

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет заочного обучения
Кафедра психологии и педагогики

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ И. А. Малахова
«__» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ Е. Е. Корсакова
«__» _____ 2016 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

для специальностей (направлений специальности, специализаций)

- 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям);
- 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям);
- 1-16 01 10 Пение (по направлениям);
- 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям);
- 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям);
- 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям);
- 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям)

Составитель:
Л. Г. Гудзенко

Рассмотрено и утверждено
на заседании президиума научно-методического совета,
протокол № 5 от 14 мая 2015 г.

Минск
БГУКИ
2016

УДК159.9:7(075.8)
ББК 88.854.1я73
Г 935

Т. В. Шершнева, заведующий кафедрой психологии и педагогики
Белорусского государственного аграрного технического университета,
кандидат психологических наук, доцент;
кафедра педагогики и психологии начального образования
Белорусского государственного университета имени Максима Танка

Г935 **Гудзенко, Л. Г.**

Психология художественного творчества : учеб.-метод. комплекс / Л. Г. Гудзенко ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2016. – 81 с.
ISBN 978-985-522-162-4.

Учебно-методический комплекс составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает учебную программу, тематические планы и материалы дидактического характера. Автор кратко излагает основной научный и практический материал и предлагает список рекомендуемой литературы. В УМК включены темы семинарских занятий, вопросы к экзаменам, а также показаны критерии оценки знаний студентов.

Рекомендуется в помощь студентам при изучении дисциплины «Психология художественного творчества».

УДК159.9:7(075.8)
ББК 88.854.1я73

ISBN 978-985-522-162-4

© Гудзенко Л. Г., 2016
© Оформление. Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств», 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Учебная программа	4
Тематические планы дисциплины для разных форм обучения	14
Темы и методические указания к семинарам для разных форм обучения	17
Методические указания по выполнению контролируемой самостоятельной работы. Темы рефератов	21
Контрольные вопросы и задания для самопроверки студентов	26
Условия использования рейтинговой системы по дисциплине	30
Список рекомендуемой литературы	32
Вопросы к экзамену	37
Использование ТСО, аудиовидеоматериалов	40
Материалы дидактического характера в помощь усвоения дисциплины	42
ЛЕКЦИЯ 1. Введение. Феноменология художественного творчества	42
ЛЕКЦИЯ 2. Психологические аспекты процесса творчества	46
ЛЕКЦИЯ 3. Психофизиологические детерминанты творчества	51
ЛЕКЦИЯ 4. Мотивация творческой деятельности	55
ЛЕКЦИЯ 5. Психологические характеристики творческой личности	58
ЛЕКЦИЯ 6. Креативность как универсальная способность к творчеству	62
ЛЕКЦИЯ 7. Психические процессы в художественном творчестве	66
ЛЕКЦИЯ 8. Восприятие как художественное сотворчество	70
ЛЕКЦИЯ 9. Художественное творчество как специфическая форма социального общения	72
ЛЕКЦИЯ 10. Психология творческого коллектива	75

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Психология художественного творчества» предназначена для студентов, обучающихся по специальностям 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям) (направление специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий)); 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям) (направление специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные)); 1-16 01 10 Пение (по направлениям) (направление специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное)); 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям); 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) (направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (балльный танец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец)); 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям); 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям).

Динамика развития общественных процессов требует от специалистов сферы культуры и образования такой подготовки, которая бы обеспечила возможность быстрой адаптации к новым условиям профессиональной деятельности в разных учреждениях культуры, искусств, народного образования. Дисциплина «Психология художественного творчества» является одной из основных в фундаментальной подготовке высококвалифицированных специалистов в области культуры. В основу дисциплины положен деятельностный подход к изучению художественного творчества и творческого процесса в целом. Освоение данной учебной дисциплины должно способствовать формированию профессиональной познавательной мотивации в отношении личностных проблем, ориентации на постоянное самообразование, а также экспериментирование и творчество в профессиональной деятельности.

Изучение раздела «Психология художественного творчества» предусматривает знание разделов «Общая психология»,

«Социальная психология» и «Возрастная психология». Знания, полученные при освоении других разделов психологии, при изучении данной дисциплины преломляются сквозь призму профессионализации и применения непосредственно в области художественного творчества. Изучение психологии художественного творчества содействует формированию психологической эрудиции, вооружению студентов концептуально-инструментальными знаниями в сфере художественного творчества и навыками применения их в профессиональной деятельности, развитию у студентов целостного представления о психологических особенностях творческого человека и его деятельности.

Цель дисциплины «Психология художественного творчества» – формирование у студентов общего представления о специфике области знания, ее предмете, основных направлениях и областях исследований, методологических основах, методах исследования, феноменологии, проблемных областях и теоретических подходах; системного понимания закономерностей психологических процессов, лежащих в основе важнейших феноменов индивидуального творчества.

Задачи:

– усвоение основных понятий психологии художественного творчества;

– раскрытие роли и значения психологических знаний в художественном творчестве;

– усвоение основных детерминант художественного творчества на основе принципов научного детерминизма, единства сознания и деятельности, генетического принципа, принципа развития психики и сознания, принципа объективности;

– формирование представлений о возрастных психологических особенностях художественного развития детей, специфике обучения и воспитания с учетом их творческих способностей;

– освоение приемов активации творческого потенциала своего и учащихся;

– изучение социальных аспектов художественного творчества: специфики общения между педагогом-художником и учащимся, психологического взаимодействия в творческом коллективе и особенности управления им.

В результате усвоения раздела «Психология художественного творчества» студенты должны *знать*:

- основные категории психологии и педагогики и сущность процессов образования и воспитания, формирования и развития личности;
- основные теоретические положения психологии;
- психологические процессы, состояния, свойства личности и способы педагогического воздействия на них в учреждениях культуры, образования, внешкольного обучения и воспитания;
- методы и формы воспитательного воздействия на детей разного возраста;
- лично ориентированные педагогические технологии воспитания в учреждениях социокультурной сферы;
- основные этапы истории педагогики и их влияние на формирование представлений об аксиологии детства;
- педагогические аспекты эстетического воспитания и художественного образования личности;
- причины деловых, личностных и межличностных конфликтов и технологию их разрешения в условиях творческих коллективов;
- психологические особенности стиля управления в контексте деятельности творческих коллективов.

Выпускник должен *уметь*:

- анализировать педагогические явления и сопоставлять с положениями педагогической теории;
- характеризовать закономерности и принципы формирования и развития личности в разных видах творческой и художественной деятельности;
- проектировать целеполагание педагогического процесса и пути его реализации на практике;
- планировать содержание и этапы реализации педагогических проектов;
- использовать современные технологии формирования ведущих качеств личности в среде участников творческого процесса;
- осуществлять эстетическое воспитание и художественное развитие учеников в процессе самостоятельной педагогической деятельности;
- использовать методику диагностики и развития творческих качеств личности в условиях учебного процесса и в сфере свободного времени;

– пользоваться знаниями по психологии в профессиональной деятельности.

Изучение каждой темы учебной дисциплины предполагает рассмотрение ее прикладных аспектов в контексте социокультурной деятельности.

Для организации самостоятельной работы студентов предлагаются разные формы творческих заданий, стимулирующих практическое применение полученных знаний. Также осуществляется текущий контроль в виде вопросов для самоконтроля, тестовых заданий аналитического характера, устных сообщений и презентаций, подготовки рефератов, ознакомления с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой (знание текстов первоисточников), написания эссе, анализа конкретных ситуаций.

На изучение дисциплины «Психология художественного творчества» максимально отводится 78 часов, из них 18 часов – аудиторные занятия (12/14 ч – лекции, 6/4 ч – семинары). Форма контроля – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет психологии искусства и психологии творчества. Направления в исследованиях психологии художественного творчества. Первичная нерасчлененность художественной одаренности. Доминирование видов художественного творчества в онтогенезе. Гипотезы Б. Г. Ананьева об операциональной стороне комплексного исследования проблем психологии художественного творчества.

История становления психологии художественного творчества. Концепции сознания и познания Э. Маха, Э. фон Гартмана, интуитивизм А. Бергсона. Учение З. Фрейда о механизмах творчества как неосознанных влечениях и их сублимации. Исследования творчества во сне. Изучение роли наследственности в развитии творческой одаренности. Идея Ч. Ломброзо. Научные дебаты и опровержения теории Ч. Ломброзо. Концепция искусства А. А. Потебни. Труды С. О. Грузенберга. Сворачивание исследований психологии творчества в 30-е гг. XX в. в Советском Союзе. Практико-ориентированное исследование проблем творчества на Западе. Работа Комиссии по комплексному изучению художественного творчества при АН СССР. Создание Европейского совета по одаренности.

Подходы к пониманию творчества. Уровни творчества Г. Гиргинова. Признаки творчества. Признак «прогрессивности». Техническое, научное и художественное творчество, их сходства и различия. Виды творчества.

Раздел 1. Процессуальный аспект творчества

Тема 1. Психологические основы процесса творчества

Отличие творчества от предметной деятельности. Творчество как чувствительность к побочным продуктам деятельности. Признаки творческого акта. Инсайт и его особенности.

Фазы творческого процесса (Р. Вудвортс, Г. Уоллес, Я. А. Пономарев). Структурно-уровневая модель механизма творчества Я. А. Пономарева.

Этапы процесса художественного творчества (Н. В. Рождественская).

Состояния сознания в процессе творчества. Трансценденция Эго. Трансценденция времени. Трансценденция пространства. Трансперсональность. Апрагматичность.

Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества

Особенности законов высшей нервной деятельности в творческом процессе. Соотношение возбуждения и торможения в ЦНС как основа успешности осуществления творческого акта. Творческая доминанта как орган творческого поведения. Влияние субсенсорных раздражителей как основа эстетического воздействия. Исследования В. С. Ротенберга.

Связь между одаренностью и особенностями строения соответствующих мозговых структур. Роль межполушарной асимметрии. Специфика взаимодействия отдельных полушарий мозга. Специализация полушарий как физиологическая основа творчества. Гипотеза К. Сагана.

Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества. Типы художников П. Тюрин. Особенности воздействия различных по силе стимулов на творческий процесс. Эксперименты Б. М. Теплова.

Раздел 2. Психологические особенности творческой личности

Тема 3. Мотивация творческой деятельности

Мотивация деятельности художника. Исторические дискуссии о причинной связи между эмоциями и фантазиями. Влияние на творчество положительных и отрицательных эмоций. Внешние и внутренние мотивы творчества. Самоактуализация

как ведущий мотив творчества. Творчество и неудовлетворенность. Стремление к созданию непохожего.

Реализация мотивов посредством анаксиоматизации и гипераксиоматизации. Творчество как поиск. Корреляция самостоятельной потребности в поисковой активности с креативностью личности.

Творчество и сублимация. Психоаналитическая теория фундаментальных основ творчества. Механизмы создания образов творчества и сновидений, выделенные психоанализом. Развитие идей З. Фрейда в трудах К. Г. Юнга, Э. Фромма, Г. Рида, Д. Ратнер-Кирнос. Критика теории сублимаций.

Тема 4. Психологические характеристики творческой личности

Личностные свойства, влияющие на креативность. Качества, способствующие творческому процессу. Понятие свободы личности (К. Роджерс). Чувство самоидентичности. Дискуссии об общительности творческой личности. Интровертированность. Шизотомические черты в структуре творческой личности. «Детскость». Наивности и чудачества. Особенности чувства юмора у творчески одаренных людей.

Структура творческой личности. Свойства и характеристики творческой личности, которые выделили А. Олах, Э. Фромм, Р. Крачфилд, Я. А. Пономарев, Х. Швет, В. Оствальд. Типология характеров творческих личностей Н.О.Лосского. Исследования Н.В. Рождественской доминирующих акцентуаций характера у актерски одаренных людей.

Предпосылки становления гения. Способности и умения, которые необходимо развивать у одаренных детей. Создание микроклимата саморазвития и самовыражения. Научные дискуссии о внешних детерминантах, определяющих жизненный путь творческой личности. Роль учителя. Роль родительского стиля поведения. Роль социальной среды.

Возрастная динамика творческой продуктивности. Классификация К. Беарда. Исследования К. Дорланда. Теория «пика» продуктивности Р. Вудвортса, Дж. Росмана. Исследования Г. Лемана. Научные дискуссии. Исследования А. А. Бодалева и Л. А. Рудкевич.

Тема 5. Креативность

как универсальная способность к творчеству.

Подходы к пониманию креативности. Связь терминов «креативность» и «творческость». Объединение К. В. Тейлором многочисленных определений креативности в шесть групп. Определение креативности Ф. Баррона и Д. Харрингтона. Признание рядом исследователей (В. Андерсон, Дж. Гилфорд, А. Н. Лук, И. М. Розет, Я. А. Пономарев и др.) креативности как универсальной способности к творчеству, необходимой для любой сферы деятельности личности. Креативность как индивидуальный стиль деятельности. Экспериментальные попытки доказать биологическую основу креативности.

Структура креативности. Подход Р. Муни и А. Штейн. Трактовка структуры креативности по Н. Ф. Вишняковой. Структура креативного потенциала личности согласно И. А. Малаховой. Элементы каждого из трех компонентов-блоков.

Креативность и интеллект. Подходы к проблеме творческих способностей. Теория «интеллектуального порога» Э. П. Торренса. Результаты лонгитюдного исследования Л. Термена в Калифорнии. Исследования М. Волаха и Н. Когана.

Проблема развития креативности. Ситуативные и личностные факторы, препятствующие развитию креативности. Вопрос о сензитивном периоде развития креативности личности. Фазы развития креативности (В. Н. Дружинин). Особенности семейных взаимоотношений и развитие творческих способностей. Отличительные особенности среды, способствующей развитию креативности (В. Н. Дружинин, Н. В. Хазратова). Педагогика креативности (С. Д. Смирнов).

Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве

Тема 6. Психические процессы в художественном творчестве

Когнитивные теории творчества. Формы художественного познания: чувственное, интеллектуальное, творческое.

Творческая память: основа творчества и его главный «враг». Особенности процессов памяти в творческом акте. Особенности образной, эмоциональной и словесно-логической памяти творческой личности. Роль ассоциативной памяти. Типы ассоциаций. Характеристики творческой памяти.

Творческое мышление. Особенности творческого мышления Дж. Гилфорда. Дивергентное мышление и его характеристики.

Творческое воображение. Особенности представлений творческой личности. «Кинолента видений» К. С. Станиславского. Роль двигательных представлений в развитии навыка. Идеомоторный акт.

Воображение и фантазия. Роль детской игры в развитии воображения. И. М. Розет об анаксиоматизации и гипераксиоматизации как механизмах фантазирования. Стадии развитие творческого воображения Т. Рибо. Возможности воображения в управлении психофизиологическими состояниями.

Приемы создания образов воображения. Художественный образ: типичность и реализм.

Тема 7. Восприятие как художественное сотворчество

Восприятие как творческий процесс. Свойства восприятия. Закономерности восприятия произведений творчества. Роль апперцепции.

Механизмы восприятия произведения искусства (Е. П. Крупник). «Бинокулярно-двуплановость» художественного восприятия. Компоненты художественного образа восприятия: диспозиционные, критерии оценки, перцептивное «ядро».

