

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор БГУКИ
_____ Ю.П.Бондарь
— ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Психология художественного творчества

специальности переподготовки

1-17 01 71 Режиссура праздников и зрелищ

квалификация: режиссер праздников и зрелищ

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 03.11.2010 г. № 25-17/197

Минск 2012

Разработчик программы: Лобанов Александр Павлович, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УО «БГПУ», кандидат психологических наук, доцент.

Рекомендована к утверждению

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно-методическим Советом УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

ВВЕДЕНИЕ

Психология художественного творчества представляет собой специальную учебную дисциплину, рассчитанную на углубление и расширение знаний и компетенций слушателей в области общей психологии и психологии профессионального самоопределения специалистов творческих профессий. Междисциплинарный характер структурирования учебного материала, синтез теоретических знаний и образовательных практик определяют специфику построения содержания дисциплины.

Цель дисциплины: формирование у слушателей креативной компетентности и расширение знаний в области психологии специальных способностей, а также готовности к осуществлению образовательного процесса, воспитательной работы и профессиональной деятельности с учетом общих закономерностей развития творческой личности.

Образовательные цели:

- ознакомление слушателей с основными психологическими теориями креативности в контексте психологии творчества и творческих способностей;
- овладение понятийным аппаратом психологии художественного творчества, методологией и методами психологических исследований творческих способностей и креативной компетентности;
- овладение знаниями о развитии креативной личности как индивидуальном и социальном процессе.

Воспитательные цели:

- воспитание психологической культуры, формирование инновационной и научно-исследовательской направленности личности, профессионально важных качеств и компетенций; готовности к постоянному личностному и профессиональному самосовершенствованию;
- оказание помощи слушателям в выборе дальнейшей творческой деятельности с учетом креативного потенциала и креативной компетентности.

Развивающие цели:

- развитие профессионального инновационного мышления на основе овладения современными технологиями развития художественных способностей и креативной личности;
- формирования у слушателей перцептивных, коммуникативных и исследовательских умений, способностей к освоению и разработке инноваций в области художественного творчества.

Типовым учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено 28 часов; распределение по видам занятий: лекции – 10, семинарские занятия – 6 часов и вопросы для самостоятельного изучения – 12 часов.

Итоговая форма контроля - зачет.

Тематический план

№	Наименование темы	Лекции	Семинары	Самост.р.	Всего
1	Теоретико-методологические подходы к предмету психологии художественного творчества	4	2	4	10
2	Креативность: когнитивные и метакогнитивные процессы	4	2	4	10
3	Художественное творчество и творческая личность	2	2	4	8
	Итого	10	6	12	28

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к предмету психологии художественного творчества

Понятие психологии художественного творчества и ее место в системе психологических наук. Предмет, задачи и основные категории психологии художественного творчества. Творчество и креативность. Креативная среда. Креативная личность. Креативный процесс и продукт. Креативность в искусстве и науке. Креативность, творчество и инновации. Креативная компетентность. Индивидуальная и социальная креативность.

Творческие способности (креативность) в структуре интеллекта. Модель интеллекта Ф. Вернона. Вербально-образовательный и практико-кинетический факторы. Структура общих способностей по В.Н. Дружинину. Кристаллизованный интеллект и решение задач. Обучаемость и учение. Креативность и творчество. Креативная продуктивность гуманитариев, ученых и деятелей искусства. Теория интеллекта как ментального опыта М.А. Холодной. Конвергентные способности. Креативность. Обучаемость. Познавательные стили. Модель интеллекта А.П. Лобанова. Конкретный и абстрактный интеллект. Рассудочная и разумная деятельность. Основные подходы к проблеме соотношения интеллектуальных и креативных способностей. Теория порога креативности Е.П. Торранса.

Тема 2. Креативность: когнитивные и метакогнитивные процессы

Творческие способности, творчество и когнитивные процессы. Творческий процесс и законы организации восприятия. Визуализация. Управляемое воображение. Способы создания образов

воображения. Творческое мышление. Этапы решения творческих задач по Р. Уолесу и А. Р. Лурия. Подготовка. Инкубация. Инсайт. Разработка. Творчество и интуиция. Эксперименты В. Райкова. Роль знаний в творческой деятельности. Креативность как метакогнитивный процесс (М. А. Холодная, А. В. Карпов, Р. Стернберг). Креативная инноватика и закономерности переработки информации. Творчество и ментальные репрезентации.

