

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет художественной культуры
Кафедра психологии и педагогики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ И.А. Малахова

_____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ Е.В. Пагоцкая

_____ 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

для специальности (направления специальности, специализации)

15 02 01 декоративно-прикладное искусство (по направлениям);

16 01 02 дирижирование (по направлениям);

16 01 06 духовые инструменты (по направлениям);

16 01 10 пение (по направлениям);

17 01 05 режиссура праздников (по направлениям);

17 02 01 хореографическое искусство (по направлениям);

17 03 01 искусство эстрады (по направлениям);

18 01 01 народное творчество (по направлениям);

21 04 01 культурология (по направлениям);

21 04 02 искусствоведение (по направлениям)

Составитель:

Гудзенко Лариса Геннадьевна, старший преподаватель

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета университета 27 сентября 2022 г.

протокол №1

Минск, 2022

Составитель:

Гудзенко Лариса Геннадьевна, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рецензенты:

***Е.И. Бараева**, профессор кафедры психологии и педагогического мастерства учреждения образования «Республиканский институт высшей школы Белорусского государственного университета», кандидат психологических наук, доцент;*

***О.В. Рогачёва**, доцент кафедры педагогики социокультурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент.*

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой психологии и педагогики
(протокол от 01.09.2002 № 1);*

*Советом факультета художественной культуры
(протокол от 22.09.2022 № 2)*

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
2.1 Конспект лекций.....	8
2.2 Кино-, видео- и аудиоматериалы.....	37
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	38
3.1 Тематика семинарских занятий.....	38
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	41
4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов....	41
4.2 Контрольные вопросы и задания для самопроверки студентов.....	45
4.2 Вопросы к экзамену.....	49
4.3 Вопросы к зачету.....	51
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	53
5.1 Учебная программа.....	53
5.2 Учебно-методическая карта	68
5.3 Основная литература.....	78
5.4 Дополнительная литература.....	74

1. 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 (бальный 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 им возможность быстрой адаптации к новым условиям профессиональной деятельности в разных учреждениях культуры, искусств, народного образования. Курс психологии художественного творчества является одним из основных в фундаментальной подготовке высококвалифицированных специалистов в области культуры. В основу курса 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 на элементы экспериментирования и творчества в профессиональной деятельности.

Изучение раздела «Психология художественного творчества» основывается на знаниях разделов «Общая психология», «Социальная психология» и «Возрастная психология». Знания, полученные при изучении других разделов психологии в данной дисциплине, получают преломление сквозь призму профессионализации и применения конкретно в области художественного творчества. Курс психологии художественного творчества содействует формированию психологической эрудиции, ментальности, 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 раздела «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.

Такие универсальные компетенции включают:

УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации

УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности

УК-6 Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности

БПК-1 Применять на практике основные теории обучения и воспитания, современные педагогические системы, понимать их роль и место в образовательном процессе

БПК-2 Определять и применять в профессиональной деятельности современные методы, формы, средства и технологии обучения и воспитания

БПК-3 Учитывать в педагогической деятельности особенности возрастного физиологического и психологического развития человека на основе системных знаний о жизненных этапах его развития в биологическом, социальном и психологическом аспектах

БПК-4 Осуществлять педагогическую деятельность в сфере художественного образования, создавать и применять современные образовательные технологии и педагогические инновации в целях личного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся

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, генетическом принципе, принципе развития психики и сознания, принципе объективности;

- формирование представления 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;
- личностно-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;
- самостоятельно пользоваться знаниями по психологии в профессиональной деятельности.

Данная программа состоит из введения и четырех разделов. Изучение каждого из разделов учебной дисциплины предусматривает рассмотрение ее прикладных аспектов в контексте социокультурной деятельности.

С целью организации самостоятельной работы студентов предлагаются различные формы творческих заданий, стимулирующих на 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.

Методы обучения, рекомендуемые к использованию в ходе преподавания дисциплины:

- Технология учебно-исследовательской деятельности;
- Проектные технологии (подготовка презентаций по отдельным вопросам, защита творческих проектов по психологическому обеспечению культурологической деятельности);
- Интерактивные методы обучения, использование техник обратной связи, активизации познавательной и творческой деятельности студентов, внедрение полученных знаний в свою жизнедеятельность;
- Коммуникативные технологии (дискуссии, мозговой штурм, учебные дебаты);
- Игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх.

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов

В целях повышения эффективности усвоения учебного материала по учебной дисциплине и формирования профессиональных компетенций студентам предлагается самостоятельная работа, которая направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, формирования у них умений и навыков самостоятельного применения знаний на практике, на саморазвитие и самосовершенствование. Самостоятельная работа может быть представлена в форме эссе, сообщений по предложенной тематике. Также может быть предложена подготовка презентаций по определенной теме. Текущая самостоятельная работа в процессе изучения курса предполагает составление диаграмм, схем, психолого-педагогического словаря, сравнительных таблиц, личностного профиля.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Объектом диагностики являются наличие знаний по психолого-педагогической дисциплине, способность их адаптировать для своей профессиональной культурологической и личностной деятельности. В процессе практических занятий студентам предлагаются контрольные вопросы для самопроверки по конкретным темам курса. Выявление факта учебных достижений осуществляется на итоговом зачете по дисциплине «Психология саморазвития». Для оценки учебных достижений студента используются критерии, утвержденные МО РБ, адаптированные к конкретному учебному курсу.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Конспект лекций

Тема 1: ВВЕДЕНИЕ. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Предмет и задачи психологии художественного творчества
2. История психологии творчества
3. Понятие 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, в изобретательстве и рационализаторстве.

В психологии художественной деятельности объединяются оба эти предмета. Итак,

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.

Исторически первые дискуссии в науке начались о психологии искусства, но оказалось, что психологические закономерности его исследованы совершенно недостаточно. Единственная отечественная работа в этой области "Психология искусства" Л.С. Выготского – исследование не завершённое. Б.Г. Ананьев: «...нужна психология искусств, а затем психология искусства (конкретного)».

Гипотезы Б.Г. Ананьева, требующие научного решения:

1. Природа искусства и художественной одаренности
2. Наличие биологических предпосылок художественной одаренности
3. Эмоциональная сфера личности художника
4. Динамика формирования и развития творческих способностей

Методы исследования:

- 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

2. История психологии творчества

Оформлению психологии творчества как науки способствовали:

- Успехи общей психологии
 - Концепция сознания и познания Э.Маха и Э.Гартмана
 - Философское течение итуитивизма А.Брегстона
 - Учение о бессознательном З. Фрейда (попытка объяснить механизмы творчества неосознанными влечениями человека и их сублимацией)
- Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

- Идея Гартмана о приоритете бессознательного в творческом процессе вызывает особый интерес к творчеству во сне, к процессам «озарения».
- Идея роли наследственности в развитии творческой одаренности. Работа Ф. Гальтона «Наследственность таланта».
- О связи гениальности и помешательства. Работа Ч.Ломброзо «Гениальность и помешательство».

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

- умственно одаренным людям присуща «экономичность» мыслительной деятельности (И.А. Сикорский);
- искусство как особого рода «сгущение» мысли (А.А. Потемня);
- 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 годы в России свертываются все исследования художественного творчества.

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

Возрождение интереса к проблемам творчества в 50-60 гг.:

- Институт творчества в Беркли (Калифорния)
- 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, о 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 (ЕНА), созданный под эгидой ЮНЕСКО в 1989 г.

3. Понятие творчества

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

Версии определений творчества:

- Маккелар: творчество – это сплав восприятий, осуществленный новым способом
- Кюби: способность находить новые связи
- Роджерс: возникновение новых отношений
- Меррей: появление новых сочинений
- Ласкуэль: предрасположение совершать и узнавать новшества
- Жерар: деятельность ума, приводящую к новым прозрениям
- Тейлор: трансформация опыта в новую организацию

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).

Т.о., 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, т.е. она 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.

Тема 2: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСТВА

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

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:

- 1) бессознательность;
- 2) спонтанность, внезапность;
- 3) неконтролируемость волей и разумом;
- 4) измененное состояние сознания;
- 5) возбуждение.

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

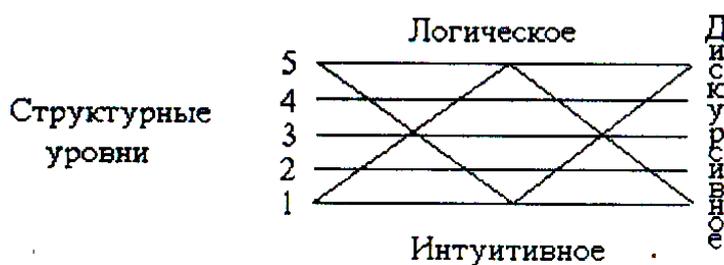
Фазы творческого процесса: (Г.Уоллес, Р.Вудворс, Я.А.Пономарев)

1. Фаза постановки проблемы (активно сознание)
2. Фаза созревания или инкубации (активно подсознание)
3. Фаза озарение (или инсайта)
4. 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 складывается на низких 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 ее протекает преимущественно на 5 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. 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 самых разных 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, т.е. «чувство себя», «Я-ковость», самосознание и самоидентичность теряется.