Условия художественного восприятия (Н. Н. Волков).

Этапы восприятия художественного образа (Н. Я. Яковлева). Впечатление. Осознание и вербализация непосредственного впечатления. Истолкование художественного образа. Изучение искусствоведческого анализа произведения. Возвращение к целостному восприятию.

Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности

Тема 8. Художественное творчество как специфическая форма социального общения

Искусство как средство общения. Функции общения, реализуемые средствами искусства. Циклы художественной коммуникации: общество – художник; художник – произведение искусства; произведение искусства – потребитель. Диалогическая природа искусства. Коммуникативные стратегии автора и читателя (зрителя).

Коммуникативная функция общения в искусстве. Художественное восприятие как общение с автором, приобретение нового знания, усвоение художественной идеи и соотнесение идеи со структурой личности воспринимающего. Общение автора с аудиторией.

Интерактивная функция искусства. Общественное содержание шедевров искусства. Воздействие публики на создателей произведений искусства.

Перцептивная функция искусства. Воспитание аудитории, создание нового типа зрителя (читателя, слушателя). Возрастные роли синтетических видов искусств в структуре интересов современного потребителя.

Тема 9. Психология творческого коллектива

Творческий коллектив. Требования к коллективу. Этапы развития творческого коллектива. Факторы, влияющие на формирование социально-психологического климата в творческом коллективе.

Эффективная работа творческого коллектива. Формирование социальных ролей, распределение деловых ролей. Характеристика успешно работающей творческой малой группы.

Социальные факторы, мешающие творчеству.

Художественное сотворчество. Коллективная творческая работа по созданию художественного произведения. Авторство и исполнительство. Реставрация, реконструкция и репликация.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Тематический план

по дисциплине «Психология художественного творчества»
для студентов 316-319 б групп ФМИ
л – 14; сем – 4; КСР – 4; экзамен.

Названия тем	Количество часов			
	всего	лекц.	сем.	КСР
Введение	3	2	1	
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества				
<i>Тема 1.</i> Психологические основы процесса творчества	5	2	1	2
<i>Тема 2.</i> Психофизиологические детерминанты творчества	2	2	–	–
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности				
<i>Тема 3.</i> Мотивация творческой деятельности	1	1	–	–
<i>Тема 4.</i> Психологические характеристики творческой личности	4	1	1	2
<i>Тема 5.</i> Креативность как универсальная способность к творчеству	2	2	–	–
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве				
<i>Тема 6.</i> Психические процессы в художественном творчестве	2	2	–	
<i>Тема 7.</i> Восприятие как художественное сотворчество	2	2	–	–
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности				
<i>Тема 8.</i> Художественное творчество как специфическая форма социального общения	1	–	1	
<i>Тема 9.</i> Психология творческого коллектива	–	–		
Всего...	22	14	4	4

Тематический план
 по дисциплине «Психология художественного творчества»
 для студентов 403-415; 420 н, б, э групп ФТБКиСИ
 л – 12; сем – 6; КСР – 4; экзамен

Названия тем	Количество часов			
	всего	лекц.	сем.	КСР
Введение	2	2	–	–
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества				
<i>Тема 1.</i> Психологические основы процесса творчества	4	2	1	1
<i>Тема 2.</i> Психофизиологические детерминанты творчества	1	–	1	–
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности				
<i>Тема 3.</i> Мотивация творческой деятельности	1	1	–	–
<i>Тема 4.</i> Психологические характеристики творческой личности	5	1	2	2
<i>Тема 5.</i> Креативность как универсальная способность к творчеству	3	2	1	–
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве				
<i>Тема 6.</i> Психические процессы в художественном творчестве	2	2	–	–
<i>Тема 7.</i> Восприятие как художественное сотворчество	2	2	–	–
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности				
<i>Тема 8.</i> Художественное творчество как специфическая форма социального общения	1	–	1	–
<i>Тема 9.</i> Психология творческого коллектива	1	–	–	1
Всего...	22	12	6	4

Тематический план
 по дисциплине «Психология художественного творчества»
 для студентов ФЗО
 л – 6; сем – 4; КСР – 14; экзамен

Названия тем	Количество часов			
	всего	лекц.	сем.	КСР
Введение	3	2	–	1
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества				
<i>Тема 1.</i> Психологические основы процесса творчества	5	2	1	2
<i>Тема 2.</i> Психофизиологические детерминанты творчества	1	–	–	1
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности				
<i>Тема 3.</i> Мотивация творческой деятельности	1	–	–	1
<i>Тема 4.</i> Психологические характеристики творческой личности	4	1	1	2
<i>Тема 5.</i> Креативность как универсальная способность к творчеству	3	1	–	2
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве				
<i>Тема 6.</i> Психические процессы в художественном творчестве	1	–	–	1
<i>Тема 7.</i> Восприятие как художественное сотворчество	2	–	–	2
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности				
<i>Тема 8.</i> Художественное творчество как специфическая форма социального общения	1	–	–	1
<i>Тема 9.</i> Психология творческого коллектива	1	–	–	1
Всего...	22	6	4	14

ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРАМ ДЛЯ РАЗНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Введение.

Психологические основы процесса творчества

1. Методологические проблемы исследования художественного творчества. Этические проблемы творчества. Творчество как ценность.
2. Место интуиции в процессе творчества.
3. Психические состояния в процессе творчества (вдохновение, инсайт и др.).
4. Болезнь и творчество: история вопроса.
5. Генетика гениальности.

Рекомендуемая литература

1. Бердяев, Н. А. Смысл творчества // Философия творчества культуры и искусства / Н. А. Бердяев. – М. : Искусство, 1994. – 542 с.
2. Гениальность: божий дар или наказание? / под ред. Г. В. Сегалина. – Репр. воспроизведение изд. 1925–1930 гг. : Клинический архив гениальности и одаренности. – М. : Дом РДФ : Детство. Отрочество. Юность, 2006. – 1711 с.
3. Гончаренко, Н. В. Вдохновение и интуиция / Н. В. Гончаренко // Психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб., 2000. – С. 265–272.
4. Левит, Н. Д. Вдохновение / Н. Д. Левит // Психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб., 2000. – С. 259–263.
5. Мир психологии : науч.-метод. издание. – 1996. – № 4(9).
6. Эфроимсон, В. П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности / В. П. Эфроимсон. – М. : Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.

Психологические характеристики творческой личности. Креативность как универсальная способность к творчеству

1. Волевые и психодинамические особенности творческой личности.

2. Самоактуализация и самореализация как основы творчества и его развития.
3. Половые различия в творческой деятельности.
4. Юмор и творчество.
5. Творческая активность у лиц с наркотической зависимостью, больных шизофренией и имеющих психосоматические особенности.

Рекомендуемая литература

1. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития : инновационный курс / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1998. – Кн. 2. – 320 с.
2. Галин, А. Л. Личность и творчество : психологические этюды / А. Л. Галин. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1989. – 128 с.
3. Лук, А. Н. Юмор, остроумие, творчество / А. Н. Лук. – М. : Искусство, 1977. – 184 с.
4. Николаенко, Н. Н. Психология творчества : учеб. пособие / Н. Н. Николаенко / под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб. : Речь, 2007. – С. 162–220.
5. Психология художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченко. – Минск : Харвест, 2003. – 752 с.
6. Разумникова, О. М. Проявление половых различий в творческой деятельности / О. М. Разумникова // Вопросы психологии. – 2006. – № 1. – С. 105–112.

Психические процессы в художественном творчестве.

Восприятие как художественное сотворчество.

Художественное творчество как специфическая форма социального общения

1. Понятие и виды одаренности. Особенности творческого мышления.
2. Методы диагностики и способы выявления «скрытой» одаренности.
3. Одаренность к искусству: общее и различное (на примере своей специальности). Развитие психических процессов средствами искусства.
4. Обучение и воспитание детей с разным типом одаренности. Качества личности, необходимые для работы с одаренными детьми.
5. Уровни творческих способностей. Проблема развития способностей.

6. Виды, типы, направления, способы проведения и особенности психологического воздействия арт-терапии.

Рекомендуемая литература

1. Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности : основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1988. – 238 с.

2. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

3. Николаенко, Н. Н. Психология творчества : учеб. пособие / Н. Н. Николаенко / под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб. : Речь, 2007. – С. 221–262.

4. Одаренные дети : пер с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 2001. – С. 169–200, 235–254.

5. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н. С. Лейтеса. – М. : Академия, 1996. – 416 с.

6. Чудновский, В. Э. Одаренность: дар или испытание / В. Э. Чудновский, В. С. Юркевич. – М. : Знание, 1990. – 80 с.

7. Киселёва, М. В. Арт-терапия в практической и социальной работе / М. В. Киселёва. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.

8. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.

**Темы семинарского занятия
для студентов ФЗО**

1. Место интуиции в процессе творчества.
2. Болезнь и творчество: история вопроса.
3. Творческая одаренность и генетика.
4. Индивидуальные особенности творческой личности.
5. Художественное творчество как специфическая форма социального общения.

Рекомендуемая литература

1. Галин, А. Л. Личность и творчество : психологические этюды / А. Л. Галин. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1989. – 128 с.

2. Гениальность: божий дар или наказание? / под ред. Г. В. Сегалина. – Репр. воспроизведение изд. 1925–1930 гг. : Клинический архив гениальности и одаренности. – М. : Дом РДФ : Детство. Отрочество. Юность, 2006. – 1711 с.

3. *Гончаренко, Н. В.* Вдохновение и интуиция / Н. В. Гончаренко // Психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб., 2000. – С. 265–272.

4. *Копытин, А. И.* Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.

5. Мир психологии : науч.-метод. издание. – 1996. – № 4(9).

6. *Эфроимсон, В. П.* Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности / В. П. Эфроимсон. – М. : Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Задания для самостоятельных работ представлены в рабочей тетради в ходе или конце темы, которой соответствует задание.

ТЕМА: «Феноменология художественного творчества»

Задание 1. Сравните эти мнения и выскажите собственное по вопросу о «прогрессивности» как признаке творчества.

А. Сущность творчества несовместима с деятельностью, враждебной человеку. При анализе творчества наряду с признаками «новизна» и «социальная значимость» необходимо выделять признак «прогрессивность». Иначе мы получим «антитворчество», или варварство, антигуманное в своей основе (С. С. Гольдентрихт).

Б. «Творчество может быть направлено не только на благие дела, не только на созидание, но и на разрушение, находить выход в озорстве, хулиганстве и преступлении. Сколько изобретательности и таланта проявляют преступники!» (Ф. Д. Кондратенко).

ТЕМА: «Психологические аспекты процесса творчества»

Задание 2. Приведите пример эффекта «бессилия воли» при вдохновении.

Задание 3. Приведите пример из библиографической литературы описания инсайта.

Задание 4. Подберите описания признаков потокового состояния сознания (ПСС) в литературе (кинофильме, спектакле, музыкальной литературе) или выпишите отрывки с полным указанием библиографических данных:

- а) трансценденция эго;
- б) трансценденция времени;

- в) трансценденция пространства;
- г) трансперсональность;
- д) апрагматичность;

ТЕМА: «Психофизиологические детерминанты творчества»

Задание 5. Приведите примеры проявления принципа доминанты при создании или восприятии произведения искусства

Задание 6. Посмотрите кинофильм «Мой выдающийся мозг. Гений случая». Ответьте на вопросы по фильму и выполните задания.

1. Чем отличается гений от ученого-«идиота»?
2. Какие события могут актуализировать творческие способности?
3. Что можно сказать об особенностях строения или функционирования мозга людей с осколочными умениями?
4. Оцените результативность эксперимента по стимуляции творческих способностей.
5. Можно ли назвать работу Снайдера шагом в будущее по развитию творческих способностей?
6. Как Вы считаете, возможно ли создание так называемой «шапки мыслей»?
7. В каком направлении, по Вашему мнению, должны двигаться ученые в поисках методов развития и стимуляции творческих способностей?

ТЕМА: «Мотивация творческой деятельности»

Задание 7. Приведите пример объяснения творчества художника (композитора и др.) мотивами сублимации, внешними, внутренними, самореализации и др.

ТЕМА: «Психологические характеристики творческой личности»

Задание 8. Дайте характеристику известной Вам творческой личности по тем параметрам, которые выделены в параграфе «Психологические характеристики творческой личности»

ТЕМА: «Креативность как универсальная способность к творчеству»

Задание 9. Ответьте на вопросы по кинофильму «Мой выдающийся мозг. Гениями рождаются».

1. Какие особенности строения мозга музыкантов можно обозначить?
2. Каковы причины такого строения мозга музыканта?
3. Какое главное отличие одаренного ребенка от способного?
4. Какие еще есть способности у главного героя, кроме музыкальных?
5. Какие личностные особенности главного героя можно выделить?
6. Каковы личностные особенности воспитателя (мамы) одаренного ребенка?
7. Каковы проблемы одаренных детей в социуме?
8. В чем опасность подросткового возраста. Почему «уходит» одаренность?
9. Чем общество может помочь на пути преодоления трудностей при становлении одаренного ребенка в талантливое взрослого?

ТЕМА: «Восприятие как художественное сотворчество»

Задание 10. Предложите условия целостного, эмоционального и глубокого восприятия произведения музыки (спектакля, литературного произведения).

График контроля самостоятельной работы

1. Задания № 1–4 выполняются к первому семинарскому занятию.
2. Задания № 5–8 выполняются ко второму семинарскому занятию.
3. Задание № 9 выполняется к третьему семинарскому занятию. Первые девять заданий проверяются на семинаре при устном дополнении тем семинара.
4. Задание № 10 выполняется письменно и отдается на проверку вместе с дополнительными заданиями (рейтинг) по мере их выполнения, не позже чем за неделю до начала сессии.

Дополнительные задания для накопления рейтинговых баллов

1. Составьте кроссворд, используя терминологический аппарат психологии художественного творчества.

Примечание. Кроссворд составляется на двойном листе. На первом листе предлагается список вопросов-определений и сетка для заполнения. На втором листе – тот же список вопросов, но уже с ответами (в скобках рядом) и заполненная сетка.

2. Напишите реферат на тему из предложенного ниже списка.

Примечание. Реферат должен основываться на новейшей литературе и материалах периодической печати с точным указанием первоисточника и ссылками в тексте. Тексты, переписанные из учебника или из одной авторской работы, не принимаются. Список используемой литературы обязателен. При использовании материалов из Интернета необходимо указать точную ссылку на страницу сайта.

Темы рефератов

1. Историко-философские и психолого-социологические традиции рассмотрения творчества.

2. Технология применения психологических методов исследования творчества.

3. Биографический метод исследования художественного творчества в мировой культуре.

4. Соотношение образа и знака в искусстве.

5. Язык искусства в теории информационной эстетики М. Бензе и А. Моля.

6. Закон свободы параметров как структурно-функциональная основа художественного творчества.

7. Психические состояния в процессе творчества.

8. Психология катарсиса как осознание и действие, рациональное и эмоциональное, духовное очищение.

9. Приемы художественного мышления (метафора, аллегория, символизация, типизация).

10. Техники и приемы активизации творческого мышления.

11. Особенности применения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) на занятиях творчеством.

