

Искусство в образовании психологов

Е. В. Звонова¹

¹ Московский экономический институт, 109390, Россия, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, к. 1

Сведения об авторе:

Елена Владимировна Звонова

e-mail: zevreturn@yandex.ru

SPIN: 5448-8427

Scopus AuthorID: 57200569767

ResearcherID: AAG-1193-2021

ORCID: 0000-0001-9271-8367

© Автор (2025).

Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена.

Аннотация. Область психологии искусства, изучающей характеристики творческого процесса и специфики личности художника, воздействие произведения искусства на человека, а также факторы, влияющие на создание смысла художественного произведения, занимают большое место в теоретических и эмпирических исследованиях. Традиционно искусство рассматривается как важное средство социальной коммуникации, которое воплощает нравственные идеалы и актуальные культурные символы. В данном контексте продукты творческой деятельности выступают эффективным средством развития личности. В этом случае процесс обучения целенаправленно выстраивается на интеграции содержания, формы и средствами искусства с профессиональным предметом.

В настоящий момент наблюдается растущий интерес к возможности применения искусства в качестве средства обучения в профессиональном образовании. Это открывает новые возможности для эволюции и модернизации методов обучения в профессиональных учебных заведениях.

В этом случае искусство становится средством развития профессионально важных качеств психолога как анализ и самоанализ, эмпатия, идентификация лжи или неблагополучия, умения регулировать эмоциональные состояния и выбирать просоциальную формы поведения.

Искусство выступает эффективным средством обучения и профессионального развития только в условиях самостоятельной творческой деятельности студента. Академическое изучение истории или теории искусства не имеет высокого развивающего результата.

Предлагается описание ряда заданий, направленных на развитие профессионально важных качеств психолога. Рассматривается их последовательность, содержание и возможные формы контроля.

Рассматриваются три вопроса изучения искусства в качестве средства профессиональной подготовки психологов. Во-первых, это совершенствование профессионально важных качеств, выступающих основой деятельности психолога. Во-вторых, изучение искусства как средства кросс-культурной коммуникации, основы формирования и развития кросс-культурной компетенции. В-третьих, исследование произведений искусства как способ выделения внешних признаков характеристик, состояний, настроений отдельных личностей и взаимоотношениях в группах.

Ключевые слова: образование психологов, наблюдение, анализ, искусство, характеристики, профессионально важные качества, социальный контекст

Using art in psychology education

E. V. Zvonova¹

¹ Moscow Economic Institute, Bldg. 1, 6 Artyukhina Str., Moscow 109390, Russia

Author:

Elena V. Zvonova

e-mail: zevreturn@yandex.ru

SPIN: 5448-8427

Scopus AuthorID: 57200569767

ResearcherID: AAG-1193-2021

ORCID: 0000-0001-9271-8367

Copyright:

© The Author (2025).

Published by Herzen State

Pedagogical University of Russia.

Abstract. Art psychology occupies a significant place in both theoretical and empirical research in psychology. It studies the creative process, the artist's personality, the impact of artworks on individuals, and the factors shaping their meaning. Art has traditionally been considered as an important means of social communication that embodies moral ideals and contemporary cultural symbols. In this context, creative products serve as an effective means of personal development. Accordingly, the learning process can be purposefully designed to integrate the content, form, and expressive means of art into the study of various professional disciplines. Currently, there is a growing interest in the possibility of using art as a teaching tool in professional education. This opens up new opportunities for updating teaching methods in institutions of professional education.

When incorporated into psychology education, art becomes a means for developing professional qualities of a psychologist, such as analytical thinking, self-reflection, empathy, the ability to detect deception or distress, emotional regulation, and the selection of prosocial forms of behavior.

Art becomes an effective means of learning and professional development only when a student is engaged in independent creative activity, as purely theoretical study of the history or theory of art does not yield high developmental results.

This article proposes a description of art-based tasks aimed at developing professionally important qualities of a psychologist, focusing on their sequence, content, and possible assessment methods.

The article considers three dimensions of studying art as a part of professional training in psychology. First, the study of art is viewed as a means of enhancing professionally important qualities that underpin a psychologist's work. Second, it is viewed as a means of cross-cultural communication, and as the basis for developing cross-cultural competence. Third, it is viewed as a way of identifying external signs of characteristics, states, and moods of individuals, as well as relationships in groups.