- 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

Трансценденция времени. Феномен искажение восприятия времени в расширенных состояниях сознания в сторону их сокращения или возникает 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: а) творческий экстаз, б) инстаз

Трансценденция пространства. Это индифферентное отношение к качественным характеристикам пространства, их трансформация или полная отрешенность от этих качеств.

- Индифферентность по отношению к физическим характеристикам пространства.
- Трансценденция социальных характеристик.
- Происходит 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, бессеребрность творческих состояний сознания, их ориентированность на процесс выполнения деятельности, а не на результат.

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

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 непроизвольно, в порыве творческого вдохновения. Однако чаще поиск формы произведения достаточно 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, порою, их реакция вносит существенные поправки в созданное.

Тема 3: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТВОРЧЕСТВА

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

Все процессы высшей нервной деятельности основываются на механизмах возбуждения и торможения.

Эти механизмы лежат в основе формирования и завязывания 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, ... 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 и возбуждение, и торможение уравновешены. Для того чтобы состоялось рождение произведения, необходима длительная поддержка возбуждения, то есть наличие так называемой творческой доминанты. Доминанта - это специфическое понятие психологии творчества.

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 самых различных стимулов в направлении, заданной 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.

Исследования Ротенберга В.С. показали:

- 1) В состоянии покоя у высокотворческих людей альфа-ритм (ритм покоя) мозга 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.*
- 2) В процессе решения задач творческого характера у творческих личностей альфа-ритм даже возрос (!) по сравнению с фоном, тогда как при решении задач на логическое мышление он снизился. Это значит, что лицам с высокими творческими задатками не только не нужна дополнительная активация мозговых структур при решении творческих задач, но даже

целесообразно некоторое снижение этой активности по сравнению с состоянием спокойного расслабленного бодрствования.

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.

Исследование мозга А.Эйнштейна показало, что он отличается от обычного 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, с большим числом 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 различных точек зрения, познавать его объекты, пользуясь не только словесно-грамматической логикой, но и интуицией с ее пространственно-образным подходам 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 полушария. К.Саган (1977г.) 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. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества.

Особенности высшей нервной деятельности - степень её силы, подвижности, уравновешенности - лежат в основе разных требований к окружающей обстановке. Так, авторы со слабым возбуждением и торможением, трудно образующие физиологические доминанты, крайне требовательны 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 своих 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.

1. *Сила нервной системы* определяется индивидуально-различной способностью выдерживать длительное или интенсивное возбуждение без перехода в тормозное состояние. Эксперименты Ермолаевой-Томиной Л.Д. 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.

2. *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».

3. *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.

Тема 4:МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

- Гегель: художником движет интерес к предмету и потребность самовыражения.
- И.Мардов: критерием истинности художественного произведения является эгоистическое стремление к самовыражению.

- М.Розин: движущая сила творчества - стремление художника «...хотя бы осмыслить происходящее по художественным законам».

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.

Крачфилд разделил мотивы творчества на: внешние и внутренние. Не стоит проводить резкую грань между внешними и внутренними мотивами.

Д.Богоявленская: внутренние мотивы познавательной творческой деятельности способствуют творческим достижениям, а мотивы престижа, соревновательности блокируют их.

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

Внутри художника, поэтому, действуют две как бы исключаящие друг друга силы. С одной стороны – стремление к снятию напряжения в окончательном результате творческого акта, несущее удовлетворение и некоторое угасание созидательной потребности, и одновременно 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.Берталанфи и Ш.Бюлер. Близкие идеи высказывал и Гессе, когда утверждал, что путь художника – это непрестанное самоотречение, в то время как идеал мещанина – самосохранение.

Наиболее значительные психологические мотивы творческой деятельности: 1)Внешние, 2)Внутренние, 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.

2. Творчество как поиск

В.С. Ротенберг полагает, что творчество – это разновидность поисковой активности, под которой понимается активность, направленная на изменения ситуации или на изменение самого субъекта, его отношения к ситуации, при отсутствии определенного прогноза желательных результатов такой активности. О мозговых механизмах поисковой активности известно

пока не очень 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 разнообразных 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.

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.

Согласно психоанализу, 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, что 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 примеров прямо противоположных, не так уж мало великих произведений искусства было создано совершенно счастливыми людьми. Экспериментально доказано, что на творческую продуктивность не влияют жизненные стрессы, во всяком случае такие влияния нельзя считать законом.

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

Тема 5: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

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

Креативность – главное свойство творческой личности.

Личностные свойства, влияющие на креативность как универсальную

способность к творчеству, (Малахова И.А.): *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:

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

Главное качество любой творческой личности: При разнообразии формулировок общим является то, что творческая личность – *этосвободная личность*, т.е. 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.*

По сравнению с общей популяцией найдено преобладание *шизотимических черт и интравертированность.*

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):

а) *творческий потенциал* как совокупность психических новообразований и креативных способностей;

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

в) *творческая направленность* как сочетание мотивов, потребностей и целевых установок на личностно и общественно значимые результаты.

Н.О. Лосский различал три основные типа “характеров”:

➤ *Чувственный.* Главным для таких людей является удовлетворение физических потребностей.

➤ *Эгоцентрический.* Для них главное – самоутверждение в той или иной форме, даже и 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, они 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 свой отпечаток на личность, развивая акцентуации, а с другой, – некоторые акцентуации характера *благоприятствуют* развитию способностей.

Исследования Н.В.Рожественской 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.

2. Факторы формирования личности художника

Необходимые предпосылки становления гения по Н.В.Гончаренко:

1) врожденная одаренность; 2) собственные усилия; 3) ближайшее окружение; 4) 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)».

Что необходимо развивать у одаренных детей:

- интеллектуальные способности, дивергентное мышление, познавательные способности;
- творческие способности: оригинальность мышления, богатое воображение, фантазия, развитая интуиция, 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, внутренняя мотивация.

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

Среди социальных факторов особое внимание уделялось социальному статусу семьи, материальному уровню жизни, образованию и вероисповеданию родителей, количеству и составу детей в семье и т.п. Результаты таких исследований отражают лишь среднестатистические тенденции.

Некоторые характеристики родительского стиля поведения в целом и отношений с детьми положительно влияют на развитие у ребенка творческого потенциала. К ним можно отнести:

- неконформность (т.е. 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.

3. Возрастная динамика творческой продуктивности

Платон: «опыт больше уносит, чем прибавляет».

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

Р.Вудвортс: «период 20 – 40 лет, очевидно, наиболее благоприятен для открытий».

Н.Беард, исследовавший вклад в культуру 1000 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: наивысший период творческой 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.

Маргарет Рихтер: активная творческая жизнь художника – это реальность.

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). Их выводы (всего 14):

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 наличествует 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.

Тема 6: КРЕАТИВНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ

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

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

Э.Фромм: «Это способность удивляться и познавать, это умение, находить решение в нестандартных ситуациях, это 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:

1. Определения типа «гештальт».
2. Определения, ориентированные на «конечный продукт», или «инновационные».
3. Эстетические или экспрессивные определения.
4. Психоаналитические или динамические.
5. Проблемные, определяющие креативность через ряд процессов решения задач, в которых подчеркивается сам мыслительный процесс.

6. Определения, не вошедшие ни в одну из вышеперечисленных групп.