12. Механизмы и законы художественного восприятия.
13. Психологическое понятие художественного образа как формы отражения действительности.
14. Психологические особенности восприятия цвета и его воздействие на интеллектуальную и эмоциональную сферы человека.
15. Психологические аспекты интерпретации художественного произведения.
16. Характер и темперамент как основа индивидуального стиля деятельности художника.
17. Характеристика направленности творческой личности.
18. Эмоциональный компонент художественной направленности личности.
19. Творчество и игра.
20. Психофизические особенности детского возраста как предпосылки творчества.
21. Возрастная динамика развития способностей к специальным видам творчества (на примере своей специальности).
22. Диагностика общих художественных способностей.
23. Выявление и развитие творческих способностей.
24. Реализация принципа единства художественного образования и личностного развития.
25. Воспитательные возможности художественного творчества.
26. Психологические и поведенческие черты учителей для одаренных детей.
27. Требования, предъявляемые к руководителю художественного коллектива.
28. Возможности семьи в развитии творческих способностей.
29. Национальные белорусские обряды, традиции, обычаи, их возможности в развитии творчества масс.
30. Психологические особенности творчества работника сферы культуры (музыканта, писателя, художника, журналиста, хореографа, актера и т. д.).
31. Здоровье как самореализация и раскрытие творческого потенциала личности.
32. Своя тема (предварительно утвердить у преподавателя).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ СТУДЕНТОВ

1. Что изучает психология художественного творчества?
2. Какие три идеи стали первыми направлениями развития психологии художественного творчества?
3. Укажите идеи, приоритетные в советской науке до 30-х гг. XX в.
4. Какие определения творчества считаются наиболее приемлемыми в современной психологии художественного творчества?
5. Назовите признаки творчества.
6. Назовите последовательность приоритетов базисных сторон психики в разных типах творчества.
7. В чем отличие творчества от предметной деятельности?
8. Назовите признаки творческого акта.
9. Назовите фазы творческого процесса, предложенные Р. Вудвордсом и Г. Уоллесом.
10. Что представляет собой структурно-уровневая модель механизма творчества Я. А. Пономарева?
11. Какие этапы процесса художественного творчества выделила Н. Рождественская?
12. Что такое трансценденция эго?
13. Что такое трансценденция пространства?
14. Что такое трансценденция времени?
15. Как следует понимать трансперсональность и апрагматичность творческой личности?
16. В чем с точки зрения психологии состоит результативность вдохновения?
17. Что называют мотивом творчества?
18. Какие мотивы благоприятствуют творчеству?
19. Какие механизмы творчества реализуют его мотивы?
20. Назовите те авторские мнения по поводу причин, заставляющих творить художника, которые и сегодня находят поддержку у исследователей художественного творчества?
21. Что определяют как орган творческого поведения?
22. Что считают физиологической основой творчества?
23. На чем держится «волшебство искусства»?

24. Что показала регистрация биоэлектрической активности мозга творческих людей?
25. Что дает творчеству функциональная асимметрия полушарий мозга?
26. Что характерно для высококреативных людей с точки зрения нейрофизиологии?
27. Какие два основных личностных качества, способствующих творческому процессу, выделяет Я. А. Пономарев?
28. При разнообразии формулировок что признают главным качеством творческой личности?
29. Из каких компонентов состоит структура творческой личности (по И. А. Малаховой)?
30. Что является составляющими творческого потенциала?
31. Обозначьте черты творческой личности.
32. Какие акцентуации характера присущи, по мнению Н. Рождественской, артистическим натурам?
33. Что является предпосылками становления гения, по мнению Н. В. Гончаренко?
34. В чем проявляется возрастная динамика творческой продуктивности?
35. В какие группы К. В. Тейлор объединил существующие определения креативности?
36. Назовите основные компоненты креативности, по мнению И. А. Малаховой.
37. Какие существуют подходы к проблеме соотношения креативности и интеллекта?
38. Назовите признаки среды, развивающие креативность как глубинное личностное свойство (по В. Н. Дружинину, Н. В. Хазратовой).
39. Какие характеристики родительского стиля поведения положительно влияют на развитие у ребенка творческого потенциала?
40. Какие формы включает художественно-творческое познание?
41. Назовите характеристики творческой памяти.
42. Каковы особенности творческого мышления, по мнению Дж. Гилфорда.
43. Чем характеризуется дивергентное мышление?
44. Что относят к приемам создания образов воображения?
45. Что такое апперцепция?
46. Что является механизмами восприятия произведения искусства, с точки зрения Е. П. Крупника.

47. Какие свойства восприятия реализуются при восприятии произведения искусства?

48. В чем состоит «бинокулярно-двуплановость» художественного восприятия?

49. Назовите фазы художественного восприятия по А. Ф. Еремееву.

50. Какие этапы восприятия художественного образа как процесса сотворчества выделила Н. Я. Яковлева?

51. Какие функции общения реализуются средствами искусства?

52. Что необходимо для эффективной работы творческого коллектива?

53. Назовите стадии зрелости творческого коллектива.

54. Соотнесите термин и его определение:

Вариант 1

А. Творчество	1. Временно господствующая рефлекторная система, обуславливающая работу нервных центров в данный момент и тем самым придающая поведению определенную направленность
Б. Доминанта	2. Новообразование в самой познавательной деятельности, создание или открытие чего-либо нового
В. Креативность	3. Деятельность, в результате которой создается продукт, отличающийся оригинальностью
Г. Творческое мышление	4. Охватывает совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих проявлению и становлению творчества как субъективного, индивидуально окрашенного стиля деятельности личности

Вариант 2

А. Творческий экстаз	1. Состояние систематическое, дисциплинированное и потому долго сохраняющееся во внутреннем пространстве психической реальности. Глубокая медитация на истину
Б. Творческий инстаз	2. Состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники
В. Инсайт	3. Сильное возбуждение, часто безудержная энергия и восторг, неуправляемость, мощные эмоции, граничащие с безумием и социальной неадекватностью
Г. Вдохновение	4. Внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы

Вариант 3

1. Творческое мышление	А. Особенный психический процесс, заключающийся в способности изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны
2. Творческое воображение	Б. Психический процесс, характеризующийся новообразованиями в самой познавательной деятельности, создание или открытие чего-либо нового
3. Образная адаптивная гибкость	В. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его личности
4. Апперцепция	Г. Психический процесс, заключающийся в создании новых образов, идей, мыслей на основе имеющихся представлений, знаний, опыта, характеризующихся определенной новизной

Вариант 4

1. Инсайт	А. Состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники
2. Вдохновение	Б. Сильное возбуждение, часто безудержная энергия и восторг, неуправляемость, мощные эмоции, граничащие с безумием и социальной неадекватностью
3. Творческий экстаз	В. Временно господствующая рефлекторная система, обуславливающая работу нервных центров в данный момент и тем самым придающая поведению определенную направленность
4. Доминанта	Г. Внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы

Вариант 5

1. Апперцепция	А. Внутренний механизм фантазирования, заключающийся в обесценивании информации, приемов и способов решений
2. Агглютинация	Б. Связь между психическими явлениями, при которой актуализация одного из них влечет за собой появление другого
3. Анаксиоматизация	В. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его личности
4. Ассоциация	Г. Прием создания образов воображения путем склеивания не встречающихся совместно в опыте человека частей, признаков

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Дисциплина «Психология художественного творчества» предполагает обязательные для каждого студента дневного отделения 12/14 лекционных часов, 6/4 семинарских, творческие самостоятельные работы, экзамен.

2. Посетив все лекции и семинары, студент получает 36 балла (1 занятие – 2 балла).

3. Активная работа на семинарских занятиях дает студенту 6 баллов (1 семинар – 2 балла) (участие в дискуссиях, ответ на вопрос, формулировка вопросов к выступающему и т. д.). За опоздание на лекцию или семинар снимается 1 балл.

4. Выступление с докладом на семинаре добавляет студенту до 6 баллов.

5. Творческие самостоятельные работы из списка дополнительных заданий оцениваются по 10-балльной системе, и этот балл идет в рейтинговую систему накопления. При оценивании учитывается своевременность выполнения.

6. За остальные обязательные самостоятельные работы студент получает по 3 балла при устном ответе на семинаре или до 6 баллов при условии письменного представления материала (примера), сопровождающегося документальным подтверждением, например указанием первоисточника. Для печатного первоисточника – автор, название, издательство, год издания и номер страницы. Для кинофильма – название, режиссер, год выхода, минута фильма. Для телепередачи – название, канал, дата выхода, время выхода, минута эфира. Для произведения живописи или скульптуры – автор, название, страна и место расположения и т. д.

7. Тест контроля знаний, завершающий курс, оценивается по 10-балльной системе, и этот балл идет в рейтинговую систему накопления.

8. В целях самообразования и повышения своего рейтинга студент может выполнить дополнительную работу (см. Методические указания по выполнению самостоятельной работы).

9. Пропущенные семинарские занятия требуют отработки, а именно, представления в письменном виде краткого сообщения по одному из вопросов, обсуждаемых на семинаре. Это же задание можно выполнить для представления на семинаре за дополнительные баллы.

10. Студент, набравший менее 40 баллов, к экзамену не допускается.

11. Заработав по дисциплине 100 и более баллов, студент получает на экзамене 4 балла. Для оценки 8 баллов необходимо набрать 200 рейтинговых баллов, для оценки 10 – 300 рейтинговых балла.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. *Ермолаева-Томина, Л. Б.* Психология художественного творчества : учеб. пособие / Л. Б. Ермолаева-Томина. – М. : Акад. Проект, 2003. – 304 с.
2. *Калошина, И. П.* Структура и механизмы творческой деятельности / И. П. Колошина. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 168 с.
3. *Лук, А. Н.* Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.
4. *Николаенко, Н. Н.* Психология творчества : учеб. пособие / Н. Н. Николаенко ; под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб. : Речь, 2005. – 277 с.
5. *Петрушин, В. И.* Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М. : Акад. Проект : Гаудеамус, 2006. – 490 с.
6. *Пономарев, Я. А.* Психология творчества. Тенденции развития психологической науки / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1988. – 303 с.
7. Психология художественного творчества : хрестоматия / сост. К. В. Сельченков. – Минск : Харвест, 1999. – 752 с.
8. *Рождественская, Н. В.* Психология художественного творчества : учеб. пособие / Н. В. Рождественская / С-Петербур. гос. ун-т. – СПб. : Языковой центр СПбГУ, 1995. – 270 с.
9. *Розет, И. М.* Психология фантазии / И. М. Розет. – Минск : Университетское, 1991. – 342 с.

Дополнительная

1. *Андерсон, Д.* Мир – театр. Будь актером! / Д. Андерсон ; пер с англ. А. Петровой. – Вильнюс : Полина М, 1998. – 285 с.
2. *Арнхейм, Р.* Искусство и визуальное восприятие : пер. с англ. / Р. Арнхейм ; – М. : Архитектура-С, 2007. – 392 с.
3. *Бергер, А.* Видеть – значит верить : Введение в зрительную коммуникацию / А. Бергер. – М. : Вильямс, 2005. – 288 с.
4. *Бодалев, А. А.* Как становятся великими и выдающимися? / А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 287 с.
5. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во Совр. гуманитар. ун-та, 2001. – 209 с.
6. *Галин, А. Л.* Личность и творчество. Психологические этюды / А. Л. Галин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 126 с.

7. Гениальность: божий дар или наказание? / под ред. Г. В. Сегалина. – Репр. воспроизведение изд. 1925–1930 гг. : Клинический архив гениальности и одаренности. – М. : Дом РДФ : Детство. Отрочество. Юность, 2006. – 1711 с.
8. Гончаренко, Н. В. Гений в искусстве и науке / Н. В. Гончаренко. – М. : Искусство, 1991. – 432 с.
9. Дранков, В. Л. Психология художественного творчества : учеб. пособие / В. Л. Дранков ; Ленингр. гос. ин-т. культуры им. Н. К. Крупской. – Л. : ЛГИК, 1991. – 75 с.
10. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 1999. – 368 с.
11. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология / П. М. Ершов // Искусство толкования : в 2 ч. ; отв. ред. П. М. Ершов. Ч. I. – Дубна, 1997. – 352 с.
12. Измененные состояния сознания и культура : хрестоматия / авт.-сост. О. В. Гордеева. – СПб. : Питер, 2009. – 480 с.
13. Киселева, М. В. Арт-терапия в практической и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
14. Кутнякова, Н. П. Воспитываем гениев : творческие методики развития личности / Н. П. Кутнякова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 346 с.
15. Ларкина, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Ларкина. – Улан-Удэ : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1999. – 75 с.
16. Левин, В. А. Воспитание творчества / В. А. Левин. – Томск : Пелинг, 1993. – 56 с.
17. Лёвшина, И. С. Как воспринимаются произведения искусства : из опыта социологических исследований / И. С. Лёвшина. – М. : Знание, 1993. – 96 с.
18. Малахова, И. А. Развитие креативности личности в социокультурной сфере : педагогический аспект / И. А. Малахова. – Минск : Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 327 с.
19. Малахова, И. А. Развитие личности : пособие для педагогов, кл. рук., психологов общеобразоват. шк., педагогов-организаторов внешкольн. учреждений : в 2 ч. / И. А. Малахова. – Минск : Беларус. навука, 2002. – Ч. 1. – Способность к творчеству, одаренность, талант. – 158 с.
20. Мелик-Пашаев, А. А. Мир художника. / А. А. Мелик-Пашаев. – М. : Прогресс-традиция, 2000. – 269 с.
21. Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества / Н. Т. Оганесян. – М. : Флинта, 2007. – 528 с.
22. Одаренные дети : пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.
23. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н. С. Лейтеса. – М. : Академия, 1996. – 416 с.
24. Психология процессов художественного творчества : сб. статей / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, Комис. по комплекс. изуч. худож. творчества, ВНИИ искусствознания ; отв. ред. Б. С. Мейлах, Н. А. Хренов. – Л., 1980. – 285 с.

25. Ратнер-Кирнос, Д. И. Вдохновение и откровение / Д. И. Ратнер-Кирнос. – М. : ИНТОР, 1995. – 207 с.

26. Родари, Дж. Грамматика фантазии : введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари. – М. : Прогресс, 1990. – 192 с.

27. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология : учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Савостьянов. – СПб. : КАРО, 2007. – 256 с.

28. Чудновский, В. Э. Одаренность: дар или испытание / В. Э. Чудновский, В. С. Юркевич. – М. : Знание, 1990. – 80 с.

29. Эфроимсон, В. П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности / В. П. Эфроимсон. – М. : Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.

30. Якобсон, П. М. Психология художественного творчества / П. М. Якобсон. – М. : Знание, 1971. – 48 с.

31. Яковлева, Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности / Е. Л. Яковлева. – М. : МПСИ, 1997. – 224 с.

Статьи

1. Архипова, О. В. Арт-терапия и ее направления в работе с пожилыми людьми (на базе пансионата для ветеранов труда) / О. В. Архипова // Психология зрелости и старения. – 2008. – № 2(42). – С. 18–58.

2. Бабаева, Ю. Д. Современные тенденции в исследовании одаренности / Ю. Д. Бабаева // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. – 2008, № 2. – С. 154–168.

3. Богоявленская, Д. Б. О предмете и методе исследования творческих способностей / Д. Б. Богоявленская // Психологический журнал. – 1995. – № 5. – С. 49–58.