Keywords: education of psychologists, observation, analysis, art, characteristics, professionally important qualities, social context

Введение

Искусство окружает человека всю его сознательную жизнь. Оно представляет и, силой своего воздействия, погружает субъекта в сюжеты опосредованных историй. Искусство предстает как область «высоких» чувств, и совершенных форм в романах, оперных театрах, музеях, в также широкую область развлечений (актуальные фильмы и сериалы, короткие ролики,

массовые мероприятия и иное). На протяжении всей истории цивилизации рассказывание и представление историй было популярной формой общения между людьми, одним из методов социального воспитания. Оно создавало ситуацию познания и сопереживания, привлекая к данному эффекту внимание мыслителей и исследователей природы человека с древних времен. В последние десятилетия наблюдается растущий интерес к историям в со-

циальных науках. Современные исследователи воздействия искусства на человека считают, что понимание искусства есть активный когнитивный и эмоциональный процесс: каждое произведение искусства создано таким образом, чтобы не просто пригласить, а втянуть субъекта в искусственно созданный мир, в котором люди получают возможность получить новый опыт взаимодействия с людьми, оценить свой собственный внутренний мир, дать оценку диаде «я и другие» (Green, Appel 2024).

В зависимости от характеристики адресата меняются средства художественной выразительности и тематика (Зеленкова 2017). Например, для дошкольного возраста актуальным вопросом является овладение основными культурными навыками и способами деятельности, формирование представлений о социальных нормах поведения и положительном отношении к миру, другим людям и самому себе (Зеленкова, Айрапетян 2024).

Использование искусства в профессиональном образовании показывает высокую эффективность и растущий интерес к этому вопросу. Искусство создает новые возможности для эволюции и расширения традиционных методов профессионального обучения, которые формируют текущую практику преподавания (Rieger et al. 2016). Однако, в этом вопросе внимание акцентируется на искусстве как средстве изучения профессионально направленного, значимого материала. Изучение истории искусства или его отдельных видов, конечно, способствует интеллектуальному и эмоциональному развитию, однако, мы считаем, что искусство имеет определенные возможности, которые необходимо использовать в процессе обучения психологов.

Результаты

Одним из важнейших вопросов подготовки психологов выступает умение получать информацию в процессе наблюдения за человеком. Формирование умения наблюдать возможно начинать со знаком-

ства со средствами изобразительного искусства. Студенты в начале семестра получают задания, которые могут выполнять индивидуально или в группе до трех человек. Для выполнения данного задания необходимо посетить музей изобразительного искусства, например, Третьяковскую галерею. На практическом занятии отчеты, составленные студентами, обсуждаются в группе. Например: «Найти и описать три скульптурных портрета, бюста, выполненные Ф. И. Шубиным, которые представляют образ лидера. Объясните, почему Вы так решили».

Художественный язык скульптуры в концентрированном виде представляет черты характера, жизненного опыта и стиля поведения изображенного человека. Скульптура позволяет «остановить мгновение» переживаний, тревоги или иного состояния, чтобы выделить те характерные выражения мимики, жестов, положения тела, которые позволяют психологу сделать вывод о состоянии человека. Например, знаменитая скульптура М. М. Антокольского «Царь Иоанн Васильевич Грозный» помогает не просто увидеть, а почувствовать тревогу, внутреннюю борьбу противоречивых чувств.

Огромные возможности для развития умения наблюдать предоставляет киноискусство. Например, советская научно-фантастическая комедия 1973 года «Иван Васильевич меняет профессию», снятая режиссером Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова, позволяет выделить характерные черты (поза, интонация, экспрессия) определенного типа поведения, мастерски созданные замечательным актером Юрием Яковлевым.

Анализ взаимодействия вербальных и невербальных проявлений внутреннего мира человека и определения признаков лжи (или их отсутствия) продуктивно проводить в театре, который предоставляет широкую палитру человеческих переживаний, а также позволяет почувствовать искренность актера или его ложь (Звонова и др. 2025). Современные исследования показывают развитие эмпатии студентов,

систематически посещающих театр, а также повышение склонности к просоциальному поведению (Rathje 2021).

Например, в спектакле театра имени Е. Б. Вахтангова, поставленному по пьесе Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в топях», актёры передают личностные и возрастные особенности персонажей, трех бывших солдат. В процессе выполнения анализа игры актеров, студенты получают возможность увидеть внутренний мир человека и специфику его коммуникации в критериях искренности или обмана.