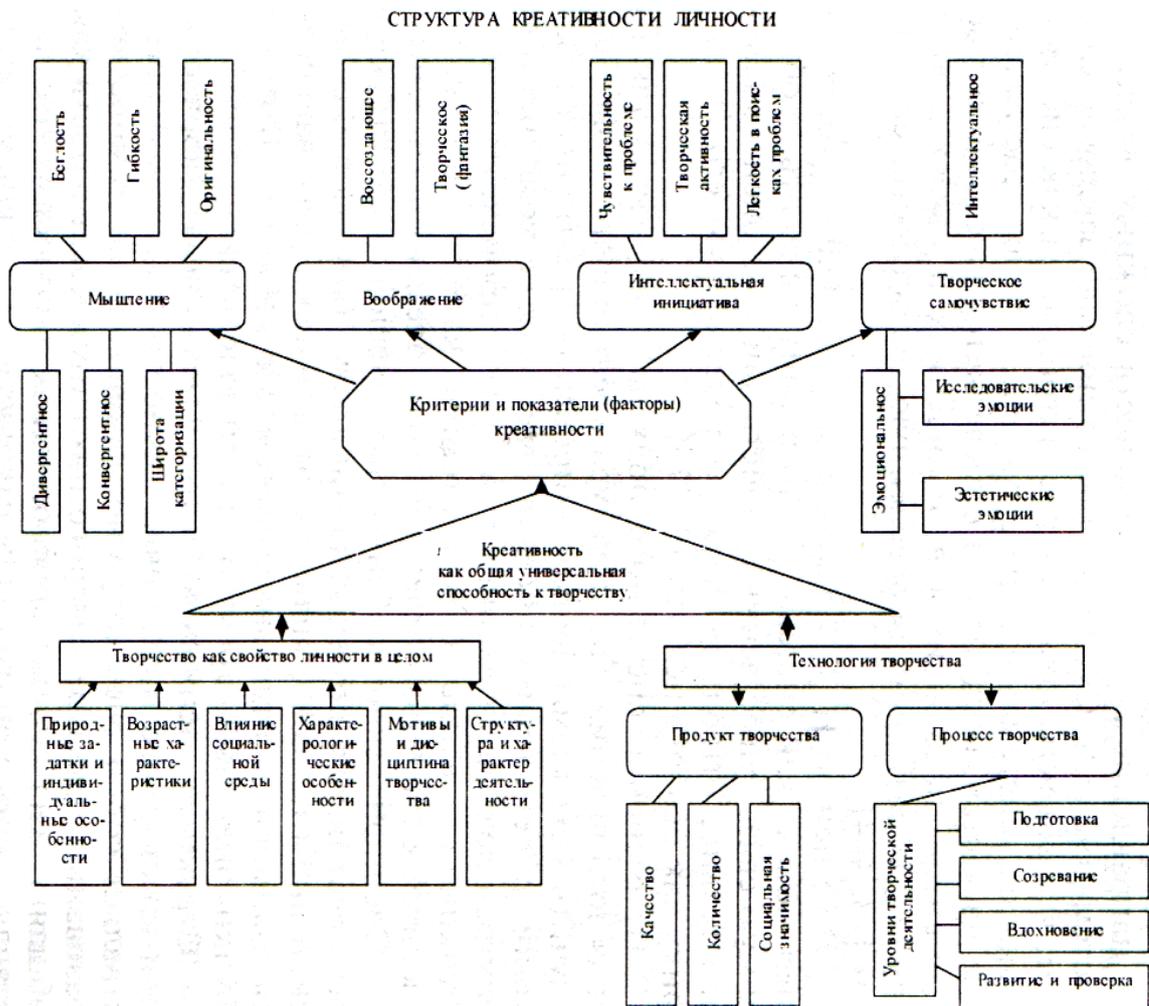
Современная трактовка проблемы креативности, экспериментально подтвержденная исследователями разных стран, отличается признанием того факта, что проявление творческих качеств носит универсальный характер, т.е. креативность рассматривается как *общая универсальная способность к творчеству, необходимая 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 научные доказательства того, что развитие творческих качеств детей средствами искусства стимулирует развитие математических способностей.

Креативность – охватывает совокупность мыслительных и личностных качеств (способностей), 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 особо редкой. Но необычно сочетание их у одного и того же человека. Можно представить, что все эти черты имеют биологическую основу.

2. Структура креативности (И.А. Малахова)

Основными компонентами креативности являются:

- 1) критерии и показатели, или факторы креативности;
- 2) творчество как свойство личности в целом;
- 3) 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.

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, 1921г.), доказавший, 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 с разными уровнями развития интеллекта и креативности, отличающиеся способами адаптации к внешним условиям и решения жизненных проблем.

		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		

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.
---------------	---	---

Тема 7: ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

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

Когнитивные теории творчества рассматривают 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 всего 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 к разным видам изобразительного искусства. Вместе с тем, память является и главным «врагом» творчества, когда при решении какой-либо задачи всплывает шаблон, когда яркие впечатления от произведения других авторов порождают невольный плагиат. 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 произвольно, не являются яркими, интересными, индивидуально значимыми, но продиктованы внешней необходимостью, либо индивидуальной значимостью.

Процесс хранения информации в памяти так же является творческим процессом. В подсознании происходит постоянный творческий процесс с хранящимся в памяти материалом, его перестройка, 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 в нем уже вычленено существенное, выразительное. Отсюда следует, что память художника становится актом творчества.

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 4-х особенностей:

1. Оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне.
2. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование.
3. Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны.
4. Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации.

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

Творческое (дивергентное) мышление характеризуется:

1. «*Широтой категоризации*», т.е. широтой ассоциативного ряда, отдаленностью 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, идущее в различных направлениях, т.е. «веерообразно». При этом человек не концентрируется на каком-то одном способе решения проблемы, а ведет поиск одновременно, по нескольким возможным направлениям, выдвигает сразу несколько вариантов гипотез и быстро переключается с проверки одной на другую. Конвергентное мышление увязывает все допустимые элементы пространства, относящиеся к проблеме, воедино и находит единственно верную композицию этих элементов.

С.Медник полагает, что в процессе творчества присутствует как конвергентная, так и дивергентная составляющая, точнее деление познавательного акта на эти составляющие описывает его неадекватно. Чем

из более отдаленных областей взяты элементы проблемы, тем более креативным является процесс решения.

2. *Беглость мышления.* Это означает богатство и разнообразие идей, ассоциаций, возникающих по поводу самого незначительного стимула, а также возможность включения предмета во множество самых 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 переходить достаточно быстро 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, необычности, остроумность решения (по отношению к стимулу или традиционным способам решения).

3.

4. Воображение в творчестве

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

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. (См.: Биомеханику В.Э.Мейерхольда. Теорию сценического движения И.Э.Коха.)

И.М. Розет описывает внутренние механизмы фантазирования как продуктивной деятельности. Суть: независимо от характера и результатов продуктивной деятельности, при ее выполнении всегда имеет место смещение оценок: с одной стороны, 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.

Т.Рибо: Творческое воображение определяется единством трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и бессознательного и включает четыре стадии развития.

- 1 — переход от пассивного воображения к творческому;
- 2 — анимизм, или одушевление, окружающих предметов и явлений;
- 3 — игра;
- 4 — романтическая стадия.

Приемы создания образов воображения:

1. Агглютинация. 2. Гиперболизация. 3. Подчеркивание каких-либо признаков или заострение. 4. Схематизация. 5. 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.

Тема 8: ВОСПРИЯТИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОТВОРЧЕСТВО

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

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, от 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.

2. Восприятие произведений искусства

Крупник Е.П.: 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. Специфическая особенность художественного восприятия заключается в особом отношении 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.

Художественное 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.

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):

1. Полноценное восприятие картины предполагает вдохновение. Факторы этому способствующие: А) внешние условия; Б) настроенность,

подготовленность, установка зрителя; В) разъяснение зрителю картины, в частности разъяснение ее идеи и средства выражения.

2. 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):

1. Впечатление и его осознание.
2. Вербализация непосредственного впечатления.
3. Сравнительный анализ интерпретации авторской, современников и потомков.
4. Возвращение к целостному восприятию художественного образа.

Тема 9: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

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

Функции общения, реализуемые средствами искусства: прагматическая; формирующая; подтврждения; организации и поддержания межличностных отношений; внутриличностная.

Циклы художественной коммуникации:

- общество – художник;
- художник – произведение искусства;
- произведение искусства – потребитель.

Диалогическая природа искусства.

Коммуникативные 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 все общество в целом.

2. Коммуникативная функция общения в искусстве

Понимание произведения искусства определяется целым комплексом особенностей личности читателя, зрителя, слушателя. При этом активность воспринимающего заключается 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 значительно усложняется связь 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 потока разнообразных произведений искусства именно те, которые в наибольшей степени удовлетворяют его эстетическому чувству. Появление массового читателя, слушателя, зрителя непосредственно ставит задачу исследования коммуникативного характера различных видов искусства и специфику массового восприятия.

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 могут быть вычленены 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 всех 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. Целый ряд видов эстетической деятельности требует непосредственного контакта с публикой.

4. Перцептивная функция общения в искусстве

В настоящее время ведутся исследования восприятия художественных ценностей массовой аудиторией с привлечением методов различных наук. Изучаются запросы, установки и ценностные ориентации публики, различных групп зрителей.

Выявлялась эволюция типов читателей художественной литературы (работы Н. А. Рубакина).

На первых этапах возникновения киноискусства зрительская аудитория формировалась стихийно, моделировалась режиссером еще в процессе создания фильма. Действительно, фильм способен создать своего зрителя, как и всякое произведение искусства. 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 наличие изменений в восприятии фактически 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.

Тема 10: ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

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

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 продвижения к коллективу обычно проходит ряд этапов, включающих не только прогрессивные изменения ее психологии, но и своеобразные кризисы. Проходит через период временного спада.

Во многом сплоченность коллектива зависит от *стадии* ее зрелости:

1. притирка
2. «конфликтная»
3. стадия экспериментирования
4. опыт успешного решения проблем
5. формирования прочных связей

Меры формирования благоприятного социально-психологического климата коллектива:

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

2. Эффективная работа творческого коллектива

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

Первая роль – формальная. Но вторая роль, «роль в группе», гораздо менее очевидна, однако она существенно важна для успешной деятельности коллектива. Экспериментов выделено всего восемь деловых ролей, которые могут играть члены коллектив. Это – 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. Вполне возможно чтобы лицо, входящее в группу, играло более одной роли. Важно, что в успешно действующей группе каждую из восьми ролей играет,

по крайней мере, один человек, и все восемь ролей оказывают свое влияние в процессе жизнедеятельности 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 употребить на пользу 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 потенциальные возможности каждого члена коллектива в реализации изложенных социальных ролей.