4. Братусь, Б. С. О месте художественной литературы в построении научной психологии личности / Б. С. Братусь // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. – 1985. – № 2. – С. 54–62.

5. Василюк, Ф. Е. Структура образа / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1999. – № 5. – С. 5–19.

6. Вахтель, Л. В. Психологические особенности интерпретации произведения искусства / Л. В. Вахтель // Мир психологии. – 2009. – № 3. – С. 257–265.

7. Визгин, В. П. Антропология орудийности и феномен искусства / В. П. Визгин // Культурно-историческая психология. – 2007. – № 1. – С. 35–40.

8. Захарова, Л. Социализация личности путем приобщения к творческой деятельности / Л. Захарова, Р. Шинкарьук, П. Пахтусов // Социальная педагогика. – 2004. – № 4. – С. 75–78.

9. Звездина, Г. П. К вопросу о психологическом портрете одаренных учащихся / Г. П. Звездина // Одаренный ребенок. – 2008. – № 3. – С. 47–54.

10. Катаев-Смык, Л. А. Факторы напряженности творческого процесса / Л. А. Катаев-Смык // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 69–82.

11. *Кривцун, О. А.* Художник и артистический мир / О. А. Кривцун // Человек. – 1993. – № 2.
12. Культурно-историческая психология : науч. издание. – 2007. – № 1.
13. *Мавлявиева, Л. И.* Танец как метод и условие творческих сил личности (в свете концепций А. Адлера) / Л. И. Мавлявиева // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 5. – С. 101–103.
14. *Марцинковская, Т. Д.* Психология восприятия абстрактного искусства / Т. Д. Марцинковская // Вопросы психологии. – 2008. – № 6. – С. 83–91.
15. *Матюшкина, А. А.* Творческое мышление как предмет исследования в отечественной психологии : научные школы О. К. Тихомирова, А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева / А. А. Матюшкина // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. – 2008. – № 2. – С. 102–112.
16. *Мелик-Пашаев, А. А.* Акме художника и проблема творческого Я человека / А. А. Мелик-Пашаев // Человек. – 1996. – № 3. – С. 137–145.
17. *Мелик-Пашаев А. А.* Акмеология и творчество. К постановке проблемы / А. А. Мелик-Пашаев // Мир психологии. – 1999. – № 2. – С. 23–29.
18. *Мелик-Пашаев, А. А.* Для чего и как преподавать предметы художественного цикла? / А. А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. – 1990. – № 4. – С. 40–49.
19. *Мелик-Пашаев, А. А.* К проблеме «общего» и «специального» в художественно-творческой одаренности человека / А. А. Мелик-Пашаев // Искусствознание и психология художественного творчества. – М., 1988. – 350 с.
20. *Мелик-Пашаев, А. А.* Об историческом чувстве художника / А. А. Мелик-Пашаев // Творчество. – 1986. – № 11. – С. 26–27.
21. *Мелик-Пашаев, А. А.* Творчество художника и вопросы акмеологии / А. А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. – 1995. – № 4. – С. 27–30.
22. *Мелик-Пашаев, А. А.* Художественная культура: трансляция и/или порождение / А. А. Мелик-Пашаев // Мир психологии – 2000. – № 3. – С. 84–87.
24. Мир психологии : науч.-метод. издание. – 1996. – № 4(9).
25. Мир психологии : науч.-метод. издание. – 2008. – № 2(54).
26. *Мозгот, В. Г.* Проблема бессознательного в музыкальной деятельности и Homo musikus / В. Г. Мозгот // Мир психологии. – № 3. – 2009. – С. 266–275.
27. *Насиновская, Е. Е.* Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Е. Е. Насиновская // Вопросы психологии. – 2008. – № 1. – С. 77–88.
28. *Обухов, Я. Л.* Образ – рисунок – символ / Я. Л. Обухов // Журнал практического психолога. – № 4. – 1996. – С. 44–54.
29. *Олах, А.* Творческий потенциал и личностные перемены / А. Олах // Общественные науки за рубежом. Р. Ж. Сер. «Науковедение». – 1988. – № 4. – С. 88–92.

30. Разумникова, О. М. Проявление половых различий в творческой деятельности / О. М. Разумникова // Вопросы психологии. – 2006. – № 1. – С. 105–112.

31. Райков, В. П. Роль гипноза в стимуляции психологических условий творчества / В. П. Райков // Психологический журнал. – 1983. – № 1. – С. 106–116.

32. Рудкевич, Л. А. Возрастная динамика самореализации творческой личности / Л. А. Рудкевич // Психологические проблемы самореализации личности. – СПб., 1997. – С. 89–106.

33. Старовойтов, В. В. Психоанализ и художественное творчество / В. В. Старовойтов // ЭДИП. – 2008. – № 3 (6). – С. 49–53.

34. Торшина, К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии / К. А. Торшина // Вопросы психологии, 1998. – № 4. – С. 123–133.

35. Частоколенко Я. Б. Фрактальность спонтанного творчества / Я. Б. Частоколенко // Сибирский психологический журнал. – 2008. – № 30. – С. 70–74.

36. Юдич, Г. Взаимодействие театра и публики : философско-психологические и социологические константы / Г. Юдич // Психологический журнал. – 2008. – № 2. – С. 73–78.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, задачи и методы психологии художественного творчества.
2. История становления психологии художественного творчества.
3. Проблема психологического здоровья и творчества в истории психологии художественного творчества.
4. Понятие творчества. Виды, типы и признаки творчества.
5. Признаки и структура творческого акта.
6. Структурно-уровневая модель механизма творчества.
7. Место интуиции в процессе творчества.
8. Особенности измененного состояния сознания в процессе творчества.
9. Психические состояния в процессе творчества.
10. Этапы процесса художественного творчества.
11. Творческий процесс и законы высшей нервной деятельности.
12. Связь творческих способностей с особенностями строения мозговых структур.
13. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества.
14. Мотивация фантазирования. Дискуссии о сублимации как ведущем мотиве фантазии.
15. Теория творчества как разновидности поисковой активности.
16. Индивидуально-психологические черты творческой личности.
17. Структура и характер творческой личности.
18. Факторы формирования личности художника.
19. Возрастная динамика творческой продуктивности.
20. Подходы к пониманию креативности.
21. Структура креативности.
22. Теоретические подходы к соотношению понятий креативности и интеллекта.

23. Проблема развития креативности.
24. Понятие и виды одаренности.
25. Методы диагностики и способы выявления «скрытой» одаренности.
26. Соотношение общей и художественной одаренности как основа профессионального прогнозирования.
27. Обучение и воспитание детей с разным типом одаренности. Роль личности педагога в этом процессе.
28. Творческие способности: их уровни и развитие.
29. Формы художественного познания. Роль памяти в художественном познании.
30. Особенности творческого мышления.
31. Творческое воображение: стадии развития, внутренние механизмы и приемы создания образов воображения.
32. Свойства и закономерности восприятия в художественном творчестве.
33. Особенности и механизмы художественного восприятия.
34. Условия и этапы восприятия художественного образа.
35. Художественное творчество как специфическая форма социального общения.
36. Психологические закономерности формирования и развития творческого коллектива.
37. Требования, предъявляемые к руководителю художественного коллектива.
38. Виды творчества: индивидуальное, коллективное, сотворчество.
39. Понятие арт-терапии, ее формы и виды.
40. Психотерапевтические возможности творчества.

Примечание. На экзамен выносятся три вопроса: два – из перечисленных выше, а третий студент готовит самостоятельно (психологический анализ какого-либо факта из сферы художественного творчества).

Например:

- анализ использования какого-либо вида творчества для саморегуляции (эмоционального состояния, самооценки, страхов, развития определенных личностных качеств и проч.);
- иллюстрация явления переноса стиля деятельности из художественной сферы в иные виды деятельности (социальную, интеллектуальную и др.);

- анализ фактов измененных состояний сознания из биографий творческих личностей;
- анализ личности художника (по указанным параметрам);
- анализ креативности творческой личности с вычленением структуры этой креативности;
- анализ этапов развития художественных способностей творческой личности с указанием факторов, повлиявших на нее;
- анализ конфликта (конкретного) в творческом коллективе и роли руководителя в его создании или разрешении;
- иллюстрация возможностей искусства как средства общения;
- анализ факта работы интуиции с выделением и объяснением каждой составляющей;
- анализ нейрофизиологических особенностей личности художника и их влияние на творческий метод;
- анализ индивидуальных особенностей творческой и сотворческой (коллективной) деятельности и их взаимовлияние на личность и становление творческой одаренного ребенка;
- анализ мотивационной сферы творческой личности с указанием доминантных мотивов;
- анализ личности успешного педагога, работающего с одаренными детьми;
- анализ условий, механизмов, этапов и проч., необходимых для сотворческого восприятия вашего вида искусства зрителями (слушателями, читателями);
- другое.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТСО, АУДИОВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Использование в процессе преподавания мультимедийных средств

На лекциях используются презентации, созданные в программе Microsoft PowerPoint. Электронные презентации служат экраным дидактическим материалом при изучении новой темы, закреплении нового материала, обобщении и систематизации знаний по теме.

Мультимедийные средства обучения позволяют:

- повысить информативность лекции;
- стимулировать мотивацию обучения;
- повысить наглядность обучения;
- осуществить повтор наиболее сложных вопросов лекции;
- обеспечить доступность информации за счет параллельного ее представления в разных модальностях: визуальной и слуховой;
- организовать внимание аудитории в фазе его биологического снижения (25–30 минут после начала лекции и последние минуты лекции) за счет слайдов-заставок или разумно примененной анимации и звукового эффекта;
- осуществить повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала предшествующей лекции.

На лекциях предлагается использовать следующие презентации:

Введение (20 слайдов).

Тема 1. Психологические аспекты процесса творчества (30 слайдов).

Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества (23 слайда).

Тема 4. Особенности творческой личности (40 слайдов).

Тема 5. Креативность (15 слайдов).

Тема 6. Познавательные процессы в творчестве (30 слайдов).

Тема 7. Восприятие как сотворчество (19 слайдов).

Тема 9. Психология творческого коллектива (13 слайдов).

Использование в процессе преподавания видеоматериалов

Тема 1. Фрагмент фильма «Властелин мира» (6 минут).

Тема 2. Фрагмент фильма «Тайны мозга» (6 минут). Фильм производства BBC «Мой выдающийся мозг. Гений случая» для самостоятельного просмотра.

Тема 5. Фильм производства BBC «Мой выдающийся мозг. Гениями рождаются» (42 минуты). Выборочные фрагменты общей продолжительностью 30 минут.

Тема 6. Фильм производства BBC «Мой выдающийся мозг. Гениями становятся» для самостоятельного просмотра.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МАТЕРИАЛЫ ДИДАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Конспект лекций

ЛЕКЦИЯ 1. Введение.

Феноменология художественного творчества

План:

1. Предмет и задачи психологии художественного творчества.
2. История психологии творчества.
3. Понятие творчества.

1.1. Предмет и задачи психологии художественного творчества

Психология искусства – это отрасль психологической науки, предметом которой являются свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие художественных ценностей и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность.

Психология творчества – область психологических исследований творческой деятельности людей в науке, литературе, музыке, изобразительном и сценическом искусстве, изобретательстве и рационализаторстве.

В психологии художественной деятельности объединяются оба эти предмета.

Психология художественного творчества изучает закономерности художественной деятельности, особенности художественного мышления, психологические механизмы создания художественного образа и его восприятия, психические состояния в процессе творчества, личность художника и его способности.

Когда начались первые дискуссии о психологии искусства, оказалось, что психологические закономерности его недостаточно исследованы. Так, работа Л. С. Выготского «Психология

искусства» – незавершенное исследование. По мнению исследователя Б. Г. Ананьева, «нужна психология искусств, а затем психология искусства (конкретного)».

Б. Г. Ананьев предложил тезисы, требующие научного решения:

- а) природа искусства и художественной одаренности;
- б) наличие биологических предпосылок художественной одаренности;
- в) эмоциональная сфера личности художника;
- г) динамика формирования и развития творческих способностей.

Методы исследования психологии художественного творчества:

- методы общей психологии: наблюдение, опрос, тестирование;
- проективные методики;
- анализ сопутствующих основной работе материалов;
- изучение черновиков писателей, писем, дневниковых записей, самоотчетов, эскизов картин;
- естественный эксперимент (игры);
- психофизиологические методы;
- моделирование.

1.2. История психологии творчества

Оформлению психологии творчества как науки способствовали:

- успехи общей психологии;
- концепция сознания и познания Э. Маха и Э. Гартмана;
- философское течение интуитивизма А. Бергсона;
- учение о бессознательном З. Фрейда (попытка объяснить механизмы творчества неосознанными влечениями человека и их сублимацией).

Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

- о приоритете бессознательного в творческом процессе, которые вызывают особый интерес к творчеству во сне, процессам «озарения» Э. Гартмана;
- о роли наследственности в развитии творческой одаренности Ф. Гальтона («Наследственность таланта»);
- о связи гениальности и помешательства Ч. Ломброзо («Гениальность и помешательство»).

Идеи, приоритетные в советской науке до 30-х гг. XX в.:

- умственно одаренным людям присуща «экономичность» мыслительной деятельности (И. А. Сикорский);
- искусство как особый род «сгущения» мысли (А. А. Потебня);
- творчество художника по своей природе однородно с процессом восприятия произведения искусства (С. О. Грузенберг);
- искусство – это прежде всего сумма средств внушения, а эмоция носит суггестивный характер (С. О. Грузенберг).

В 1930-е гг. в СССР свертываются все исследования художественного творчества.

В 1930-е гг. исследования психологии творчества на Западе сосредотачиваются или в области изучения интеллектуальной одаренности, или в области прикладных работ по тестированию отдельных способностей.

Возрождение интереса к проблемам творчества в 50–60 гг. XX в.:

- институт творчества в Беркли (США);
- сборники статей под общим названием «Одаренные и талантливые»;
- разработка тестов, диагностирующих творческие способности;
- обучение приемам творческого мышления (Д. Осборн);
- идеи о самоценности личности, ее уникальности, внутренней свободе как обязательном условии гармонии человека и его окружения;
- комиссия по комплексному изучению художественного творчества при АН СССР под председательством Б. С. Мейлаха (1963–1987);
- европейский совет по одаренности (ЕСНА), созданный под эгидой ЮНЕСКО в 1989 г.

1.3. Понятие творчества

Первичное определение творчества: «Творчество – это деятельность, в результате которой создается продукт, отличающийся оригинальностью».

Версии определений творчества:

- это сплав восприятий, осуществленный новым способом (Э. Маккелар);
- способность находить новые связи (Л. Кюби);

- возникновение новых отношений (К. Роджерс);
- появление новых сочинений (Г. Мерей);
- предрасположение совершать и узнавать новшества (Г. Ласуэль);
- деятельность ума, приводящая к новым прозрениям (К. Жерар);
- трансформация опыта в новую организацию (Ф. Тейлор).

Подходы к пониманию творчества:

- творчество определяется через продукт (К. Тейлор);
- сущность творчества раскрывается через процесс (Р. Арнхейм);
- акцент в творчестве необходимо делать на качествах творческой личности (Дж. Гилфорд).