Не только художественные музеи, фильмы и театры помогают повысить качество подготовки психолога. Например, Государственный музей Востока в городе Москве помогает познакомиться с культурой народов Дальнего и Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Севера. Традиционный вклад в академическую и культурную

жизнь университетов вносят исторические, краеведческие музеи и музеи прикладного творчества.

Выводы

Мы предлагаем обратить внимание на дидактические возможности, которые представляет искусство в профессиональном образовании психологов, а также возможности, которые создают музеи для формирования представлений о социальном контексте жизни людей старшего возраста, а также для понимания специфики культурного своеобразия развития народов. Выполнения заданий, представление результатов и их обсуждение создают условия для активной самостоятельной исследовательской деятельности будущих психологов. Основное требование к формулировке заданий – это ясная связь содержания заданий и учебного предмета.

Литература

- Звонова, Е. В., Иванов, М. Н., Карпунова, А. Ю. (2025) К вопросу о подготовке к детекции лжи в процессе обучения психологов. В кн.: *Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Чебоксары: Среда, с. 149–152.
- Зеленкова, И. В. (2017) Психологические аспекты взаимодействия личности и искусства. *Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка*, т. 3, № 1, с. 48–55.
- Зеленкова, И. В., Айрапетян, В. А. (2024) Педагогические условия формирования культуры поведения детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с детской литературой. *Проблемы современного образования*, № 3, с. 194–205. DOI: 10.31862/2218-8711-2024-3-194-205
- Green, M. C., Appel, M. (2024) Narrative transportation: How stories shape how we see ourselves and the world. *Advances in Experimental Social Psychology*, no. 70, pp. 1–82.
- Rathje, S., Hackel, L., Zaki, J. (2021) Attending live theatre improves empathy, changes attitudes, and leads to pro-social behavior. *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 95, pp. 104–138. DOI: 10.1016/j.jesp.2021.104138
- Rieger, K. L., Chernomas, W. M., McMillan, D. E. et al. (2016) Effectiveness and experience of arts-based pedagogy among undergraduate nursing students: a mixed methods systematic review. *JBIS Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, vol. 14, no. 11, pp. 139–239. DOI: 10.11124/JBISRIR-2016-003188

References

- Green, M. C., Appel, M. (2024) Narrative transportation: How stories shape how we see ourselves and the world. *Advances in Experimental Social Psychology*, no. 70, pp. 1–82. (In English)

- Rathje, S., Hackel, L., Zaki, J. (2021) Attending live theatre improves empathy, changes attitudes, and leads to pro-social behavior. *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 95, pp. 104–138. DOI: 10.1016/j.jesp.2021.104138 (In English)
- Rieger, K. L., Chernomas, W. M., McMillan, D. E. et al. (2016) Effectiveness and experience of arts-based pedagogy among undergraduate nursing students: a mixed methods systematic review. *JBIR Database of Systematic Reviews and Implementation Reports*, vol. 14, no. 11, pp. 139–239. DOI: 10.11124/JBISRIR-2016-003188 (In English)
- Zelenkova, I. V. (2017) Psikhologicheskie aspekty vzaimodejstviya lichnosti i iskusstva [Psychological aspects of interaction between personality and art]. *Gercenovskie chteniya. Hudozhestvennoe obrazovanie rebyonka — Herzen readings. Artistic education of the child*, vol. 3, no. 1, pp. 48–55. (In Russian)
- Zelenkova, I. V., Ajrapetyan, V. A. (2024) Pedagogicheskie usloviya formirovaniya kul'tury povedeniya detej starshego doshkol'nogo vozrasta v processe oznakomleniya s detskoj literaturoj [Pedagogical conditions for the formation of a culture of behavior of senior pre-school children in the process of familiarization with children's literature]. *Problemy sovremennogo obrazovaniya — Problems of modern education*, no. 3, pp. 194–205. DOI: 10.31862/2218-8711-2024-3-194-205 (In Russian)
- Zvonova, E. V., Ivanov, M. N., Karpunova, A. Yu. (2025) K voprosu o podgotovke k detekcii lzhi v processe obucheniya psikhologov [On the issue of preparation for lie detection in the process of training psychologists]. In: *Aktual'nye voprosy gumanitarnykh i social'nykh nauk. Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem* [In the book. Current issues in the humanities and social sciences. Proceedings of the II All-Russian scientific and practical conference with international participation]. Cheboksary: Sreda, pp. 149–152. (In Russian)