Тема 3. Художественное творчество и творческая личность

Наука и мифология творческой личности. Общие черты творческой личности: оригинальность, беглость речи, относительно высокий интеллект и хорошее воображение. Личностные характеристики творческого человека. Склонность к интеллектуальному риску. Любопытство и настойчивость. Открытость новому опыту. Чувствительность к дискомфорту правил и ограничений. Стремление к компетентности. Толерантность к неопределенности. Широта интересов. Хорошая интуиция. Теория креативного поля Д. Б. Богоявленской. Проблема диагностики и развития креативности и художественных способностей. Типологии креативных личностей и их стилей (М. Волах и К. Коган; К. Венкер). Развитие специальных художественных способностей в процессе творческой деятельности (Л. Н. Рожина). Интеллектуальная и художественная одаренность (Д. В. Ушаков).

Семинарские занятия

Тема 1.

1. Понятие психологии художественного творчества и ее место в системе психологических наук.

2. Предмет, задачи и основные категории психологии художественного творчества.

3. Творчество и креативность. Индивидуальная и социальная креативность.

Тема 2.

1. Творческие способности, творчество и когнитивные процессы.

2. Творческий процесс и законы организации восприятия.

Визуализация.

3. Управляемое воображение. Способы создания образов воображения.

4. Творческое мышление.

Тема 3.

1. Общие черты творческой личности.

2. Личностные характеристики творческого человека.

3. Проблема диагностики и развития креативности и художественных

способностей.

4. Типологии креативных личностей и их стилей.

5. Развитие специальных художественных способностей в процессе творческой деятельности.

Самостоятельная работа

1. История развития психологии художественного творчества.
2. Традиция метафизического и онтологического толкования прекрасного (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский).
3. Диалектический метод Гегеля.
4. Психология текста (Л. Выготский).
5. Психология творчества и восприятия: гештальтпсихология, фрейдизм, юнгианство.
6. Социологические исследования: И. Тэн.
7. Культурно - историческая школа А.Пыпина и Н. Тихонравова.
8. Русская социология искусства 10 - 20х гг. XX века: В.Фриче, В.Превлерев.
9. Социологическая поэтика: Ф. Шмит, П. Сакулин, М. Бахтин. Б. Виппер.
10. Фрейбургская социологическая школа: Т. Адорно, Г. Маркузе.
11. Сравнительно - исторический метод (А. Веселовский. В. Жирмунский).
12. Закономерности эволюции, «емещений», канонизации младшей линии в искусстве в контексте культуры в концепции ОПОЯЗа: В.Шкловский, Б.Эйхенбаум, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, Б.Томашевский.
13. Иконология как теория духовно - смыслового анализа, обнаружение культурно - духовных сущностей эпохи в памятниках искусства: Э. Панофский, Э. Гомбрих.
14. Эстетическая культурология Ю.Лотмана.
15. Психология культуры М.Бахтина.
16. Герменевтика как понимание исторических памятников, произведений искусства в гуманитарных науках.
17. Альтернатива понимания и объяснения в концепции В. Дильтея.
18. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера.
19. Антрополого - онтологическая герменевтика М. Бахтина. Соотношение «горизонтов» прошлого.
20. Традиции и современности у Г. Гадамера.
21. Онтологическая рефлексия о всеохватности, понятие эстетического в бытии объекта природного, социального, духовного. Поиски онтологической эстетики - поэтики.
22. Феноменологические методы (основатель Гуссерль).
23. Постструктуралистский метод. Р. Барт, Делез, Бодрийар, Лиотар. Деконструкция Ж.Деррида.
24. Связь феноменологии с герменевтикой, феноменологии с онтологией, проникновение герменевтики в структурализм, в историко - генетические исследования и т. п.

25. Постструктурализм как решение нерешенных проблем структурализма и как отклик на постмодернистскую ситуацию в культуре, науке, искусстве. Метод А. Лосева - диалектико - феноменологический; Дюфрена - феноменолого - социологический.
26. Понятие темперамента.
27. Понятие характера. Типы характера. Понятие акцентуированных характеров.
28. Основные типы акцентуированных характеров (гиперактивный, дистимичный, циклоидный, эмотивный, демонстративный, возбудимый, застревающий, тревожно-боязливый, экзальтированный, интровертированный, конформный, педантичный).
29. Способности (общие и специальные).
30. Стадии творческого мышления (Г. Уоллес).
31. Основные проблемы психологии эмоций. Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией.
32. Психологические механизмы волевой регуляции.
33. Проблема мотивации в психологии художественного творчества.
34. Социальная стигматизация.