Таким образом, мы имеем три подхода к пониманию творчества: как к продукту, как к процессу и как к личности, ее особенностям.

В широком смысле творчество определяется как *создание человеком активно преобразованной действительности.*

В узком смысле творчество – это деятельность, результатом которой является *создание новых материальных или духовных ценностей.* (Г. Гиргинов)

Признаки творчества:

- наличие противоречия: проблемной ситуации или творческой задачи;
- социальная и личная значимость и прогрессивность, то есть творчество вносит вклад в развитие общества и личности;
- наличие объективных предпосылок, условий для творчества (социальных, материальных);
- наличие субъективных предпосылок для творчества (личностных качеств – знаний, умений, положительной мотивации, творческих способностей личности);
- новизна и оригинальность процесса или результата.

Типы творчества: научное, техническое, художественное. Отличаются по степени соотношения между элементами, базисных сторон психики: образного чувственного отражения; понятийного логического мышления и эмоций.

ЛЕКЦИЯ 2. Психологические аспекты процесса творчества

План:

1. Признаки и структура творческого акта
2. Состояния сознания в процессе творчества
3. Этапы процесса художественного творчества

2.1. Признаки и структура творческого акта

Отличия творчества от предметной деятельности:

- предметная деятельность относится к адаптивным формам поведения, а творческий процесс относится к преобразованию как форме внешней активности;
- основной признак деятельности – соответствие результата деятельности ее цели, а творческий акт характеризуется рассогласованием цели и результата;
- главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя.

Суть творчества как психологического свойства сводится к интеллектуальной активности и чувствительности к побочным продуктам своей деятельности.

Признаки творческого акта:

- бессознательность;
- спонтанность, внезапность;
- неконтролируемость волей и разумом;
- измененное состояние сознания;
- возбуждение.

Творчество как процесс успешен в том случае, когда у личности имеет место так называемое «озарение», или «ага-решение», второе вдохновение, или же инсайт.

Инсайт (от лат. insight – постижение, озарение) – внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы.

Инсайт возможен при свернутости логических операций, при активной игре ассоциаций. Это создает иллюзию легкости, неожиданности и непосредственной уверенности в правильности найденного решения. Как правило, инсайту предшествует длительный, упорный труд, связанный с поиском различных вариантов решения.

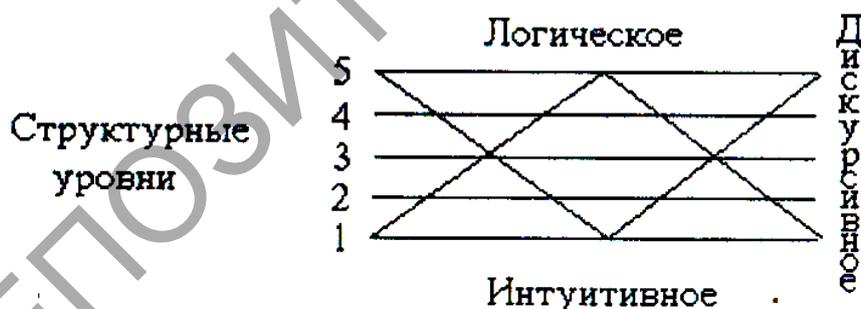
Фазы творческого процесса (Г. Уоллес, Р. Вудворс, Я. А. Пономарев):

- фаза постановки проблемы (активно сознание);
- фаза созревания, или инкубации (активно подсознание);
- фаза озарения, или инсайта;
- фаза контроля (прямая включенность сознания).

Общей для любого творческого процесса является также его структура.

Структурно-уровневая модель механизма творчества (Я. А. Пономарев) представлена в виде двух проникающих одна в другую сфер. Их внешние границы – абстрактные пределы мышления. Снизу находится сфера интуитивного мышления. Сверху – логического мышления.

Критерий творческого процесса – *уровневый переход*: потребность в новом знании складывается на высшем уровне организации творческой деятельности; средства удовлетворения этой потребности складываются на нижних структурных уровнях. Тем самым творческий продукт предполагает включение интуиции и не может быть получен на основе логического вывода. Дискурсивное мышление есть единство интуитивного и логического.

В случае, когда для решения задачи в опыте человека имеются готовые логические программы, решение происходит преимущественно на пятом уровне и не сопровождается сдвигами в эмоциональной сфере. Аналогичное наблюдается и на начальных стадиях решения творческих задач, когда человек прилагает к ним готовые логические программы, создавая тем самым *неверный замысел*. Субъективная логика не подтверждается практикой, что превращает задачу в *творческую*. Решение ее возможно лишь с помощью *интуиции*. Организация деятельности человека смещается на нижние структурные уровни.

Процесс интуитивного поиска не осознается. Осознаются лишь его продукты. Поэтому интуитивное решение и выступает как неожиданное, как «озарение», инсайт и т. п. Чтобы передать интуитивно найденное решение другому человеку, это решение необходимо вербализовать, формализовать – оформить логически. Отсюда эффект опережения логического решения интуитивным.

2.2. Состояния сознания в процессе творчества

Знание особенностей протекания потоковых состояний сознания помогает осмыслить психологию и феноменологию пиковых творческих состояний сознания; определить условия продуктивности активного творчества; исследовать то психическое состояние, которое является оптимальным при выполнении человеком разных видов деятельности.

Существует ряд форм трудовой деятельности, которые ориентированы на процесс, а не на результат. Эта «захваченность», «упоение» самим процессом наблюдается не только в творческих профессиях.

Притягательная сила творческих (ресурсных, эвристических, потоковых, расширенных) состояний сознания обеспечивается рядом важных признаков (В. В. Козлов): 1) трансценденция эго; 2) трансценденция времени; 3) трансценденция пространства; 4) трансперсональность; 5) апрагматичность.

Трансценденция эго. В эвристическом акте сам действующий субъект исчезает, то есть «чувство себя», «Я-ковость», самосознание и самоидентичность теряются: эго перестает быть «кожным»; личность становится частью действующей системы, большей, чем его индивидуальное «Я»; возникает интеграция всех языков сознания и чувственного отражения в мышлении человека; в творческом акте человек действует как источник своих сущностных сил; творчество дает возможность проявить ресурс жизненных сил человека, его энергии.

|| Я-ковость (Ipseity) – термин, который используется для обозначения сущностного «обнаженного» ощущения самости, лежащей под наслоениями личностной идентичности. Предложен Лутцем, Данном и Дэвидсоном.

Трансценденция времени. Феномен искажения восприятия времени в расширенных состояниях сознания в сторону их сокращения. Может возникать аутизация такого уровня, когда восприятие времени полностью исчезает и личность «обнаруживает себя» в определенном временном промежутке.

Искажение восприятия длительности временных периодов существенно зависит от «поглощенности» деятельностью. В творческом акте нивелируется граница между объектом и субъектом, между тем, что есть (предметная среда, реальная), и тем, что есть для субъекта. Трансценденции времени способствуют особые эмоциональные состояния сознания, которые возникают в ходе творческой деятельности: творческий экстаз и инстаз.

Трансценденция пространства. Это индифферентное отношение к качественным характеристикам пространства, трансформация или полная отрешенность от этих качеств. Для этого состояния характерны индифферентность по отношению к физическим характеристикам пространства; трансценденция социальных характеристик; сужение стимульного поля восприятия пространства до значимых переменных, обеспечивающих деятельность. Возможна антропоморфизация вещей, объектов.

Трансперсональность. В результате трансценденции эго происходит замещение сиюминутного пространства своим высшим Я, надличностной составляющей. У человека возникает состояние боговдохновенности: «идеи падают с неба», «открывается канал».

Апрагматичность. Непрактичность, бессеребренность творческих состояний сознания, их ориентированность на процесс выполнения деятельности, а не на результат.

2.3. Этапы процесса художественного творчества

Н. В. Рождественская называет следующие этапы художественного творчества:

1) *готовность к работе;* предпосылки творческой деятельности появляются тогда, когда возникает потребность эмоционального отклика на какие-то явления действительности;

2) *появление замысла;* часто толчком к появлению замысла служит нечто, необычно притягивающее внимание и потому мобилизующее и концентрирующее силы на одной задаче; рождение замысла субъективно воспринимается как большое событие;

3) *разработка замысла*; «стратегия творчества», с одной стороны, определяется художественным методом, а с другой – индивидуальным стилем деятельности;

4) *состояние вдохновения*; вдохновение – это состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники; в момент достижения вершины вдохновения происходит согласование трех основных базисных сторон психики: образного чувственного отражения; понятийного логического мышления и эмоций;

5) *идентификация*; отождествление себя с рожденным воображением персонажем – единственный путь постижения иной психологии, и на этом пути художника ждут неожиданные открытия; сопереживание рождает эмоциональный мир произведения;

6) *поиск формы произведения*; иногда форма возникает произвольно, в порыве творческого вдохновения; однако чаще поиск формы произведения мучителен; важной психологической особенностью этого периода является раздвоение внимания художника в процессе работы; воображение рождает художественный образ, который эмоционально переживается, увлекает мастера, а интеллект критикует, выверяет, выстраивает, отвергая находки воображения. Весь этот труд подчинен творческому замыслу;

7) *доработка произведения*; иногда для завершения работы необходима опора на реальную модель; реализация замысла, удовлетворяя долго мучившую художника потребность, дает ему особое эстетическое наслаждение; иногда стремление к совершенству заставляет переделывать уже законченное произведение; проверяется воздействие произведения на первых слушателей, читателей, зрителей, и, порой, их реакция вносит существенные поправки в созданное.

ЛЕКЦИЯ 3. Психофизиологические детерминанты творчества

План:

1. Особенности законов высшей нервной деятельности в творческом процессе.
2. Строение мозга как основа творческих способностей.
3. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества.

3.1. Особенности законов высшей нервной деятельности в творческом процессе

Все процессы высшей нервной деятельности основываются на механизмах возбуждения и торможения. Эти механизмы лежат в основе формирования рефлекторных связей, выступающих инструментом профессиональных умений, приемов творческой деятельности. Соотношение сил возбуждения и торможения определяет успешность осуществления творческого акта. Их дисбаланс приводит к тому, что творческий акт осуществляется в разных темпах, с разной интенсивностью.

Если в момент творчества возбуждение будет слишком сильным, то раздражение разольется свободно. В результате реставрация музыкальных, изобразительных или других следов осуществится хаотично, не приведя к созданию законченного художественного произведения. Обуздание возбуждения осуществляется с помощью механизма торможения. Поэтому, с одной стороны, продуктивность творческого процесса зависит от умения достигать сильного возбуждения, ведущего к быстрому образованию рефлекторных связей; с другой – от упорядоченного действия механизмов торможения, закрепляющих складывающуюся канву. Оптимальное условие для творчества – когда возбуждение и торможение уравновешены. Для того чтобы состоялось рождение произведения, необходима длительная поддержка возбуждения, то есть наличие так называемой творческой доминанты.

|| *Доминанта* – временно господствующая рефлекторная система, обуславливающая работу нервных центров в данный момент и тем самым придающая поведению определенную направленность.

Как явление психического порядка доминанта трансформирует воздействие различных стимулов в направлении, заданном доминирующей идеей, и в силу этого постоянно питает и обогащает ее, поддерживает процесс ее вызревания (в том числе и тогда, когда он протекает вне сферы сознания) и, в конце концов, ведет к ее осуществлению.

Доминанту можно определить как орган творческого поведения. Отсюда «многозначность чтения» одного и того же художественного произведения зрителями, если оно способствует актуализации наиболее общих и значимых для человека потребностей; индивидуальность автора.

При воздействии субсенсорных раздражителей процесс возбуждения иррадирует по коре головного мозга. Сам раздражитель не входит в сознание человека, но вызывает эмоциональную реакцию (эмоциональный тон ощущений). На этом держится «волшебство искусства», когда зритель не может объяснить рациональную силу эстетического воздействия того или иного произведения. Весь язык искусства держится на взаимодействии неуловимых деталей, на знаменитом «чуть-чуть», а красота затмевает смысл.

Психолог В. С. Ротенберг, опираясь на исследования К. Мартиндейла, утверждал: «В состоянии покоя у высокотворческих людей альфа-ритм занимает меньшее время на ЭЭГ... чем у лиц с низкими или средними творческими способностями. Это значит, что в состоянии относительного покоя мозг творческих людей более активирован. <...> В процессе решения задач творческого характера у творческих личностей альфа-ритм на энцефалограмме даже возрос по сравнению с фоном, тогда как при решении задач на логическое мышление он снизился почти до такого же уровня, до которого он снижался у лиц с низким и средним уровнем творческих способностей при решении любого типа задач. Это значит, что лицам с высокими творческими задатками не только не нужна дополнительная активация мозговых структур при решении творческих задач, но более того – целесообразно некоторое снижение этой активности по сравнению с состоянием спокойного расслабленного бодрствования».

3.2. Строение мозга как основа творческих способностей

Изучение мозга одаренных людей показало, что существует связь между одаренностью в той или иной области деятельности и особенностями строения соответствующих мозговых структур.

В одном из исследований мозга А. Эйнштейна было показано, что он отличается от исследуемых тканей мозга других людей только повышенным количеством клеток глии.

У одаренных детей биохимическая и электрическая активность мозга повышена. Для них характерна более быстрая передача нейронной информации, их внутримозговая система более разветвлена, имеет большее число связей.

Талантливых взрослых людей отличает очень высокий энергетический уровень и довольно низкая продолжительность сна.

Согласно теории функциональной асимметрии мозга левое полушарие отвечает за рационально-логические процессы, а правое за интуитивные. Джон Гауэн сравнивает подсознание (правое полушарие) творческой личности со стереоприемником, а сознание (левое полушарие) с тюнером.

Именно специализация полушарий и позволяет человеку рассматривать мир с двух разных точек зрения, познавать его объекты, пользуясь не только словесно-грамматической логикой, но и интуицией с ее пространственно-образным подходом к явлениям и моментальным охватом целого. Специализация полушарий как бы порождает в мозге двух собеседников и создает физиологическую основу для творчества.

Но в норме осуществление любой функции – это результат работы всего мозга, и левого, и правого полушарий. К. Саган (1977) выдвинул гипотезу, что наиболее творческие создания культуры – правовые и эстетические системы, искусство и музыка, наука и техника – являются результатом именно совместной работы правого и левого полушария. К. Саган даже предполагает, что «человеческая культура является функцией мозолистого тела» (пучка нервных волокон, соединяющих правое и левое полушария).

3.3. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества

Особенности высшей нервной деятельности – степень ее силы, подвижности, уравновешенности – лежат в основе разных

требований к окружающей обстановке. Так, у людей со слабым возбуждением и торможением, трудно образующимися физиологическими доминантами, повышенные требования к условиям творческого труда. Индивидуальные различия в работе активационного блока, важные для креативности, проявляются в способах адаптации к среде; в скорости и прочности образования стереотипов и стандартов; во взаимодействии двух полушарий мозга.

П. Тюрин выделил три типа художников по уровню проявления творчества в зависимости от преобладания у них адаптивного или творческого начала.

Стимульно-репродуктивный – низший уровень, когда художник ориентирован на подражание модному течению или реальности.

Эвристический уровень – средний, когда в произведениях художник сам никому не подражает, но и ему никто не подражает. Ориентировка на индивидуальную оригинальность.