3. Социальные факторы, мешающие творчеству

Феномен конформного поведения играет отрицательную роль в творчестве. Такое поведение вызвано как индивидуальными свойствами личности, так и межличностными отношениями в творческом коллективе, более того, 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.Инхениерос в книге «Посредственность» оправдывает такое отношение, характеризуя его как охранительное, а значит полезное для общества.

«Социальные помехи», на которые наталкивается творческая деятельность:

- Хейманн – технизация: штампованные фильмы, стандартные передачи по телевидению, реклама и т.д.
- Осборн – урбанизация, которая подавляет естественность и непосредственность.
- Кюби – информационная перегрузка,
- Лучинз – растущая механизация промышленности, специализация и разделение труда,
- Роджерс – школа, традиционное обучение делает все возможное для воспитания конформистов.
- Парнес – вся современная западная культура приучает человека к конвенционализму, т.е. к стандартным условностям.

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

4. Художественное сотворчество как коллективное творчество

Многие психологи утверждают, что творческая деятельность малых групп и вообще коллективное творчество имеют большие преимущества перед индивидуальным. Так, Гордон категорически заявляет, что групповое

мышление превосходит индивидуальное. Рестл и Девис говорят о «суммировании вкладов» в общее дело решения задач при групповой деятельности. Согласно Азнару и Видаль, группа мобилизует творческую энергию всех ее членов, помогая им преодолеть всевозможные опасения, увеличивает объем информации и количество различных подходов.

Но! Преимущество группы возможно при соответствующей организации ее деятельности и превращении ее в творческий коллектив.

Почти все авторы считают, что такие группы должны быть небольшими.

Слоссон и Дауни придерживались того мнения, что наличие в группе людей, сильно отличающихся, от основного состава и по своим личным свойствам и по своей творческой направленности, положительно сказывается на продуктах коллективной творческой деятельности.

Первое значение термина «художественное сотворчество» – это коллективная творческая работа по созданию художественного 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. Связан со спецификой зрелищных искусств. Спектакль, кино- или телефильм, – это плод 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. Особый тип индивидуальной сотворческой работы представляет собой каноническое искусство. 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. Не только данные технологических исследований, рациональное знание, но и творческая интуиция – неотъемлемые составляющие элементы работы реставратор.

6. Высок 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 представляет собой репликация. Это авторская интерпретация оригинала с возможным изменением деталей и в этом смысле близка вариации, реминисценции.

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

2.2 Кино-, видео- и аудиоматериалы

1. В процессе преподавания используются мультимедийные средства.

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

Мультимедийные средства обучения позволяют:

- повысить информативность лекции;
- стимулировать мотивацию обучения;
- повысить наглядность обучения;
- осуществить повтор наиболее сложных моментов лекции;
- реализовать доступность и восприятие информации за счет параллельного представления информации 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 художественно-эстетического выполнения слайдов-заставок или за счет разумно примененной анимации и звукового эффекта;
- осуществить повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала предшествующей лекции.

Презентации используются на лекциях:

1. Введение. (20 слайдов).
2. Тема 1. Психологические аспекты процесса творчества (30 слайдов).
3. Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества (23 слайда).
4. Тема 4. Особенности творческой личности (40 слайдов).
5. Тема 5. Креативность (15 слайдов).
6. Тема 6. Познавательные процессы в творчестве (30 слайдов).
7. Тема 7. Восприятие как сотворчество (19 слайдов).
8. Тема 9. Психология творческого коллектива (13 слайдов).

2. В процессе преподавания используются видеоматериалы.

1. Тема 1. Фрагмент фильма “Властелин мира” (6 минут).
2. Тема 2. Фрагмент фильма “Тайны мозга” (6 минут).
3. Тема 2. Фильм производства BBC “Мой выдающийся мозг. Гений случая” (42 минуты). (Для самостоятельного просмотра).
4. Тема 5. Фильм, производства BBC “Мой выдающийся мозг. Гениями рождаются” (42 минуты). Выборочные фрагменты общей продолжительностью 30 минут.
5. Тема 6. Фильм производства BBC “Мой выдающийся мозг. Гениями становятся” (42 минуты). (Для самостоятельного просмотра).

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Тематика семинарских занятий

СЕМИНАР 1. 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.

Литература:

1. Бердяев, Н.А. Смысл творчества. – М., 2008. Главы: 4, 7, 8, 9.
2. Гениальность: божий дар или наказание? (“Клинический архив гениальности и одаренности” под ред. Г.В. Сегалина). Репринтное воспроизведение изданий 1925 – 1930 гг. – Москва, Изд. дом “Дом РДФ”, Издательский образовательный и культурный центр “Детство. Отрочество. Юность”; 2006. – 1711 с. (На выбор одна статья).
3. Гончаренко, Н.В. Вдохновение и интуиция // Психические состояния / Сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб.: «Питер», 2000. – С. 265 – 272.
4. Левит, Н.Д. Вдохновение // Психические состояния / Сост. и общ. ред. Л.В. Куликова. – СПб.: «Питер», 2000. – С. 259 – 263.
5. Мир психологии– 1996, № 4(9). Тема номера: Интуиция как явление (в познании, творчестве, общении) и как объект научного познания. (На выбор одна статья).
6. Эфроимсон, В.П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности – М., Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.

СЕМИНАР 2. 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.

Литература:

1. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1998.

2. Галин, А.Л. Личность и творчество. Психологические этюды. – Новосибирск, 1989.
3. Лук, А.Н. Юмор, остроумие, творчество. – 1977.
4. Николаенко, Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2007. Гл. 3. – С. 162 – 220.
5. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченко. – Мн.: Харвест, 2003. – 752 с.
6. Разумникова, О.М. Проявление половых различий в творческой деятельности // Вопросы психологии, № 1, 2006. – С. 105 – 112.

СЕМИНАР 3. 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.

Литература:

1. Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1998.
2. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с.
3. Николаенко, Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2007. Гл. 3. – С. 221 – 262.
4. Одаренные дети: Пер с англ. / Общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слущкого. – М.: Прогресс, 2001. – С. 169 – 200; 235 – 254.
5. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса – М.: Академия, 1996.
6. Чудновский, В. Э., Юркевич, В. С. Одаренность: дар или испытание – М.: Знание, 1990 – 80 с.
7. Киселева, М. В. Арт-терапия в практической и социальной работе – Речь, 2007. – 336 с.
8. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.

ТЕМАТИКА 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.

Литература:

1. Гончаренко, Н. В. Вдохновение и интуиция // Психические состояния / Сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. – СПб.: «Питер», 2000. – С. 265 – 272.
2. Гениальность: божий дар или наказание? – Москва, Изд. дом “Дом РДФ”, Издательский образовательный и культурный центр “Детство. Отрочество. Юность”; 2006. – 1711 с.
3. Мир психологии– 1996, № 4(9). Тема номера: Интуиция как явление (в познании, творчестве, общении) и как объект научного познания.(На выбор одна статья).
4. Эфроимсон, В.П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности – М., Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.
5. Галин, А.Л. Личность и творчество. Психологические этюды. – Новосибирск, 1989.
6. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Лань, 2002. – 230 с.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

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

1. Сравните эти мнения и выскажите свое 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.

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 1: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА)

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

(Тема 2: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСТВА)

3. Приведите пример из библиографической литературы описания инсайта.

(Тема 2: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСТВА)

4. Подберите описания признаков 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 2: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСТВА)

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

(Тема 3: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТВОРЧЕСТВА)

6. Кинофильм «Мой выдающийся мозг. Гений случая». Ответить на вопросы:

1. Чем отличается гений от ученого-«идиота»

4. Какие события могут актуализировать творческие способности

7. Что можно сказать об особенностях строения или функционирования мозга этих людей

8. Оцените результативность эксперимента по стимуляции творческих способностей
9. Можно ли назвать работу Снейдера шагом в будущее по развитию творческих способностей
10. Как Вы считаете, возможно ли создание так называемой «шапки мыслей»
11. В каком направлении, по-Вашему, должны двигаться ученые в поисках методов развития и стимуляции творческих способностей
(Тема 3: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТВОРЧЕСТВА)

7. Приведите пример объяснения творчества художника (композитора, ...) мотивами сублимации, внешними, внутренними, самореализации и др.
(Тема 4: МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

8. Дайте характеристику известной Вам творческой личности по тем параметрам, которые выделены в параграфе «Психологические характеристики творческой личности»
(Тема 5: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ)

9. Кинофильм «Мой выдающийся мозг. Гениями рождаются». Ответить на вопросы:

1. Какие особенности строения мозга музыкантов можно обозначить
2. Каковы причины такого строения мозга музыканта
3. Назовите главную причину и 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 6: КРЕАТИВНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ)

10. Предложите условия целостного, эмоционального и глубокого восприятия произведения музыки (спектакля, литературного произведения...)
(Тема 8: ВОСПРИЯТИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОТВОРЧЕСТВО)

Дополнительные задания для накопления рейтинговых баллов:

1. Составить 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. Написать реферат на тему из списка.