Вопросы к зачету

1. Место и роль психологии художественного творчества в системе научного знания.
2. История развития психологии художественного творчества.
3. Объект психологии художественного творчества.
4. Структура современной психологии художественного творчества.
5. Предмет и задачи психологии художественного творчества.
6. Методологические и теоретические основы психологии художественного творчества.
7. Стадии творческого мышления (Г. Уоллес).
8. Факторы, мешающие творческому мышлению.
9. Социально-психологические знания Аристотеля.
10. Социально-психологические знания Гераклита.
11. Социально-психологические знания Гиппократов.
12. Социально-психологические знания Демокрита.
13. Социально-психологические знания Платона.
14. Социально-психологические знания Конфуция.
15. Социально-психологические знания Суньцзы, Уцзы.
16. Развитие психологии художественного творчества в средние века (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, И. Бентам, Ш. Монтескье, и др.).
17. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера.
18. Психология текста (Л. Выготский).
19. Психология творчества и восприятия: гештальтпсихология, фрейдизм, юнгианство, рецептивная эстетика.

20. Проблема критериев литературного развития в психологии (Л. Г. Жабицкая, Н. Б. Берхин, О. И. Никифорова, Л. Н. Рожина).
21. Русская социология искусства.
22. Иконология как теория духовно - смыслового анализа, обнаружение культурно - духовных сущностей эпохи в памятниках искусства: Э. Панофский, Э. Гомбрих.
23. Эстетическая культурология Ю.Лотмана.
24. Психология культуры М.Бахтина.
25. Творчество и личность. Характер связи творчества и личности.
26. Типы характера. Понятие акцентуированных характеров. Основные типы акцентуированных характеров (гиперактивный, дистимичный, циклоидный, эмотивный, демонстративный, возбудимый, застревающий, тревожно-боязливый, экзальтированный, интровертированный, конформный, педантичный).
27. Понятие таланта как специального созидательного свойства человека. Сопоставление таланта и дара. «Широта таланта».
28. Творчество как процесс (творческое мышление). Возможности раннего распознавания таланта.
29. Интерпретация представлений об эмоциях в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. А.Н. Леонтьева, П.К. Анохина, П.В. Симонова.
30. Основные проблемы психологии эмоций.
31. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии выделения волевых действий и волевой регуляции.
32. Психологически механизмы волевой регуляции. Роль различных психологических процессов в волевой регуляции.
33. Понятие мотивации. Проблема мотивации в психологии художественного творчества.
34. Мотивация творчества в трудах Генри Миллера, Борхеса и др.
35. Стигма. Стигматизация. Социальная стигматизация.
36. Творчество как способность. Стадии изобретательского процесса.

Литература

Основная

1. Абульханова-Славская, К. А. Типология активности личности // Психол. журнал. Т. 6. № 5. С. 3—18.
2. Басин, Е.Я. Психология художественного творчества. М.: Знание. – 64 с
3. Берн, Э. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. - Мн.: Прамеб, 1992. - 384с.
4. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. - 199с.
5. Братусь, Б. С. О месте художественной литературы в построении научной психологии личности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 2. – С. 54—61.
6. Вилюнас, В. К. Обусловливание мотивационных отношений // Вестн.

Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 4. – С. 50—59.

7. Диалектика эмоционального и рационального в художественном творчестве и восприятии. / Отв. ред. М.Ф. Овсянников, Д.М. Ханин. М.: ИФАН. – 138 с.

8. Егорова, М. С. Соотношение показателей полнезависимости и интеллекта // Новые исследования в психологии. № 2 (33). – С. 10—14.

9. Зись, А. Я. К вопросу о психологии художественного творчества // Вопр. философии. № 12. - С. 72—85.

10. Изард, К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. - СПб.: Питер, 2000. - 464с.: ил. (Серия «Мастера психологии»).

11. Кроль, Л.М., Михайлова Е.Л. Человек - оркестр: микроструктура общения. ТОО «Независимая фирма «Класс», 1993. -154с.

12. Мамедов, А.К., Липай, Т.П. Социальная стигматизация: монография / А.К. Мамедов, Т.П. Липай. – М. ИД «АТИСО», 2008. – 168 с.

13. Никифорова, О. И. Психология восприятия художественной литературы. Таллин: Валгус. – 167 с.

14. Петровский, А. В. Психология вчера и сегодня // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 3. – С. 56—58.