Креативный, высший уровень творческого продукта – опора на проблемы настоящего, чувство времени, эпохи с ориентировкой на «потребное будущее», чувство зрителя. Их работы ориентированы не на внешнюю привлекательность, а на целостный эстетический образ.

Сила нервной системы определяется индивидуально-различной способностью выдерживать длительное или интенсивное возбуждение без перехода в тормозное состояние. Эксперименты Л. Д. Ермолаевой-Томиной показали, что для каждого испытуемого существует свой «порог пробуждения» творческого начала. Немногие испытуемые одинаково творчески выполняли все типы заданий. Для них было характерно автоматическое включение творчества, которое автор описывает как показатель креативности.

Подвижность и динамичность нервной системы имеют большое значение для творческих способностей. В лаборатории Б. М. Теплова экспериментально доказано, что у творческих людей нет предпосылок к формированию шаблонов и стереотипов на уровне врожденных нейрофизиологических задатков. Именно на этом базируется их потребность в новизне, способность к гибкости и беглости мыслительной деятельности. Кроме того, для высококреативных людей характерно «сопротивление навязанному извне стилю деятельности».

Уравновешенность нервных процессов и взаимодействия полушарий относится к числу природных задатков. И. П. Павлов выделил два человеческих типа – художественный и мыслительный, – опирающихся на первую и вторую сигнальные системы. Одинаковое развитие двух полушарий дает возможность сочетания интеллектуальных механизмов с творческими. Такое взаимодействие необходимо для всех видов творчества и лежит в основе креативности.

ЛЕКЦИЯ 4. Мотивация творческой деятельности

План:

1. Мотивы фантазии
2. Творчество как поиск
3. Творчество и сублимация

4.1. Мотивы фантазии

Цитаты к лекции:

Художником движет интерес к предмету и потребность самовыражения (Гегель).

Критерием истинности художественного произведения является эгоистическое стремление к самовыражению (И. Мардов).

Движущая сила творчества – стремление художника «...хотя бы осмыслить происходящее по художественным законам» (М. Розин).

Мотивы творчества, которые так или иначе провоцируют действия художника, по существу ненаблюдаемы. Мотив в этом случае можно описать через такие понятия, как *потребность, побуждение, склонность, влечение, стремление* и т. д. Отсюда творческий процесс оказывается мотивированным даже в тех случаях, когда не сопровождается сознательным намерением художника. Мотивация деятельности художника выступает как сложная динамичная самоподкрепляющаяся система.

Р. Крачфилд разделил мотивы творчества на внешние и внутренние. Но проводить резкую грань между внешними и внутренними мотивами не стоит.

Д. Богоявленская утверждала, что внутренние мотивы познавательной творческой деятельности способствуют творче-

ским достижениям, а мотивы престижа, соревновательности блокируют их.

Согласно А. Рослякову, у неуспешных актеров преобладает склонность к гедонистическим переживаниям, эмоциональному комфорту, боязни трудных задач, а у успешных – развивающие мотивы преобладают над мотивами поддержания жизнеобеспечения.

Можно сказать, что внутри художника действуют две противоположные силы. С одной стороны – стремление к снятию напряжения в окончательном результате творческого акта, несущее удовлетворение и некоторое угасание созидательной потребности, с другой – тяга к подъему напряжения, концентрации, новому активному преодолению среды.

Первый комплекс движущих сил поведения был подробно разработан З. Фрейдом в теории сублимации, превращенных форм снятия напряжения. Однако если обычному человеку снятие напряжения приносит успокоение, ведет к завершению деятельности, то у художника, напротив, реализованный результат влечет за собой потребность нового подъема сил, нового нарастания напряжения.

Второй комплекс движущих сил получил разработку в трудах А. Бергаланфи и Ш. Бюлер. Близкие идеи высказывал и Г. Гессе, когда утверждал, что путь художника – это непрерывное самоотречение, в то время как идеал мещанина – самосохранение.

Наиболее значительные психологические мотивы творческой деятельности:

- 1) внешние мотивы;
- 2) внутренние мотивы;
- 3) неудовлетворенность;
- 4) самореализация;
- 5) создание непохожего.

Психологическими закономерностями, обеспечивающими возможность реализовать эти мотивы, являются механизмы фантазии: *анаксиоматизация* и *гипераксиоматизация*. Это инструменты, при помощи которых реализуются наиболее существенные мотивы фантазии.

4.2. Творчество как поиск

В. С. Ротенберг полагает, что творчество – это разновидность поисковой активности, под которой понимается актив-

ность, направленная на изменение ситуации или самого субъекта, его отношения к ситуации, при отсутствии определенного прогноза желательных результатов такой активности. О мозговых механизмах поисковой активности известно пока не много. По-видимому, важную роль в этом поведении играет гиппокамп, который обеспечивает учет статистически маловероятных возможностей, без чего поисковая активность, особенно в сфере творчества, не была бы эффективной.

Исследования, проведенные на человеке и животных, показали, что поисковая активность значительно повышает устойчивость организма к воздействию вредных факторов. Наблюдения позволяют привести аргументы в пользу существования самостоятельной потребности в поисковой активности. У человека она может принять форму так называемой надситуативной активности, когда субъект сам ставит перед собой более сложные, чем от него требуют, задачи, отнюдь не будучи уверенным в их выполнимости. Вероятно, такой же механизм лежит в основе прагматически неоправданного риска.

4.3. Творчество и сублимация

Если субъект вынужден отказаться от удовлетворения некоторых потребностей, и зона поисковой активности поневоле оказывается суженой, то компенсаторно может усилиться поиск в творчестве.

В теории психоанализа основным мотивом фантазии служат неудовлетворенные актуальные желания, которые вызывают напряжение в психике и пробуждают воспоминания, связанные с впечатлениями раннего детства. В фундаменте творчества лежит механизм сублимации. Неудовлетворенные потребности, прежде всего либидинозные, которые не могут быть реализованы из-за моральных запретов, находят социально приемлемый выход в творчестве. Отсюда следует логический вывод: чем тяжелее внутренний конфликт художника, чем в большей степени ущемлены его потребности, особенно потребность в любви, тем продуктивнее его творческая активность.

Но существует большое число противоположных примеров, не так уж мало великих произведений искусства было создано совершенно счастливыми людьми. Некоторые эксперименты показали, что на творческую продуктивность не влияют жизненные стрессы, во всяком случае такое влияние нельзя считать законом.

Концепция сублимации не дает объяснения всем имеющимся фактам и не может считаться универсальной.

ЛЕКЦИЯ 5. Психологические характеристики творческой личности

План:

1. Индивидуально-психологические характеристики творческой личности.
2. Факторы формирования личности художника.
3. Возрастная динамика творческой продуктивности.

5.1. Индивидуально-психологические характеристики творческой личности

Креативность – главное свойство творческой личности.

Личностные свойства, влияющие на креативность как универсальную способность к творчеству (И. А. Малахова): природные задатки и индивидуальные особенности человека; возрастные параметры развития; социальная среда; характерологические особенности; мотивы и дисциплина творчества; структура и характер деятельности.

Я. А. Пономарев выделяет два основных личностных качества, способствующих творческому процессу:

- способность действовать «в уме», определяемая как высокий уровень внутреннего плана действий;
- интенсивность поисковой информации и чувствительность к побочным образованиям.

При разнообразии формулировок общим является то, что творческая личность – это *свободная личность*, то есть личность, способная быть самой собой, слышать свое «Я» (К. Роджерс). От художника требуется ясность жизненной позиции, заинтересованность в судьбах людей, осмысление времени.

В англоязычной литературе к главным качествам творческой личности причисляют чувство *самоидентичности*. Творческие натуры легко приспосабливаются к людям, но в целом они *менее склонны к социальным контактам*, общению. Отмечается преобладание *шизотимических черт и интравертированности*.

Г. Айзенк связал творчество с *личностно измеренным психотизмом*: агрессивностью, холодностью, эгоцентризмом, импульсивностью, антисоциальностью, упрямством.

Часто у творческих личностей встречаются такие черты, как «детскость», доходящая до инфантилизма; особое, «горькое», чувство юмора; «самостояние» человека; наивность, чудачества и заблуждения гениев.

Структура творческой личности состоит из следующих компонентов (И. А. Малахова):

– *творческий потенциал* как совокупность психических новообразований и креативных способностей;

– *индивидуально-психологические параметры* как своеобразие черт характера, воли, темперамента, возрастных особенностей;

– *творческая направленность* как сочетание мотивов, потребностей и целевых установок на лично и общественно значимые результаты.

Н. О. Лосский различал три основных типа «характеров»:

– *чувственный* (главным для таких людей является удовлетворение физических потребностей);

– *эгоцентрический* (для них главное – самоутверждение в той или иной форме, даже наносящее ущерб потребностям первого уровня);

– *сверхличный* (это люди, для которых главным становится что-либо, не имеющее, казалось бы, отношения ни к их телу, ни к их эго).

Н. О. Лосский отметил, что у выдающихся творцов некоторые качества второго, эгоцентрического уровня (себялюбие, тщеславие, ревность и т. д.) бывают иногда «чудовищно развиты». И тем не менее, творцы обладают еще более высокой способностью освободиться от них в творчестве, делаться проводниками сверхличного.

Среди людей художественно одаренных есть представители разных типов акцентуаций характера. С одной стороны, творческая деятельность накладывает отпечаток на личность, развивая акцентуации, а с другой – некоторые акцентуации характера благоприятствуют развитию способностей.

Исследования Н. В. Рождественской актерски одаренных личностей показали, что наиболее существенными для них являются следующие акцентуации (в порядке частоты встречаемости) (в терминологии К. Леонгарда): гипертимный тип, застревающий тип, эмотивный тип, циклотимия, демонстративный тип, аффективно-экзальтированный тип, интроверсия.

5.2. Факторы формирования личности художника

Необходимые предпосылки становления гения по Н. В. Гончаренко: врожденная одаренность; собственные усилия; ближайшее окружение; ситуация в обществе в целом.

Эти факторы практически не отличаются от условий, необходимых для становления любой творческой деятельности. Однако самой «неблагоприятной ситуацией для развития гения является не борьба, не трудности, не опека, а полное равнодушие и безразличие, на которые невозможно ни опереться, ни бороться против них. Это относится как к ближайшему окружению, так и к более широким общностям (научному сообществу или обществу в целом)» (Психология науки : учеб. пособие / А. Г. Аллахвердон [и др.]. М. : Флинта, 1998. С. 260.).

Качества, которые необходимо развивать у одаренных детей:

- интеллектуальные способности, дивергентное мышление, познавательные способности;
- творческие способности: оригинальность мышления, богатое воображение, фантазию, интуицию, готовность к риску;
- самостоятельность в принятии решений, развитое самосознание;
- реалистическую Я-концепцию, эмпатическое отношение к людям, терпимое отношение к критике;
- чувство юмора, соревновательность, уверенность в своих силах и способностях, внутреннюю мотивацию.

Специальными условиями развития должны быть следующие: благоприятная, доброжелательная атмосфера, отказ от оценок и критики, поощрение высказывания оригинальных идей, обеспечение возможностей для упражнения и практики, предоставление детям возможности задавать вопросы, личный пример взрослых, создание микроклимата саморазвития и самовыражения на основе сотрудничества и эмпатии и др.

Некоторые характеристики родительского стиля поведения в целом и отношений с детьми положительно влияют на развитие у ребенка творческого потенциала. К ним можно отнести неконформность (то есть наличие собственного мнения и умение его отстаивать); отсутствие повышенной тревожности и необоснованных страхов; независимость, вера в свои силы, основанная на их реалистической оценке; поощрение в ребенке самостоятельности и инициативы; демократический стиль воспитания, уважение к личности ребенка; ровный, но не слишком теплый фон эмоциональных отношений в семье.

Требования социальной среды могут стимулировать или подавлять творческие способности людей, не обладающих высоким креативным потенциалом.

5.3. Возрастная динамика творческой продуктивности

Цитаты к лекции:

«Опыт больше уносит, чем прибавляет» (Платон).

«Творчество было в каждом из нас, когда мы были маленькими детьми. У детей творчество повсеместно. Среди взрослых творчество почти не существует» (Х. Андерсон).

Р. Вудвортс утверждал, что период 20–40 лет, очевидно, наиболее благоприятен для открытий.

Н. Беард, исследовавший вклад в культуру тысячи знаменитостей, ввел классификацию их жизни по десятилетиям:

- бронзовая декада – от 20 до 30 лет;
- золотая декада – от 30 до 40 лет;
- серебряная декада – от 40 до 50 лет;
- железная декада – от 50 до 60 лет;
- оловянная декада – от 60 до 70 лет;
- деревянная декада – от 70 до 80 лет.

Г. Леман, говорил, что наивысший период активности у творческих личностей приходится на возраст 30–45 лет, затем происходит заметный спад (до 50 % от максимального значения в возрасте около 45 лет) и практически полный спад к 70 годам.

А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич сопоставляют две группы: А – наиболее выдающихся представителей науки и искусства (всего 405 человек) и Б – менее выдающихся деятелей (всего 467 человек). Ученые делают следующие выводы.

1. Спад творческой активности в среднем возрасте распространен только в выборке Б.

2. Более выдающиеся представители творческого труда, как правило, раньше начинают профессиональную деятельность и раньше создают первые зрелые работы.

3. Окончание периода оптимальной продуктивности, как и окончание творческого труда в целом, у наиболее выдающихся ученых и деятелей искусства происходит обычно позже, чем у менее выдающихся.

4. У представителей выборки А фазовый характер деятельности в целом проявляется слабее. Период обучения (первая

фаза) у них обычно более длительный и не прекращается с началом самостоятельной творческой деятельности (вторая фаза), часто же продолжается до конца жизни. Третья фаза – продуктивная – обычно вообще не усматривается. У менее выдающихся деятелей искусства фазовый характер деятельности выражен более четко. Вторая фаза (период расцвета) в выборке А по длительности значительно превосходит таковую в выборке Б.

5. В обеих выборках спад наблюдается чаще в точных науках и изобретательстве, чем в гуманитарных науках, живописи, музыке и т. д.

6. Спад чаще фиксируется у тех ученых и деятелей искусства, чье творчество совпало с кульминационным пунктом в развитии соответствующей области или завершило его, а также у ученых и деятелей искусства с консервативными взглядами, «ориентированных назад».

7. У представителей творческого труда редко наблюдается спад продуктивности в годы, предшествующие смерти. Напротив, у наиболее выдающихся деятелей науки и искусства в эти годы часто происходит подъем продуктивности.

ЛЕКЦИЯ 6. Креативность как универсальная способность к творчеству

План:

1. Подходы к пониманию креативности.
2. Структура креативности.
3. Креативность и интеллект.

6.1. Подходы к пониманию креативности

Креативность – общая способность к творчеству и преобразованиям, характеризует личность в целом, рассматривается как относительно независимый фактор одаренности.

Э. Фромм, определял креативность как «способность удивляться и познавать... умение находить решение в нестандартных ситуациях нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». Креативность трактуется как способность к творческому стилю деятельности. Суть ее состоит в умении качественно, по-новому, их использовать, направлять на получение оригинальных идей, результатов.