Примечание: Реферат должен основываться на новейшей литературе и материалах периодической печати с точным указанием первоисточника и ссылками в тексте. Переписывание из учебника или из одной авторской работы, пусть даже это статья в научном журнале не принимается. Список используемой литературы обязателен. При использовании материалов из сети «Интернет» 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 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 воздействия 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).

График контроля за самостоятельной работой:

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

Условия использования рейтинговой системы по курсу

1. Курс «Психология художественного творчества» предполагает обязательным для каждого студента 16 (20) лекционных часов, 8 семинарских, творческие самостоятельные работы, экзамен или зачет.
2. Посетив все лекции и семинары, студент получает 24 (28) балла (1 занятие – 2 балла).
3. Активное участие в работе на семинарских занятиях даёт студенту 8 баллов (1 семинар – 2 балла) (участие в дискуссиях, ответ на вопрос, формулировка вопросов к выступающему и т.д.). При опоздании на лекцию, или семинар снимается 1 балл.
4. За выступление с докладом на семинаре – до 6 баллов.
5. Творческие самостоятельные работы из списка дополнительных заданий оцениваются по 10-бальной 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 предъявления 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, на какой минуте 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-бальной 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 для самостоятельной работы студентов).
 9. Пропущенные семинарские занятия требуют отработки, а именно, предоставление в письменном виде краткого сообщения по одному из вопросов, обсуждаемого на семинаре. Это же задание можно выполнить для предоставления на семинаре за дополнительные баллы.
 10. Студент, набравший менее 40 баллов, к зачету не допускается.
 11. Заработав по курсу 100 и более баллов, студент получает зачет без дополнительного собеседования с преподавателем. На экзамене – 4 балла. Для оценки 8 баллов необходимо набрать 200 рейтинговых баллов, для оценки 10 – 300 рейтинговых баллов.

4.2 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 отечественной науке до 30-х гг.
4. Какие определения творчества считаются наиболее приемлемыми в современной психологии художественного творчества.
5. Назовите признаки творчества.
6. В каком из типов творчества какая последовательность приоритетов базисных сторон психики.
7. В чем отличие творчества от предметной деятельности.
8. Назовите признаки творческого акта.
9. Какие фазы творческого процесса предложил Р. Вудвордс (и Уоллес).

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. Что является яркими чертами творческой личности.
32. Какие акцентуации характера характерны, 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. Что является основными компонентами 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 особенностями 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:

А. Инсайт	1. временно господствующая рефлекторная система, обуславливающая работу нервных центров в данный момент и тем самым придающая поведению определенную направленность
Б. Вдохновение	2. новообразование в самой познавательной деятельности, создание или открытие чего-либо нового
В. Творчество	3. внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы
Г. Доминанта	4. состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники
Д. Креативность	5. деятельность, в результате которой создаётся продукт, отличающийся оригинальностью
Е. Творческое мышление	6. охватывает совокупность мыслительных и личностных качеств (способностей),

	способствующих проявлению и становлению творчества как субъективного, индивидуально окрашенного стиля деятельности личности
--	---

А так же:

А. Творческий экстаз	1. состояние систематическое, дисциплинированное, и потому более 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

А так же:

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, от особенностей его личности
4. Апперцепция	Г. Психический процесс, заключающийся в создании новых образов, идей, мыслей на основе имеющихся представлений, знаний, опыта, характеризующихся определенной новизной

А так же:

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. Творческая доминанта	Г. Внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы

А так же:

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, от особенностей его личности
4. Ассоциация	Г. Прием создания образов воображения путем склеивания не встречающихся совместно в опыте человека частей, признаков

4.3 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 в билете из перечисленных выше, а третий должен быть подготовлен студентом заранее самостоятельно и должен представлять собой 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 прочее);

- 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 всем указанным в курсе 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 нерофизиологических 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.

4.4 Вопросы к зачету

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, признаки и структура творчества.
5. Структурно-уровневая модель механизма творчества.
6. Место интуиции в процессе творчества.
7. Особенности измененного состояния сознания в процессе творчества.
8. Этапы процесса художественного творчества.
9. Творческий процесс и законы высшей нервной деятельности.
10. Связь творческих способностей с особенностями строения мозговых структур.
11. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества.
12. Мотивация фантазирования. Дискуссии о сублимации как ведущем мотиве фантазии.
13. Теория творчества как разновидности поисковой активности.
14. Индивидуально-психологические черты творческой личности.

15. Структура и характер творческой личности.
16. Возрастная динамика творческой продуктивности.
17. Подходы к пониманию креативности.
18. Структура креативности.
19. Теоретические подходы к соотношению понятий креативности и интеллекта.
20. Понятие и виды одаренности. Методы диагностики и способы выявления «скрытой» одаренности.
21. Обучение и воспитание детей с разным типом одаренности. Роль личности педагога в этом процессе.
22. Формы художественного познания. Роль памяти в художественном познании.
23. Особенности творческого мышления.
24. Творческое воображение: стадии развития, внутренние механизмы и приемы создания образов воображения.
25. Свойства и закономерности восприятия в художественном творчестве. Особенности и механизмы художественного восприятия.
26. Условия и этапы восприятия художественного образа.
27. Художественное творчество как специфическая форма социального общения.
28. Психологические закономерности формирования и развития творческого коллектива.
29. Виды творчества: индивидуальное, коллективное, сотворчество.
30. Психотерапевтические возможности творчества.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ Н.В. Карчевская
« » _____ 2018 г.
Регистрационный № УД-_____ /уч.

ПСИХОЛОГИЯ

Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальностей

- 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)

Минск 2018

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования первой ступени по специальностям и на основе учебных планов по направлению специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий) регистрационный номер С 15-1-78/17 уч от 04.07.2017; по направлению специальности 1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные) регистрационный номер С 17-1-77/17 уч от 04.07.2017; по специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям) регистрационные номера № С 17-1-79/17 уч, № С 17-1-80/17 уч, № С 17-1-81/17 уч, № С 17-1-82/17 уч, от 04.07.2017; по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) регистрационные номера № С 18-1-84/17 уч, № С 18-1-85/17 уч, № С 18-1-17/17 уч, № С 18-1-83/17 уч, № С 18-1-85/17 уч от 04.07.2017; по направлению специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное) регистрационный номер С 16-1-61/17 учот 04.07.2017; по направлению специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные) регистрационный номер С 16-1-66/17 учот 04.07.2017; по специальностям 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) регистрационные номера № С 17-1-62/17 уч, С 17-1-63/17 уч, С 17-1-64/17 уч, С 17-1-65/17 учот 04.07.2017; по специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям) регистрационный номер С 16-1-66/17 учот 04.07.2017,

СОСТАВИТЕЛЬ

Л. Г. Гудзенко, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т.С. Гажевская-Пешак, доцент кафедры хорового и вокального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент;

Н. Л. Кузьминич, декан факультета повышения квалификации педагогических работников Минского городского института развития образования, кандидат педагогических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 03.05.2018);

президиумом научно-методического совета факультета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № ___ от _____)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Психология» состоит из четырех разделов: «Общая психология», «Социальная психология», «Возрастная психология» и «Психология художественного творчества». Данная программа предназначена для изучения четвертого раздела «Психология художественного творчества».

Программа составлена на основе типовой учебной программы «Психология художественного творчества», разработанной для высших учебных заведений Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательных стандартов 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 «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)».

Изучение учебной дисциплины «Психология художественного творчества» основывается на знаниях таких учебных дисциплин как «Философия», «Общая психология», «Социальная психология» и «Возрастная психология». Философское учение является методологической основой всего цикла психолого-педагогических дисциплин. Знания, полученные при изучении других разделов психологии в данной дисциплине, получают преломление сквозь призму профессионализации и применения конкретно в области художественного творчества. Знания, полученные при изучении дисциплины «Психология художественного творчества», используются в других психолого-педагогических дисциплинах, таких как «Профессиональная педагогика», «Методика преподавания спецдисциплин».

