрыл

уникальное понимание реальности и подготовил манифест сюрреализма. Он критиковал банальность качественного подхода в традиционном реалистическом искусстве, нравственную самодовольность и закрепление ценностей, выдвигая основную идею «духовного автоматизма». Поэтому, основная идея сюрреализма заключается в извлечении эмоциональных символов из сновидений и подсознания, а также в создании новой картины реальности с использованием нелинейных, иррациональных методов, что подчеркивает важность эмоциональных и чувственных факторов в художественном выражении. Таким образом, теоретическая база в рассуждениях А. Бретона позволяет сделать заключение о том, что сюрреалистическая живопись через уникальные визуальные средства «разрывает» оболочку реальности. Но одновременно при этом, используя эмоции и чувственность как «нити», «зашивает» квази-реальные художественные образы (т.е. то есть придает им видимость завершенной реальности), фиксируя внутреннее стремление к построению новой целостности визуального образа мира. Это выражается не только в глубокой интеграции художественной концепции и проявлении средств эмоционального выражения, но и подчеркивает особую роль живописи в передаче эмоций и чувственной коммуникации. Поэтому, по результатам проведенного анализа принципов когнитивной выразительности форм, проведена типологизация психологического состояние художественного образа с учетом формообразующих факторов. Критериями оценки являются художественно-графические средства изображения, где отмечается определенная степень психологической напряженности в сознании художника и эмоциональная реакция со стороны зрителя. В этих условиях, появилась возможность, определить и сформировать информационную базу данных когнитивного восприятия структуры художественного образа. Принцип психоаналитической структуризации лежит в основе направленного синектического мышления, где проявления в изображении уникальных эмоций и высокой чувственности проходит через следующие аспекты:

— Сюрреалистическая живопись, нарушая традиционные живописные парадигмы, с помощью фантастических чувственных образов демонстрирует отрицание и преодоление реальности;

— Художники органического сюрреализма, такие как Франсис Пикабиа и Сальвадор Дали, утверждают, что внутренние эмоциональные образы должны стать основой для творчества. Разрушив традиционную нарративную логику и формы изображения, они превращают эмоции

и инстинкты в центральный элемент живописи. Например, Сальвадор Дали с помощью утонченных и абсурдных визуальных символов выражает внутренний духовный ландшафт личности, открывая более свободное пространство для эмоционального самовыражения в живописи;

— Структура композиции и принцип «автоматизма» в живописи выявляет ценность бессознательной эмоциональности в восприятии чувственной реальности. Как основатель «автоматической» живописи, Андре Массон часто использовал «автоматические» (то есть стихийно возникающие линии, основанные на моторике руки) линии, переплетенные с природными образами, создавая поэтичные картины, которые выходят за пределы традиционной реальности. Его работа «Автопортрет» с помощью свободных линий и образов освобождает живопись от жестких форм, преодолевая логические ограничения изображения объектов, давая зрителям возможность ощутить поток эмоций, не сдерживаемых сознанием. Этот метод подчеркивает моментальность появления эмоций и непредсказуемость чувственного выражения, превращая процесс художественного творчества в эмоциональное улавливание бессознательного внутреннего мира (рис. 2а);

— Структура художественного образа, включающая реальные и нереальные формы, где структура композиции, разрушая и реорганизуя реальность, встраивает эмоциональные переживания в художественные образы, демонстрируя уникальное понимание «воссоздания реальности». Например, в работе Хуана Миро построение структуры композиции является ярким примером этого (рис. 2б). Здесь художник в своем сознании органически сочетает беспорядочные и хаотичные элементы, что отражается в картине в попытке передать гармоничное сосуществование разнохарактерных объектов. Поэтому, здесь можно отметить, что этот способ «разрушения» и «реорганизации» не только соответствует состоянию человеческого существования, постоянно преодолевающего свои собственные границы, но также раскрывает то, как художник использует визуальные формы для выхода за рамки традиционной логики эмоционального выражения, передавая переосмысленное восприятие окружающего мира;

— Сюрреалистическая живопись, с её магическим визуальным воздействием и абсурдными художественными приемами, позволяет эмоциям и чувственным факторам выйти за пределы ограничений реальности. Например, «Постоянство памяти» Дали через искаженные часы и пустынный фон ярко выражает нереальность времени и пространства

(рис. 3). Эти образы не только побуждают зрителей сомневаться в концепции реальности, но и с помощью визуального и психологического контраста демонстрируют колебания эмоций между вымыслом и действительностью. Поэтому, совершенно новый художественно-графический язык сюрреализма часто использует такие приемы, как нарушение времени и пространства, искажение форм объектов, чтобы придать чувственному восприятию более глубокий философский смысл, усиливая связь эмоций и художественного образа. Такое переосмысление концепции реальности глубоко отражает важность сюрреализма в выражении эмоций и чувственности;

— В процессе формирования художественного образа выражение эмоций и чувственности уже не служит исключительно формам и техникам, а становится важным мостом для исследования глубинных связей между реальностью и подсознанием, искусством и философией, индивидом и обществом. Эта форма живописи не только расширяет измерения современного искусства, но и создает уникальный художественное стилевое направление в области эмоциональной и чувственной коммуникации, предоставляя богатые теоретические и практические ресурсы для современного художественного творчества.

Таким образом, в заключении можно отметить, что форма, выразительный язык и эмоционально-чувственные образы живописи формируют ее уникальное художественное положение и обладают формально-композиционными признаками независимого стилевого направления. Привлекательная структура художественной композиции, эмоционально-выразительные образы, необычные формы и волнующие переживания активно воздействуют на зрителя. Что заставляет зрителя погружаться в жизнь художника, его переживания, позволяя разгадывать метафизические вопросы авторской концепции, что и становится содержанием художественного образа в сюрреализме. С научно-исследовательской точки зрения, раскрытие механизма синектического мышления углубляет понимание взаимосвязи между искусством и психологией, а также предлагает методологические ориентиры для перспективного творчества. Кроме того, в цифровом искусстве и междисциплинарных исследованиях анализ взаимодействия эмоции и чувственности предоставляет значительную теоретическую базу и практическое руководство для новых медиа, генеративного искусства на базе ИИ и художественного образования.

Список литературы:

1. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. — Москва: Прогресс, 1974. — 392 с.

2. *Арнхейм Р.* Новые очерки по психологии искусства. — Москва: Прометей, 1994. — 352 с.

3. *Бастов Г.А., Стафоркина В.А.* Психоаналитический обзор и назначение костюма в современной графике. Издательство «Мир Науки», научный журнал «Костюмология». — 2021. — № 4. — Том 6. — URL: https://kostumologiya.ru/issue-4-2021.html (дата обращения: 12.11.2025).

4. *Бастов Г.А.* Интеграционное становление художественного образа с проявлением эмоционально-чувственных ассоциаций в костюме. Издательство «Мир Науки», научный журнал «Костюмология». — 2025. — № 2. — Том 10. — URL: https://kostumologiya.ru/issue-2-2025.html (дата обращения: 26.11.2025).

5. *Разногорская М.Я.* Соответствие визуальных художественных образов личностной направленности живописцев: дисс. канд. психол. наук. — Казань, 2003. — 199 с.

6. *Васильева Н.Л.* Психоанализ как метод научного исследования психической динамики. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. — 2006. — Вып. 3. — С. 193–199.

7. *Выготский Л.С.* Психология искусства. — Москва: Азбука-Аттикус, 2021. — 422 с.

8. *Прозерский В.В.* Общее и различное в эстетическом и художественном переживании [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. — 2017. — № 1–2 (61). — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28183903 (дата обращения: 26.11.2025).