Определения креативности:

- определения типа «гештальт»;
- определения, ориентированные на «конечный продукт», или «инновационные»;
- эстетические, или экспрессивные определения;
- психоаналитические, или динамические;
- проблемные, определяющие креативность через ряд процессов решения задач, в которых подчеркивается сам мыслительный процесс;
- определения, не вошедшие ни в одну из вышеперечисленных групп.

Современная трактовка проблемы креативности, экспериментально подтвержденная исследователями разных стран, отличается признанием того факта, что проявление творческих качеств носит универсальный характер, то есть креативность рассматривается как общая универсальная способность к творчеству, необходимая для любой сферы деятельности личности.

Причем развитие креативности в каком-либо одном виде деятельности влечет за собой перенос творческих качеств личности на любую другую сферу. Существуют исследования, свидетельствующие о том, что развитие творческих качеств детей средствами искусства стимулирует развитие математических способностей.

|| **Креативность** охватывает совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих проявлению и становлению творчества как субъективного, индивидуально окрашенного стиля деятельности личности.

Креативность – редкая черта, поскольку она требует одновременного наличия ряда характеристик (понятливости, нешаблонности, способности мыслить в необычной манере, настойчивости и др.). Ни одна из этих черт не является редкой. Но необычно сочетание их у одного и того же человека. Можно представить, что все эти черты имеют биологическую основу.

6.2. Структура креативности

И. А. Малахова предлагает следующую структуру креативности:

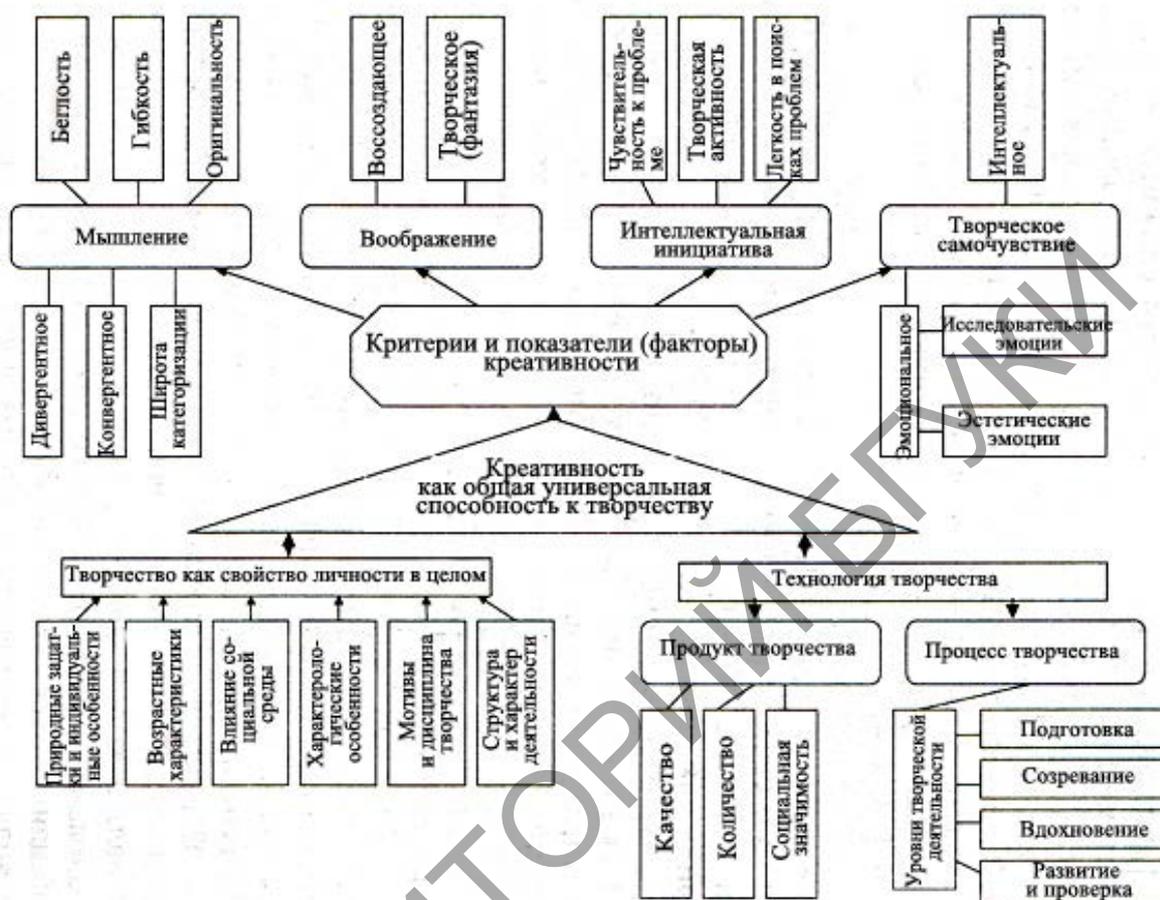

Рис. 1. Структура креативности личности

Основными компонентами креативности являются:

- критерии и показатели, или факторы креативности;
- творчество как свойство личности в целом;
- технология творчества.

Каждый из этих трех компонентов-блоков в свою очередь включает отдельные элементы, а каждый элемент определяется сочетанием признаков его составляющих. Все компоненты этой системы находятся в сложном взаимодействии.

6.3. Креативность и интеллект

Подходы к проблеме творческих способностей.

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность выступает необходимым, но недостаточным условием, творческой активности личности. А. Танненбаум,

А. Олох, Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу и др. объясняют творческое поведение через мотивацию, ценности, личностные черты.

2. *Творческая способность (креативность) является самостоятельным фактором, независимым от интеллекта* (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарев.) В рамках этого направления существует «теория интеллектуального порога» Э. П. Торренса: 1) если IQ ниже 115–120, интеллект и креативность образуют единый фактор; 2) при IQ выше 120 творческая способность становится независимой величиной, т. е. нет креативов с низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью.

3. *Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих способностей и наоборот.* Творческого процесса как специфической формы психической активности нет (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг и др.). Для подтверждения одной из гипотез большой интерес представляют результаты калифорнийского лонгитюда (Л. Термен, 1921 г.), показавшего, что высокий интеллект не гарантирует творческих достижений. Можно быть интеллектуалом и не стать творцом.

М. Воллах и Н. Коган, тестируя интеллект и креативность учащихся 11–12 лет, выявили четыре группы детей (табл.) с разными уровнями развития интеллекта и креативности, отличающиеся способами адаптации к внешним условиям и методами решения жизненных проблем.

Таблица

		ИНТЕЛЛЕКТ	
		ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ	ВЫСОКИЕ	Вера в свои возможности. Хороший самоконтроль. Хорошая социальная интеграция. Высокая способность к концентрации внимания и большой интерес ко всему новому.	Постоянный конфликт между собственным представлением о мире и школьными требованиями. Недостаточная вера в себя и недостаточное самоуважение. Боязнь оценки со стороны окружающих.
	НИЗКИЕ	Энергия направлена на достижение успеха в учебе. Неудачи воспринимаются как катастрофа. Боязнь риска и высказывания своего мнения. Пониженная общительность. Боязнь самооценки.	Хорошая (по крайней мере по внешним признакам) адаптация и удовлетворенность жизнью. Недостаточный интеллект компенсируется социальной общительностью или некоторой пассивностью.

ЛЕКЦИЯ 7. Психические процессы в художественном творчестве

План:

1. Формы художественного познания. Особенности памяти.
2. Особенности творческого мышления.
3. Воображение в творчестве

7.1. Формы художественного познания. Особенности памяти

Когнитивные теории творчества называют познавательные процессы ведущими в творческих способностях. *Художественно-творческое познание* включает все его формы – чувственное познание, интеллектуально-логическое и творческое.

Чувственное познание базируется на процессах ощущения и восприятия. *Интеллектуальное* познание необходимо для проникновения в сущность исторических событий и логики происходящего в настоящем, человеческой психики и явлений, которые не поддаются чувственному восприятию. *Творческое* познание характеризуется направленным исследованием природы неизвестных, непонятных, новых явлений в природе и обществе.

В творческом познании интегрируются все познавательные процессы, каждый из которых требует специального развития.

Память формирует человека. Вся структура учебной и профессиональной деятельности так или иначе базируется на памяти. Память лежит в основе скорости и прочности формирования двигательных навыков, что является главным показателем специальных способностей к конкретному виду профессиональной деятельности. Эта способность проявляется даже в неодинаковой успешности усвоения навыков разных видов изобразительного искусства. Вместе с тем память является и главным «врагом» творчества, когда при решении какой-либо задачи всплывает шаблон, когда яркие впечатления от произведений других авторов порождают невольное подражание. Поэтому творчество начинается с разрушения шаблонов, которые подсказывает память.

Память начинается с запечатления, которое само по себе имеет творческое начало. Надо учиться видеть как общее, так и конкретное. Установка на видение своеобразия и разнообразия

в окружающих объектах является базой для формирования творческой памяти. Произвольное запоминание касается того материала, который не обладает теми качествами, которые запечатлеваются непроизвольно, не являются яркими, интересными, индивидуально значимыми, но продиктованы внешней необходимостью либо индивидуальной значимостью.

Процесс хранения информации в памяти также является творческим процессом: в подсознании постоянно происходит перестройка хранящегося в памяти материала, соединение несоединимого.

Творческая память характеризуется и большим объемом, и легкостью воспроизведения образных представлений, и сочетанием разных видов памяти. Образ, сохраненный в памяти, является более надежной опорой для воображения, чем непосредственное восприятие, поскольку из него уже вычленено существенное, выразительное. Отсюда следует, что память художника становится актом творчества.

7.2. Особенности творческого мышления

Творческое мышление – это новообразование в самой познавательной деятельности. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Особенности творческого мышления описал Дж. Гилфорд. Он считал, что «творчество» мышления связана с доминированием в нем четырех особенностей:

- оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне;
- семантическая гибкость, то есть способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование;
- образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны;
- семантическая спонтанная гибкость, то есть способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации.

Чтобы найти выход из проблемной ситуации, человеку необходимо создать новую, не имевшуюся у него ранее стратегию деятельности, то есть совершить акт творчества.

Творческое (дивергентное) мышление характеризуется несколькими факторами.

1. *Широта категоризации*, или широта ассоциативного ряда, отдаленность ассоциаций. Наличие этого фактора предполагает склонность к широким обобщениям явлений, не связанных между собой наглядной категориальной связью.

Дивергентное мышление, по Дж. Гилфорду, определяется как «тип мышления, идущего в различных направлениях, то есть “веерообразно”». При этом человек не концентрируется на каком-то одном способе решения проблемы, а ведет поиск одновременно по нескольким возможным направлениям, выдвигает сразу несколько гипотез и быстро переключается с одной на другую. Конвергентное мышление увязывает все допустимые элементы пространства, относящиеся к проблеме, воедино и находит единственно верное сочетание этих элементов.

С. Медник полагает, что в процессе творчества присутствует как конвергентная, так и дивергентная составляющие, а деление познавательного акта на эти элементы описывает его неадекватно. Процесс решения является тем более креативным, чем из более отдаленных областей взяты элементы проблемы.

2. *Беглость мышления*. Это означает богатство и разнообразие идей, ассоциаций, возникающих по поводу самого незначительного стимула, а также возможность включения предмета во множество неожиданных связей, количество которых и определяется беглостью мышления. Особо важна «экспрессивная беглость» (по Дж. Гилфорду) как фактор высшей степени креативности.

3. *Гибкость мышления*. Означает способность быстро переходить из одной категории в другую, от одного способа решения к другому. В это же понятие включается скорость перехода от сознания к работе подсознания и наоборот.

4. *Оригинальность мышления*. Это наиболее трудно категоризируемый признак. Основным содержанием его является самостоятельность, необычность, остроумие (по отношению к стимулу или традиционным способам решения).

7.3. Воображение в творчестве

Обобщающая обработка представлений приводит к созданию художественного образа, соединяющего в себе индивидуальное и типическое. Определяющим здесь является не воспоминание, а преобразование, деятельность воображения.

Например, благодаря конкретным и ярким представлениям – зрительным, слуховым, двигательным, тактильным, обонятельным – актер живет в предлагаемых обстоятельствах роли и спектакля, как в реальной жизни. К. Станиславский называл «кинолентой видений» ассоциативную систему представлений «предлагаемых обстоятельств», возникающих в процессе работы над ролью. Важной особенностью представлений становится их подчиненность творческому замыслу. Художник способен сознательно, в соответствии с творческими задачами управлять представлениями, возникшими как будто произвольно. В творчестве актера особую роль играют двигательные представления. Можно вырабатывать двигательные навыки, лишь представляя движение, то есть, тренируя двигательные представления (Кох И. Э. «Основы сценического движения»; Мейерхольд В. Э. «Биомеханика. Курс 1921–1922»).

И. М. Розет описывает внутренние механизмы фантазирования как продуктивной деятельности следующим образом. Независимо от характера и результатов продуктивной деятельности, при ее выполнении всегда имеет место смещение оценок: с одной стороны, происходит обесценивание информации, приемов и способов решений (механизм *анаксиоматизации*), с другой – повышенная оценка полученных результатов, использованных приемов (механизм *гипераксиоматизации*). Автор распространяет действие этих механизмов на любую продуктивную деятельность, что подтверждено серией экспериментов.

Согласно Т. Рибо, творческое воображение определяется единством трех компонентов (интеллектуального, эмоционального и бессознательного) и включает четыре стадии развития (переход от пассивного воображения к творческому; анимизм, или одушевление окружающих предметов и явлений; игра; романтическая стадия).

Существуют следующие приемы создания образов воображения: агглютинация; гиперболизация; подчеркивание каких-либо признаков или заострение; схематизация, типизация.

Специфическая особенность творческого воображения заключается в том, что оно отклоняется от привычного хода ассоциаций, подчиняя его тем эмоциям, мыслям, стремлениям, которые преобладают в данный момент в психике художника. Ход ассоциаций, нарушающий актуализацию привычных связей, – существенная сторона творческой фантазии.

ЛЕКЦИЯ 8. Восприятие как художественное сотворчество

План:

1. Свойства и закономерности восприятия.
2. Восприятие произведений искусства.
3. Этапы и условия восприятия художественного образа

8.1. Свойства и закономерности восприятия

Свойства восприятия: предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность, избирательность.

Восприятие зависит не только от раздражителя, но и от самого воспринимающего человека. Эта закономерность называется апперцепцией.

Апперцепция – это зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его личности.

Закономерности восприятия:

- содержание восприятия определяется поставленной задачей и мотивами деятельности человека;
- соотношение фигуры и фона.
- восприятие сложных объектов невозможно без его осмысливания.
- содержание восприятия могут изменять установки, эмоции.
- восприятие взаимосвязано с речью.

8.2. Восприятие произведений искусства

Согласно Е. П. Крупник, восприятие произведения искусства осуществляется с помощью четырех основных механизмов:

- *художественно-смыслового*, результирующего процесс восприятия и создающего «концепцию восприятия»;
- *художественно-образного языка* произведения искусства, способствующего «раскодированию»;
- *эмоционально-эмпатического «вхождения»* в произведение искусства, сопереживания, соучастия;
- *ощущения художественной формы* и чувства эстетического наслаждения.

Интегрированное действие всех четырех механизмов осуществляется с помощью художественного воображения. Особенность художественного восприятия заключается в особом соотношении механизмов, его осуществляющих.