Цель раздела «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; формирование у будущих специалистов универсальных психолого-педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение широкого круга социально-личностных и профессиональных задач в сфере любой профессии, повышение уровня психологической компетентности, формирования готовности к постоянному самообразованию, профессиональному саморазвитию. Такие универсальные компетенции включают:

УК-1 Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации

УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности

УК-6 Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности

БПК-1 Применять на практике основные теории обучения и воспитания, современные педагогические системы, понимать их роль и место в образовательном процессе

БПК-2 Определять и применять в профессиональной деятельности современные методы, формы, средства и технологии обучения и воспитания

БПК-3 Учитывать в педагогической деятельности особенности возрастного физиологического и психологического развития человека на основе системных знаний о жизненных этапах его развития в биологическом, социальном и психологическом аспектах

БПК-4 Осуществлять педагогическую деятельность в сфере художественного образования, создавать и применять современные образовательные технологии и педагогические инновации в целях личного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся

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, генетическом принципе, принципе развития психики и сознания, принципе объективности.
- Формирование представления 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**:

- теоретические положения общей, возрастной, социальной психологии и психологии художественного творчества;
- основные категории, структуру, методы и направления современной психологической науки;

- психические процессы, состояния, свойства личности и способы педагогического воздействия на них в учреждениях социокультурной деятельности;

- психологические особенности развития личности на разных этапах онтогенеза;

- причины деловых, личностных и межличностных конфликтов и технологию их решения в условиях учреждений социокультурной сферы;

- психологические основы творческой деятельности личности и коллектива;

уметь:

- самостоятельно пользоваться психологическими знаниями в профессиональной деятельности специалиста социокультурной сферы;

- характеризовать закономерности и принципы формирования и развития личности в разных видах творческой и художественной деятельности;

- использовать современные технологии формирования ведущих качеств личности в среде участников творческого процесса;

- использовать методику диагностики и развития творческих качеств личности в условиях профессиональной и любительской подготовки;

владеть:

- навыками самоанализа, психологического понимания и интерпретации поведения людей, самореализации и самосовершенствования;

- психологической культурой, инструментальными психологическими знаниями и навыками их использования в деятельности специалиста социокультурной сферы;

- системой практических методов диагностики и коррекции возрастных особенностей субъектов социокультурной деятельности;

- психологическими механизмами воздействия на человека и группу людей как субъектов социального взаимодействия;

- приемами и методами активизации творческого потенциала личности и коллектива.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Психология художественного творчества» предусмотрено 78 часов, из них 18 аудиторных (14 лекции, 4 семинары на ФМИ; 12 лекции, 6 семинары на ФТБКиСИ).

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. Потемкина. 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. Тюрина. 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. Риды, Д. Ратнер-Кирнос. Критика теории сублимации.

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. Трактровка 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). Возрастание 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.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Ермолаева-Томина, Л. Б.* Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – Москва : Академический проект, 2003. – 304 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0327-3 : 8969.00.
2. *Петрушин, В. И.* Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – Изд. 2-е. – Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 2008. – 490 с. – (Gaudeamus). – Библиогр.: с. 475-483 (216 назв.). – ISBN 978-5-8291-0988-2. – ISBN 978-5-98426-076-3 : 25507.00.
3. *Психология художественного творчества* : хрестоматия / [сост. К. В. Сельченко]. – Минск : Харвест, 2003. – 750, [1] с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-0966-4 : 15310.00.

Дополнительная

4. *Александрова, Н. В.* Ассоциативность художественного мышления : учебное пособие / Н. В. Александрова. – Минск : [б. и.], 2004. – 201, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 985-6684-64-1 : 1300.00.
5. *Арнхейм, Р.* Искусство и визуальное восприятие : пер. с англ./ Р. Арнхейм ; – М. : Архитектура-С, 2007. – 392 с.
6. *Артпедагогика и арттерапия* в специальном образовании : учебник для студентов среднего профессионального образования и студентов вузов / Е. А. Медведева [и др.]. – Москва : Академия, 2001. – 246, [1] с. – (Педагогическое образование). – Библиогр.: с. 217-221. – ISBN 5-7695-0561-3 : 10830.00.
7. *Бергер, А.* Видеть – значит верить : Введение в зрительную коммуникацию / А. Бергер. – М. : Вильямс, 2005. – 288 с.

8. *Богданов, Г. Ф.* Магия хореографического творчества : методическое пособие / Г.Ф. Богданов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 143 с. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9431-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476725> (18.02.2018).
9. *Бодалев, А. А.* Как становятся великими и выдающимися? / А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 287 с.
10. *Гройсман, А. Л.* Общая психопрофилактика и психогигиена творческого труда / А.Л. Гройсман, А.Н. Иконникова. – Москва : Когито-Центр, 2006. – 160 с. – ISBN 5-89353-206-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144946> (18.02.2018).
11. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во Совр. гуманитар. ун-та, 2001. – 209 с.
12. *Галин, А. Л.* Личность и творчество. Психологические этюды / А. Л. Галин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 126 с.
13. *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.
14. *Гройсман, А. Л.* Основы психологии художественного творчества : учебное пособие / А.Л. Гройсман. – Москва : Когито-Центр, 2003. – 192 с. – ISBN 5-89353-098-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56437> (18.02.2018).
15. *Гончаренко, Н. В.* Гений в искусстве и науке / Н. В. Гончаренко. – М. : Искусство, 1991. – 432 с.
16. *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.
17. *Дружинин, В. Н.* Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 1999. – 368 с.
18. *Измененные состояния сознания и культура : хрестоматия / авт.-сост. О. В. Гордеева.* – СПб. : Питер, 2009. – 480 с.
19. *Интеграция науки и искусства: Сборник научных работ Международной педагогической академии, посвященный 40-летию научно-педагогической деятельности профессора, академика-секретаря МПА А. Л. Гройсмана.* / . – Москва : Когито-Центр, 2004. – 346 с. – ISBN 5-89353-145-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226777> (18.02.2018).
20. *Калошина, И. П.* Психология творческой деятельности : учебное пособие для студентов вузов / И. П. Калошина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 430, [1] с. : рис., табл., схемы. – (Педагогическая школа, XXI век). – Библиогр.: с. 426-429 (73 назв.). – ISBN 5-238-00432-X : 16140.00.
21. *Киселева, М. В.* Арт-терапия в практической и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.
22. *Красильников, И. М.* Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования : монография / И. М. Красильников ;

Государственное учреждение Институт художественного образования Российской академии образования. – Дубна : Феникс+, 2007. – 496 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9279-0085-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256482> (18.02.2018).

23. *Кривцун, О. А.* Психология искусства : [учебное пособие] / О. А. Кривцун. – Москва : Высшая школа, 2009. – 447 с. ; 22x15 см. – Библиогр.: с. 441-445, библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 987-5-06-005784-3 : 125902.00.

24. *Кудрявцева, М. Е.* Психология творчества в массовой коммуникации : учебное пособие / М. Е. Кудрявцева. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 135 с. – ISBN 978-5-4458-5668-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219> (18.02.2018).

25. *Кутнякова, Н. П.* Воспитываем гениев : творческие методики развития личности / Н. П. Кутнякова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 346 с.

26. *Ларкина, Н. В.* Психология художественного творчества / Н. В. Ларкина. – Улан-Удэ : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1999. – 75 с.

27. *Лебедев, А. Н.* Оценка профессиональных и нравственных качеств личности методами нейробиологии // Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия / . – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 600 с. – С 278-294.: ил. – (Наука. Философия. Религия). – ISBN 978-5-906860-82-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460887> (18.02.2018).

28. *Левин, В. А.* Воспитание творчества / В. А. Левин. – Томск : Пелинг, 1993. – 56 с.

29. *Лёвшина, И. С.* Как воспринимаются произведения искусства : из опыта социологических исследований / И. С. Лёвшина. – М. : Знание, 1993. – 96 с.

30. *Лук, А. Н.* Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.

31. *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.

32. *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.

33. *Мелик-Пашаев, А. А.* Мир художника. / А. А. Мелик-Пашаев. – М. : Прогресс-традиция, 2000. – 269 с.

34. *Никитин, В. Н.* Арт-терапия : учебное пособие / В. Н. Никитин. – Москва : Когито-Центр, 2014. – 336 с. : ил. – (Университетское психологическое образование). – Библиогр.: с. 316-326. – ISBN 978-5-89353-423-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271657> (18.02.2018).

35. *Оганесян, Н. Т.* Практикум по психологии творчества / Н. Т. Ога-

несян. – М. : Флинта, 2007. – 528 с.

36. Одаренные дети : пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.

37. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – Изд. 2-е. – Москва : Академический Проект : Трикста, 2008. – 400 с. – (Gaudeamus). – Библиогр.: с. 364-372 (214 назв.). – ISBN 978-5-8291-0961-5. – ISBN 978-5-902358-01-5 : 24800.00.

38. *Пономарев, Я. А.* Психология творчества. Тенденции развития психологической науки / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1988. – 303 с.

39. *Психология музыкальной деятельности* : теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / Д. К. Кикнарская [и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина. – Москва : Академия, 2003. – 366, [2] с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 362-363. – ISBN 5-7695-0975-9 : 25500.00.

40. *Психология музыки и музыкальных способностей* : хрестоматия / сост. и ред. А. Е. Тарас. – Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. – 717, [2] с. – (Библиотека практической психологии). – Библиогр.: с. 699-703 (101 назв.). – ISBN 5-17-033367-6 (АСТ). – ISBN 985-13-4871-6 (Харвест) : 25880.00.

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

42. *Психолого-педагогические основы развития креативности учащихся и студентов* : учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств" / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; И. А. Малахова [и др.] ; под общ. ред. И. А. Малаховой. – Минск : БГУКИ, 2015. – 309 с. : цв. репрод., фот., диагр., схемы, табл. ; 21x15 см. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-522-111-2 : 72328.00.

43. 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.

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

45. *Рождественская, Н. В.* Психология художественного творчества : учеб. пособие / Н. В. Рождественская / С-Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Языковой центр СПбГУ, 1995. – 270 с.

46. *Розет, И. М.* Психология фантазии / И. М. Розет. – Минск : Университетское, 1991. – 342 с.

47. *Савостьянов, А. И.* Общая и театральная психология : учебное пособие / А. И. Савостьянов. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 256 с. – Библиогр.: с. 224. - ISBN 978-5-89815-869-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462595> (18.02.2018).