15. Претте, М. К., Капальдо, А. Творчество и выражение. Вып. 2. / Пер. с ит. М.: Сов. художник. – 89 с.

16. Семенов, В. Е. Исследование процессов восприятия произведений литературы и искусств: социально-психологические аспекты // Психол. журнал. Т. 6. № 3. – С. 142—149.

17. Сидоренко, Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. - СПб.: Речь, 2002. - 208с.

18. Столович, Л. Н. Жизнь. Творчество. Человек: функции художественной деятельности. М.: Политиздат.– 415 с.

19. Творчество и личность: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Е.А. Лехнер. М.: МОПИ. – 150 с.

Дополнительная

1. Аминов, Н. А. Мотивация успеха — неуспеха и ее морфофизиологические корреляты. Сообщ. 1. О побудительной функции эмоций успеха — неуспеха / / Новые исследования в психологии. № 1 (32). – С. 23— 26.
2. Асмолов, А. Г. Принципы организации памяти человека: Систем.-деятельност. подход к изуч. познават. процессов. Учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во МГУ. – 103 с.
3. Баталов, А. А. Понятие профессионального мышления: (Методол. и идеол. аспекты). Томск: Изд-во Том. ун-та. – 228 с.
4. Бодалев, А. А., Володарская И. А. Работу психологов — на уровень требований времени / / Вестн..Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 4.— С. 3—9.
5. Галунов В. И. Два возможных механизма восприятия речи / / Психол. журнал. Т. 6. № 5.- С. 52—60.
6. Гиппенрейтер, Ю. Б. и др. Обсуждаем проблему личности и характера / /

- Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 4. – С. 60-66.
7. Добрович, А. Общение: наука и искусство. М., АОЗТ «Яуза», 1996.
 8. Желеско, П. С., Роговин М. С. Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности. Кишинев: Штиинца. – 135 с.
 9. Иваннико,в В. А. К сущности волевого поведения // Психол. журнал. Т. 6. № 3. – С. 47—55.
 10. Казарян, Р. Р. Биологические проблемы понятия нормы в психологии. Ереван: Айастан. 109 с.
 11. Кликс, Ф. Пробуждающееся мышление: История развития человеч. интеллекта / Пер. с нем. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Вища шк. – 295 с.
 12. Краткий психологический словарь // Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат. – 431 с.
 13. Крупник, Е. П. Психологические особенности восприятия образа // Психол. журнал. Т. 6. № 3. – С. 150—153.
 14. Лапин, Н. И., Сазонов Б. В. Человеческий фактор в нововведениях // Психол. журнал. Т. 6. № 4. - С. 64—72.
 15. Логвиненко, А. Д. Чувственные основы восприятия пространства. М.: Изд-во МГУ. - 223 с.
 16. Мельников, В. М. Введение в экспериментальную психологию личности. М.: Просвещение. - 319 с.
 17. Мещеряков, Б. Г. Эффекты зрительной временной суммации при экспозиции стимулов в саккадическом режиме движений глаз // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. № 3. – С. 32—41.
 18. Общая психология: Учеб. для пед. ин-тов / Под ред. А. В. Петровского. 2-е изд. М., Прогресс. – 422 с. Исп.
 19. Пидкасистый, П. И. Сущностная характеристика познавательной деятельности // Вестн. высш. школы. № 9. – С. 35—39.
 20. Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека; Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.И. Крупнов. Свердловск: Свердлов. ГПИ. – 113 с.
 21. Пулатов, А. М., Никифоров, А. С. Эмоции в жизни человека. Душанбе: Ирфон. – 182 с.
 22. Суворов, Н. Ф., Таиров О. П. Психофизиологические механизмы избирательного внимания / Под ред. А.И. Карамяна. Л.: Наука. – 287 с.
 23. Файзуллаев, А. А. Принятие мотива личностью // Психол. журнал. Т. 6. № 4. – С. 87—96.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Ресурсы Интернет

№	Интернет-ресурс	Содержание
1	http://www.auditorium.ru	Учебные пособия по социальной психологии
2	http://www.psychology.ru	Каталог текстов по психологии
3	http://humanities.edu.ru	Учебные пособия по социальной

- | | | |
|---|---|--|
| 4 | http://www.psychology-online.net | психологии
Библиотека психологической
литературы |
| 5 | http://psi.webzone.ru | Психологический словарь |
| 6 | http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm | Сайты, учебные пособия по
психологии |

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