Художественное восприятие *бинокулярно-двупланово*. Первый план настраивает воспринимающего на художественное

произведение, как на своеобразную действительность. И чем сильнее выражена эта установка, тем ярче эмоциональная отзывчивость, тем активнее его сопереживание и соучастие в той жизненной коллизии, которую показал автор, тем очевиднее его «перенесение» в мир, показанный художником.

Полноценное действие второго плана связано с уровнем эстетической грамотности воспринимающего, с запасом теоретико-искусствоведческих знаний и представлений об искусстве как особой форме художественного видения мира.

Восприятие художественного произведения возможно лишь при условии одновременного действия двух планов. Создается тот объем видения, в котором только и возникает художественный эффект.

Эксперименты Е. П. Крупника показали, что художественное восприятие формируется, во-первых, при условии взаимодействия всех трех его уровней (*диспозиции, перцепции и оценочной деятельности*) и, во-вторых, наибольшей выраженности таких крайних значений художественного образа восприятия, как *динамичность, целостность, взаимодействие образа с деталями и сенсорно-чувственной фактурой образа*. Итогом всей структурно-динамической «коллизии» образа художественного восприятия является его *художественно-смысловая концепция*. При соблюдении этих условий испытуемые имели возможность выходить на уровень художественно-эстетического отношения к объекту. Отсутствие необходимого набора свойств (качеств) художественного образа предопределяло нехудожественное отношение к нему.

8.3. Этапы и условия восприятия художественного образа

Фазы художественного восприятия (А. Ф. Еремеев):

- впечатление;
- заражение;
- уподобление;
- осмысление;
- сопоставление и оценка пережитого со своим исходным мироощущением;
- постижение через него сверхидеи, сверхсмысла произведения.

Условия целостного, эмоционального и глубокого восприятия картины (Н. Н. Волков):

– полноценное восприятие картины предполагает вдохновение; факторы этому способствующие: а) внешние условия; б) настроенность, подготовленность, установка зрителя; в) разъяснение зрителю картины, в частности ее идеи и средств выражения;

– восприятие картины есть творчество зрителя или сотворчество зрителя; задача зрителя – проникновение в образ, адекватное восприятие его чувственной оболочки и проникновение в образ мыслей художника.

Этапы восприятия художественного образа как процесса сотворчества (Н. Я. Яковлева):

- впечатление и его осознание;
- вербализация непосредственного впечатления;
- сравнительный анализ интерпретации авторской, современников и потомков;
- возвращение к целостному восприятию художественного образа.

ЛЕКЦИЯ 9. Художественное творчество как специфическая форма социального общения

План:

1. Искусство как средство общения.
2. Коммуникативная функция общения в искусстве.
3. Интерактивная функция общения в искусстве.
4. Перцептивная функция общения в искусстве.

9.1. Искусство как средство общения

Ключевые понятия лекции:

- диалогическая природа искусства;
- коммуникативные стратегии автора и читателя (зрителя).

Функции общения, реализуемые средствами искусства: прагматическая, формирующая, функции подтверждения, организации и поддержания межличностных отношений; внутрличностная.

Циклы художественной коммуникации:

- общество – художник;

- художник – произведение искусства;
- произведение искусства – потребитель;
- стратегии автора и читателя (зрителя).

Содержательная сторона художественной коммуникации определяется потребностями общественной практики. Общество не только создает коммуникативную систему искусства, но и формирует выразительные средства, с помощью которых передается художественная информация в обществе.

В процессе общения происходит присвоение художественных и культурных ценностей, формируются эстетические потребности и способности к эстетической деятельности, эстетические идеалы (формирующая функция общения). Это процесс с обратной связью. С одной стороны, человек формирует свое мышление, усваивая определенный набор художественных ценностей, передаваемых ему обществом посредством искусства; с другой – каждый член социальной общности оказывает своей деятельностью влияние на других людей и на общество в целом.

9.2. Коммуникативная функция общения в искусстве

Понимание произведения искусства определяется целым комплексом особенностей личности читателя, зрителя, слушателя. При этом активность воспринимающего проявляется не только в понимании или сопереживании художественной идее. Он как бы переносит полюбившийся образ или персонаж, идею из иллюзорного мира искусства в мир реальной жизни. Только в этом случае можно говорить о воспринятом и пережитом произведении искусства, о присвоении художественной ценности.

С возникновением средств массовой информации изменяется характер связи между художником и публикой. С одной стороны, художник нередко обращается к аудитории, которую он не знает. В то же время зритель получает возможность выбора из множества произведений искусства именно те, которые в наибольшей степени удовлетворяют его эстетическому чувству. Появление массового читателя, слушателя, зрителя ставит задачу исследования коммуникативного характера различных видов искусства и специфику массового восприятия.

9.3. Интерактивная функция общения в искусстве

В процессе общения самостоятельные формы эстетической деятельности приобретают предметно-знаковый характер:

- художественное творчество – вид профессиональной деятельности и его технология;
- художественное произведение – специфический продукт эстетической деятельности;
- эстетическое восприятие и сформированное на его основе эстетическое отношение – завершение цикла и в то же время исходный момент для возобновления эстетической деятельности.

Эти формы взаимообусловлены – лишь в процессе их совместного функционирования реализуется художественная коммуникация, частью которой является искусство.

Структура произведения искусства многоступенчата и состоит из серии пересекающихся пластов. В ней выделяют три слоя, или уровня: 1) *материальный*, являющийся объектом непосредственного чувственного восприятия; 2) *образно-смысловой*, не представленный непосредственно в материальной структуре художественного произведения; 3) *идейно-художественный*, в котором реализуется мировоззрение творческого субъекта. Произведение искусства характеризуется взаимодействием и единством трех слоев, отражающих специфику его целостности. В результате в художественном произведении возникает общественно ценностная картина мира, содержащая набор представлений и идеалов, формирующих эстетическое сознание личности.

Коммуникативная модель функционирования искусства в обществе предполагает активное восприятие художественного произведения со стороны как художника, так и слушателя. Наряду с воздействием искусства на потребителей имеет место и обратный процесс – воздействие публики на создателей произведений искусства. Ряд видов эстетической деятельности требует непосредственного контакта с публикой.

9.4. Перцептивная функция общения в искусстве

В настоящее время ведутся исследования восприятия художественных ценностей массовой аудиторией с привлечением методов разных наук. Изучаются запросы, установки и ценностные ориентации публики. Также проводились исследования эволюции типов читателей художественной литературы (работы Н. А. Рубакина).

Рассмотрим эволюцию аудитории на примере кино. На первых этапах возникновения киноискусства, по утверждению Е. И. Россинской, зрительская аудитория формировалась стихийно, моделировалась режиссером еще в процессе создания фильма. Проблема научного исследования кинозрительской аудитории, формирования в рамках киноискусства специальных средств воздействия на зрителя, выявления типологии кинозрителей возникла почти одновременно с созданием кинематографа. Причем она была поставлена прежде всего самим кинозрителем.

С. Эйзенштейн специально интересовался результатами анализа зрительской аудитории. В то же время он воспитывал аудиторию, приучал зрителя к восприятию специфики киноискусства, формировал новые стереотипы восприятия.

В целом, данные исследований подтверждают изменения в восприятии почти всех видов искусства.

Всякое произведение искусства выявляет свое конкретное художественное содержание в определенном историко-культурном контексте, представленном не только в самом произведении, но и в сознании потребителей искусства. Процесс коммуникации средствами искусства представляет собой систему подвижных коммуникативных циклов, в пределах которых художественная информация передается с помощью различных языков.

ЛЕКЦИЯ 10. Психология творческого коллектива

План:

1. Понятие коллектива.
2. Эффективная работа творческого коллектива.
3. Социальные факторы, мешающие творчеству.
4. Художественное сотворчество как коллективное творчество.

10.1. Понятие коллектива

Коллектив – это группа, сплоченная на основе общечеловеческих ценностей и обеспечивающая эмоциональное благополучие своим членам (Я. Л. Коломинский). Это своеобразное *качество группы*, связанное с общей деятельностью, представляющее собой продукт развития групп.

Коллективом можно назвать малую группу, если она отвечает следующим требованиям:

- успешно справляется с возложенными на нее задачами;
- имеет высокую мораль, хорошие человеческие отношения;
- создает для каждого своего члена возможность развития себя как личности;
- дает людям больше, чем могут дать эти же члены коллектива, работающие в отдельности;

В коллективе должны быть коллективистские отношения, которые определяются через *нравственность, ответственность, открытость, коллективизм, контактность, организованность, информированность, эффективность.*

Представленную модель надо рассматривать скорее как идеал.

Группа на пути к коллективу обычно проходит ряд этапов, включающих не только прогрессивные изменения ее психологии, но и своеобразные кризисы. Также вероятны периоды временного спада.

Во многом сплоченность коллектива зависит от стадии его зрелости:

- притирка;
- «конфликтная» стадия;
- стадия экспериментирования;
- опыт успешного решения проблем;
- стадия формирования прочных связей.

Способы формирования благоприятного социально-психологического климата коллектива:

- комплектование коллектива с учетом психологической совместимости людей;
- оптимальное ограничение количества лиц, подчиненных одному руководителю (5–7 человек);
- отсутствие вакансий и лишних работников;
- служебный этикет;
- применение социально-психологических методов, способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания и взаимодействия.

10.2. Эффективная работа творческого коллектива

В любой организации существует динамичное распределение деловых ролей. Этот феномен состоит в том, что каждый из членов организации играет двойную роль.

Первая роль – формальная. Но вторая роль, роль в группе, менее очевидна, однако она важна для успешной деятельности коллектива. Экспериментом выделено восемь деловых ролей, которые могут играть члены коллектива: лидер, реализатор, генератор идей, объективный критик, организатор, или начальник штаба, снабженец, душа группы, отделочник, или контролер.

Не в каждую группу непременно должно входить восемь членов. Возможно, что лицо, входящее в группу, играет более одной роли. Важно, что в успешно действующей группе каждую из восьми ролей играет, по крайней мере, один человек, и все восемь ролей оказывают влияние в процессе деятельности группы.

Должен быть обеспечен баланс восьми ролей без доминирования какой-либо одной, представленной большим числом членов группы. Особое внимание следует уделить подбору людей на роли лидера и генератора идей. Лидер должен быть властным, авторитетным и вдохновляющим, вызывающим доверие, выискивающим таланты и способности у членов группы и знающим, как их применить для пользы дела. Для того чтобы группа действовала успешно, в ней должен быть один сильный генератор идей. Если в группе много генераторов, она погрязнет в бесплодных дебатах и дискуссиях. Важно знать возможности каждого члена коллектива в реализации изложенных социальных ролей.

10.3. Социальные факторы, мешающие творчеству

Феномен конформного поведения играет отрицательную роль в творчестве. Такое поведение вызвано как индивидуальными характеристиками личности, так и межличностными отношениями в творческом коллективе, а также особенностями социальной среды в широком смысле слова.

В ряде художественных и философско-критических произведений социальная среда выступает в качестве враждебной силы по отношению к творчески одаренным людям. Х. Инхеньерос в книге «Средний человек» оправдывает такое отношение, характеризуя его как охранительное, а значит, полезное для общества.

Социальные помехи, на которые наталкивается творческая деятельность:

- технизация: штампованные фильмы, стандартные передачи по телевидению, реклама и т. д. (Дж. Хейманн);
- урбанизация, которая подавляет естественность и непосредственность (А. Осборн);
- информационная перегрузка (Л. Кюби);
- растущая механизация промышленности, специализация и разделение труда (А. Лачинс);
- школа, традиционное обучение делает все возможное для воспитания конформистов (К. Р. Роджерс);
- вся современная западная культура приучает человека к конвенционализму, то есть к стандартным условностям (С. Парнес).

Все упомянутые исследователи подчеркивают необходимость создания таких условий, которые обеспечили бы возможность борьбы со всеми формами социального подавления творческой активности.

10.4. Художественное сотворчество как коллективное творчество

Многие психологи утверждают, что творческая деятельность малых групп и вообще коллективное творчество имеют большие преимущества перед индивидуальным. Так, У. Гордон категорически заявляет, что групповое мышление превосходит индивидуальное. Ф. Рестл и Дж. Х. Девис говорят о «суммировании вкладов» в общее дело решения задач при групповой деятельности. Согласно Г. Азнару и Ф. Видаль, группа мобилизует творческую энергию всех ее членов, помогая преодолеть возможные опасения, увеличивает объем информации и количество различных подходов.

Преимущество группы возможно при соответствующей организации ее деятельности и превращении ее в творческий коллектив. Почти все авторы считают, что такие группы должны быть небольшими.

Э. Слоссон и Дж. Дауни придерживались того мнения, что наличие в группе людей, сильно отличающихся от основного состава и по личным характеристикам, и по творческой направленности, положительно сказывается на результатах коллективной творческой деятельности.

Первое значение термина «художественное сотворчество» – это коллективная творческая работа по созданию художест-

венного произведения или ансамбля (комплекса произведений). Второе значение мы рассматривали в теме «Восприятие» как сотворчество зрителя/слушателя.

Типы коллективного художественного сотворчества (Н. Я. Яковлева).

1. Создание «коллективной творческой работы», когда происходит активное взаимодействие участников. Этот вид учебной деятельности обладает высоким развивающим и воспитательным потенциалом как прием обучения искусству, сплочения коллектива, ненасильственной коррекций становления личности.

2. Индивидуальное художественное сотворчество на основе художественного образа – первоисточника. Связано со спецификой зрелищных искусств. Спектакль, кино- или телефильм – это плоды совместной деятельности не только авторов текста и музыки, а всех, участвующих в его создании. К этому же типу сотворческой деятельности относится музыкальное исполнительство. Произведение композитора так или иначе интерпретируется в соответствии с особенностями личности исполнителя, дирижера.

3. Каноническое искусство как особый тип индивидуальной сотворческой работы. Как известно, рамки канона в определенной мере ограничивали произвольное развитие художественно-образных систем с одной стороны, и были «путеводной звездой» для художников с другой.

4. Наименьший элемент художественной сотворческой деятельности – в копировании, которое существует как способ тиражирования художественных ценностей и как метод обучения мастерству.

5. Как близкий копированию тип художественного сотворчества может быть рассмотрена реставрация. Данные технологических исследований, рациональное знание и творческая интуиция – неотъемлемые составляющие элементы работы реставратора.

6. Высокий уровень сотворчества в реконструктивной деятельности. При научной реконструкции авторы трепетно и точно воспроизводят оригинал, соблюдая все тонкости изначального творческого процесса.

7. Продуктивный как в искусстве, так и в педагогике тип художественного сотворчества – репликация. Это авторская ин-

терпретация оригинала с возможным изменением деталей. В этом смысле близка вариации, реминисценции.

8. Перевод с языка одного искусства на язык другого. Это создание графических копий с живописных произведений; экранизация литературных произведений; телевизионные версии театральных постановок; видеорепродуцирование. Особый тип деятельности представляет собой вербальное моделирование – создание словесного аналога аудиально или визуально воспринимаемого оригинала.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учебное издание

Гудзенко Лариса Геннадьевна

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Учебно-методический комплекс

Редактор Е. А. Левкевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2016. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,22. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабковская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