48. *Творчество: наука, искусство, жизнь*: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Я. А. Пономарева, ИП РАН, 24–25 сентября 2015 г. / Российская академия

наук, Институт психологии ; отв. ред. А.Л. Журавлев, М.А. Холодная и др. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 396 с. : табл., схем. – ISBN 978-5-9270-0308-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430631> (18.02.2018).

49. *Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным феноменам* / под ред. Д.В. Ушакова. – Москва : Институт психологии РАН, 2011. – 736 с. – (Научные школы ИП РАН). – ISBN 978-5-9270-0229-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86295> (18.02.2018).

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

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

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

53. *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. Определе 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. *Васильюк, Ф. Е. Структура образа* / Ф. Е. Васильюк // 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. Шинкарьюк, 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 Ното 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.

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

для специальностей:

- 16 01 02 дирижирование (по направлениям);
- 16 01 06 духовые инструменты (по направлениям);
- 16 01 10 пение (по направлениям);
- 17 02 01 хореографическое искусство (по направлениям);
- 17 03 01 искусство эстрады (по направлениям).

Номер раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	самостоятельная	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение	1		1				
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества								
2	Тема 1. Психологические основы процесса творчества	2		1		2		Тестирование
3	Тема 2.	1				2		Подобрать

	Психофизиологические детерминанты творчества							примеры инсайта, работы творческой доминанты
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности								
4	Тема 3. Мотивация творческой деятельности	1						
5	Тема 4. Психологические характеристики творческой личности	1		2		2		Составить характеристику известной творческой личности по схеме с указанием первоисточников.
6	Тема 5. Креативность как универсальная способность к творчеству	2		1		2		Показать структуру креативности известной творческой личности (по схеме)
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве								
7	Тема 6. Психические процессы в художественном творчестве	2				1		Экзамен
8	Тема 7. Восприятие как художественное сотворчество	2				1		Экзамен
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности								
9	Тема 8. Художественное творчество как специфическая форма социального общения			1		2		Блиц-опрос
10	Тема 9. Психология творческого коллектива					2		Экзамен
	Всего: 32	12		6		14		

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

для специальностей:

15 02 01 декоративно-прикладное искусство (по направлениям);

17 01 05 режиссура праздников (по направлениям);

18 01 01 народное творчество (по направлениям).

Номер раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	самостоятельная	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение	2		1				
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества								
2	Тема 1. Психологические основы процесса творчества	2		1		2		Тестирование
3	Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества	2				2		Подобрать примеры инсайта, работы творческой доминанты
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности								
4	Тема 3. Мотивация творческой деятельности	2				2		Экзамен
5	Тема 4. Психологические характеристики творческой личности	2		1		2		Составить характеристику известной творческой личности по схеме с указанием первоисточников.
6	Тема 5. Креативность как универсальная способность к творчеству	2		1		2		Показать структуру креативности известной творческой личности (по схеме)
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве								
7	Тема 6. Психические процессы в художественном творчестве	2				1		Экзамен
8	Тема 7. Восприятие как художественное сотворчество	2		1		2		Экзамен
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности								
9	Тема 8. Художественное творчество как специфическая форма	2		1				Блиц-опрос

	социального общения							
10	Тема 9. Психология творческого коллектива	2				1		Экзамен
	Всего: 32	14		4		14		

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

для студентов заочного отделения

для специальностей:

- 16 01 02 дирижирование (по направлениям);
16 01 06 духовые инструменты (по направлениям);
16 01 10 пение (по направлениям);
17 02 01 хореографическое искусство (по направлениям);
17 03 01 искусство эстрады (по направлениям).

Номер раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	самостоятельная	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение	2		0,5		2		Зачет
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества								
2	Тема 1. Психологические основы процесса творчества	2		0,5		2		Зачет
3	Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества					4		Зачет
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности								
4	Тема 3. Мотивация творческой деятельности					2		Зачет
5	Тема 4. Психологические характеристики творческой личности	1		0,5		4		Зачет
6	Тема 5. Креативность как универсальная способность к творчеству	1				2		Зачет
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве								
7	Тема 6. Психические процессы в художественном творчестве					2		Зачет

8	Тема 7. Восприятие как художественное сотворчество					2		Зачет
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности								
9	Тема 8. Художественное творчество как специфическая форма социального общения			0,5		2		Зачет
10	Тема 9. Психология творческого коллектива					2		Зачет
	Всего: 32	6		2		24		

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

для студентов заочного отделения

для специальностей:

15 02 01 декоративно-прикладное искусство (по направлениям);

17 01 05 режиссура праздников (по направлениям);

18 01 01 народное творчество (по направлениям).

Номер раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	самостоятельная	Иное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение	2		0,5		2		Экзамен
Раздел 1. Процессуальный аспект творчества								
2	Тема 1. Психологические основы процесса творчества	2		0,5		4		Экзамен
3	Тема 2. Психофизиологические детерминанты творчества					4		Экзамен
Раздел 2. Психологические особенности творческой личности								
4	Тема 3. Мотивация творческой деятельности					2		Экзамен
5	Тема 4. Психологические характеристики творческой личности	1		0,5		4		Экзамен
6	Тема 5. Креативность как универсальная	1				2		Экзамен

	способность к творчеству							
Раздел 3. Психология познавательных процессов в творчестве								
7	Тема 6. Психические процессы в художественном творчестве					2		Экзамен
8	Тема 7. Восприятие как художественное сотворчество					2		Экзамен
Раздел 4. Социально-психологические факторы творческой деятельности								
9	Тема 8. Художественное творчество как специфическая форма социального общения			0,5		2		Экзамен
10	Тема 9. Психология творческого коллектива					2		Экзамен
	Всего: 32	4		2		26		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.3 ОСНОВНАЯ

1. *Басин, Е. Я.* Психология искусства. Личностный подход : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 250 с.
– Глава 7. Художественное творчество и проблема Я – С. 115-134.
– Глава 8. Саморегуляция творческого процесса – С. 136-146.

Рекомендуемая

2. *Ермолаева-Томина, Л. Б.* Психология художественного творчества: учеб. пособ. / Л. Б. Ермолаева-Томина– М.: Академ. проект, 2003. – 304 с.
– Глава 4.2. Творчество как процесс – С. 46-58.
– Глава 4.3. Творчество как продукт – С. 58-63.
– Глава 10.1. Формы художественно-творческого познания – С. 140-142.
– Глава 10.3. Восприятие – С. 147-156.
– Глава 10.4. Память и творчество – С. 156-172
– Глава 10.5. Творческое воображение – С. 175-178.
– Глава 10.6. Мышление и творчество – С. 179-188.
3. *Петрушин, В. И.* Психология и педагогика художественного творчества: Учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин– М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2006. – 490 с.
– Глава 5. Психология личности творца и художника – С. 138-199.
– Глава 6. Развитие творческой личности – С. 200-219.

4. *Психология художественного творчества: Хрестоматия* / Сост. К. В. Сельченко. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с.

5.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

5. *Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие* / Арнхейм Р. – Пер. с англ. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 392 с.
6. *Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. средн. и высш. пед. учеб. заведений* / Е. А. Медведева и др. – М.: Академия, 2001. – 248 с.
7. *Бодалев, А. А. Как становятся великими и выдающимися?* / А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 287 с.
8. *Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности* / Л. Л. Бочкарев. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2008. – 352 с.
9. *Вдохновение на каждый день: [перевод с английского]* / Робин Шарма. – Москва : София, 2012. – 190 с.
10. *Вишнякова, Н. Ф. Креативная акмеология: психология развития творческой личности взрослого человека* / Н. Ф. Вишнякова. – В 2 т. – Мн.: ООО «Дэбор», 1999. – 300 с.
11. *Выготский, Л. С. Психология искусства* / Л. С. Выготский. – Санкт-Петербург : Питер, Прогресс книга, 2017. – 320 с.
12. *Галин, А. Л. Личность и творчество. Психологические этюды* / А. Л. Галин. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. – 126 с.
13. *Гениальность: божий дар или наказание?* (“Клинический архив гениальности и одаренности” под ред. Г.В. Сегалина). Репринтное воспроизведение изданий 1925 – 1930 гг. – Москва, Изд. дом “Дом РДФ”, Издательский образовательный и культурный центр “Детство. Отрочество. Юность”; 2006. – 1711 с.
14. *Гончаренко, Н. В. Гений в искусстве и науке* / Н. В. Гончаренко. – М.: Искусство, 1991. – 432 с.
15. *Гройсман, А. Л. Основы психологии художественного творчества* / А. Л. Гройсман. – М.: Когитоцентр, 2003. – 184 с.
16. *Грузенберг, С.О. Гений и творчество* / Семен Грузенберг. – Мн. ООО «Харвест», М. : АСТ, 2001. – 415 с.
17. *Гудзенко, Л. Г. Психология художественного творчества: учеб.-метод. комплекс* / Сост. Л. Г. Гудзенко. – Минск : БГУКИ, 2016. – 79 с.
18. *Дранков, В. Л. Природа художественного таланта* / В. Л. Дранков. – СПб.: СПбГУКИ, 2001. – 323 с.
19. *Дружинин, В. Н. Психология общих способностей* / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 1999. – 368 с.
20. *Измененные состояния сознания и культура: Хрестоматия. Автор-составитель О. В. Гордеева.* – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.
21. *Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности* / Е. П. Ильин. – СПб, Питер : Мир книг, 2012. – 444 с.

22. *Карпекова, Т. А.* Психология художественного творчества: методические рекомендации к курсу лекций / Т. А. Карпекова. – Могилев : МГУ, 2009. – 23 с.
23. *Киселева, М. В.* Арт-терапия в практической и социальной работе / М. В. Киселева. – СПб., Речь, 2007. – 336 с.
24. *Кожейкин А. В.* Ген гениальности: дар или проклятие? / А. В. Кожейкин. – Ростов н/д.: Феникс, 2007. – 243 с.
25. *Копытин, А. И.* Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб.: Лань, 2002. – 230 с.
26. *Кутнякова, Н. П.* Воспитываем гениев: творческие методики развития личности / Н. П. Кутнякова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 346 с.
27. *Ларкина, Н. В.* Психология художественного творчества / Н. В. Ларкина. – Улан-Удэ: Вост.-Сиб. Кн. Изд-во, 1999. – 75 с.
28. *Лебедева, Л. Д.* Педагогические основы арт-терапии в образовании / Л. Д. Лебедева – СПб.: ЛОИРО, 2001. – 320 с.
29. *Левин, В. А.* Воспитание творчества / В. А. Левин. – Томск: Пелинг, 1993. – 56 с.
30. *Лёвшина, И. С.* Как воспринимаются произведения искусства (из опыта социологических исследований) / И. С. Лёвшина. – М.: Знание, 1993. – 96 с.
31. *Лук, А. Н.* Психология творчества / А. Н. Лук. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
32. *Лук, А. Н.* Юмор, остроумие, творчество / А. Н. Лук. – М., “Искусство”. – 1977. – 184 с.
33. *Малахова, И. А.* Развитие креативности личности в социокультурной сфере: педагогический аспект / И. А. Малахова – Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2006. – 327 с.
34. *Мелик-Пашаев, А. А.* Мир художника. Прогресс – традиция / А. А. Мелик-Пашаев. – М., 2000. – 269 с.
35. *Науменко, Е. А.* Введение в теорию интуиции и интуитивности: монография / Е. А. Науменко. – Тюмень: из-во Тюменского гос ун-та, 2013. – 212 с.
36. *Николаенко, Н. Н.* Психология творчества: учебное пособие / Под ред. Л. М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005. – 277 с.
37. *Оганесян, Н. Т.* Практикум по психологии творчества / Н. Т. Оганесян. – М., Флинта: МПСИ, 2007. – 528 с.
38. *Одаренные дети: Пер с англ.* / Общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
39. *Пономарев, Я. А.* Психология творчества. Тенденции развития психологической науки / Я. А. Пономарев. – М.: Наука, 1988. – 303 с.
40. *Психология великих людей: перевод с французского* / А. Жоли. – Изд. 3-е. – Москва : URSS, Ленанд, 2014. – 344, [2] с.
41. *Психология одаренности детей и подростков* / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
42. *Психология процессов художественного творчества: [Сб. статей]* / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, Комис. комплекс.

- изуч. худож. творчества, ВНИИ искусствознания; [Отв. Ред. Б. С. Мейлах, Н. А. Хренов]. – Л., Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 285 с.
43. *Психология творчества: школа Я. А. Пономарева* / Под ред. Д. В. Ушакова. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2006. – 624с.
44. *Раппопорт, С. Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества: учебное пособие* / С. Х. Раппопорт. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – 234 с.
45. *Ратнер-Кирнос, Д. И. Вдохновение и откровение* / Д. И.Ратнер-Кирнос.– М.: ИНТОР, 1995. – 207 с.
46. *Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества: учеб. пособие* / Н. В.Рождественская – Санкт-Петербург. гос. ун-т.: Языковой центр СПбГУ, – Спб., 1995. – 270 с.
47. *Розет, И. М. Психология фантазии* / И. М.Розет.– Мн.: Университетское, 1991. – 342с.
48. *Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир* / В. М. Розин.– Изд. 3-е, – М.: КомКнига, 2006. – 224 с.
49. *Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология: Учебное пособие для студентов вузов* / А. И. Савостьянов.– СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.
50. *Синкевич, И. А. Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие* / И. А. Синкевич. – Мурманск : МГГУ, 2012. – 233 с.
51. *Сусанина, И. В. Введение в арт-терапию: учеб. пособие* / И. В. Сусанина.– М.: «Когито-центр», 2007. – 95 с.
52. *Творчество: наука, искусство, жизнь: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Я. А. Пономарева, ИП РАН, 24–25 сентября 2015 г.* / Российская академия наук, Институт психологии ; отв. ред. А.Л. Журавлев, М.А. Холодная и др. –Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 396 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430631>. – Дата доступа: 12.02.2018.
53. *Туев, В. В. Культура, творчество, личность: Статьи и очерки разных лет* / В. В. Туев. – Кемерово: Кем.ГУКИ, 2006. – 155 с.
54. *Ушаков, Д. В. Психология интеллекта и одаренности* / Д. В. Ушаков. – Москва : Институт психологии РАН, 2011. – 464 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86280>. Дата доступа: 12.02.2018.
55. *Эфроимсон, В. П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности* /В. П. Эфроимсон.– М., Тайдекс Ко, 2002. – 375 с.
56. *Яголковский, С. Р. Психология креативности и инноваций* / С. Р. Яголковский. – Минск: А. Н. Вараксин, 2009. – 190 с.
57. *Якобсон, П. М. Психология художественного творчества* / П. М. Якобсон.– М., «Знание», 1971. – 48 с.

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

Статьи:

59. *Алексеева, В. В.* Одаренные дети – национальная гордость : результаты работы с одаренными и высокомотивированными детьми в Витебской области / В. В. Алексеева // Современное образование Витебщины : научно-практический журнал – 2013. – № 1. – С. 66–67.
60. *Бабаева, Ю. Д.* Современные тенденции в исследовании одаренности / Ю. Д. Бабаева// Вестник МГУ. Сер. 14: Психология. 2008, № 2. – С. 154 – 168.
61. *Богоявленская, Д. Б.* О предмете и методе исследования творческих способностей / Д. Б.Богоявленская// Психологический журнал, 1995, № 5. С. 49 – 58.
62. *Василюк, Ф. Е.* Структура образа / Ф. Е.Василюк// Вопросы психологии, 1993, № 5. – С. 5 – 19.
63. *Звездина, Г. П.* К вопросу о психологическом портрете одаренных учащихся / Г. П.Звездина // Одаренный ребенок, 2008, № 3. – С. 47 – 54.
64. *Катаев-Смык Л. А.* Факторы напряженности творческого процесса / Л. А. Катаев-Смык// Вопросы психологии, 2007, № 3. – С. 69 – 82.
65. *Культурно-историческая психология.* – 2007, № 1. Тема номера: «Психология искусства».
66. *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.
67. *Марцинковская, Т. Д.* Психология восприятия абстрактного искусства / Т. Д. Марцинковская// Вопросы психологии, 2008, № 6. – С. 83 – 91.
68. *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// Вестник МГУ. Сер 14: Психология, 2008, № 2. – С. 102 – 112.
69. *Мир психологии.* – 1996, № 4(9). Тема номера: Интуиция как явление (в познании, творчестве, общении) и как объект научного познания.
70. *Мир психологии.* – 2008, № 2(54). Тема номера: Знак, значение, смысл.
71. *Насиновская, Е. Е.* Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Е. Е. Насиновская, О. С. Шалина // Вопросы психологии, 2008, № 1. – С. 77 – 88.
72. *Разумникова, О. М.* Проявление половых различий в творческой деятельности /О. М. Разумникова // Вопросы психологии, 2006, № 1. – С. 105 – 112.
73. *Рудкевич, Л. А.* Возрастная динамика самореализации творческой личности / Л. А. Рудкевич, Е. Ф.Рыбалко// Психологические проблемы самореализации личности – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – С. 89 – 106.

74. *Старовойтов, В. В.* Психоанализ и художественное творчество / В. В. Старовойтов // ЭДИП, 2008, № 3 (6). – С. 49 – 53.
75. *Торшина, К. А.* Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии / К. А. Торшина // Вопросы психологии, 1998, № 4, – С. 123 – 133.
76. *Юдич, Г.* Взаимодействие театра и публики: философско-психологические и социологические константы / Г. Юдич // Психологический журнал, 2008, № 2. + С. 73 –78.
77. *Журавлев, А. Л.* Развитие научных представлений Я. А. Пономарева в области психологии группового творчества / А. Л. Журавлев, Т. В. Галкина // Ярославский педагогический вестник, 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nauchnyh-predstavleniy-ya-a-ponomareva-v-oblasti-psihologii-grupпового-tvorchestva>. – Дата доступа: 30. 04.2022.