

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мурманский государственный гуманитарный университет
Психолого-педагогический институт

Предмет, основные концепции и
методологическая основа
психологии художественного творчества

*Синкевич Ирина Алексеевна,
кандидат педагогических наук,
доцент, зав.кафедрой психологии*

Мурманск,
2020

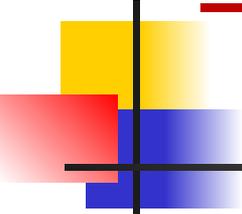
План

1. Предмет и основные проблемы психологии творчества.
2. Основные концепции психологии художественного творчества.
3. Основные разделы психологии художественного творчества.
4. Методологическая основа психологии художественного творчества.

Литература

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М.: Академический проект, 2003.
2. Кривцун О.А. Психология искусства // Эстетика. - М.: Аспект пресс, 2000. – С. 311-394.
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. - М.: Академический проект, 2008.
4. Психология художественного творчества: Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченко. – Мн.:Харвест, 1999.
5. Синкевич И.А. Психология художественного творчества. - Мурманск: МГГУ, 2008.

1. Предмет и основные проблемы психологии творчества

Предмет психологии творчества -

- свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие ценностей (художественных, технических, научных);
- влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность.

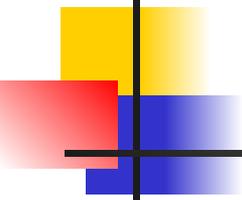
Психология творчества занимается изучением:

- проблем творчества (художественного, технического, научного) и творческой личности (художника, конструктора, ученого..);
- восприятия художественных произведений;
- особенностей структуры художественных произведений.

Основные проблемы психологии художественного творчества

1. Изучение специфических характеристик образно-эмоционального строя личности, создаваемых ее включенностью в процессы порождения и восприятия эстетических ценностей.
2. Анализ художественного восприятия как формы сотворчества в разные периоды развития индивида и у разных контингентов реципиентов (зрителей, читателей, слушателей).
3. Воздействие искусства на ценностные ориентации и мотивацию поведения субъекта и его мировоззрения.

2. Основные концепции психологии художественного творчества

1. Психологическая концепция Зигмунда Фрейда (1856-1939), который разработал новую «археологию личности», выдвинул гипотезу о том, что в основе человеческой активности лежит единый стимул - *стремление к удовольствию*.

Конфликт современной культуры с эгоистическими устремлениями людей выражается в усилении всевозможных запретов (табу), насаждении унифицированных норм. Все линии эмоциональной жизни человека фокусируются в единой страсти, которую Фрейд обозначает как либидо (как энергию, которую излучает пол).

Пафос фрейдовского анализа был направлен на отыскание в художественных творениях знаков-символов, подтверждающих его «*диагноз*» *художнику как личности*.

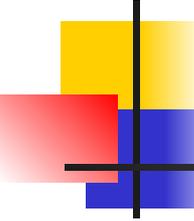
2. Концепция Карла Густава Юнга (1875-1961) -

критиковал З. Фрейда за гипертрофию роли индивидуальных сексуальных комплексов в творчестве художников (природа неврозов толковалась Фрейдом симптоматически, а не символически).

Архетипы выступают как всеобщие образы, формы, идеи, представляющие собой доопытные формы знания, *бессознательные мыслеформы*.

Коллективные образы наиболее явно претворялись в формах народного фантазирования и творчества.

К.Юнг внес весомый вклад в теорию мифа. Схожесть мифотворческих мотивов у народов, никогда не соприкасавшихся друг с другом, привело к идее об укорененности истоков мифотворчества в общей природе людей. В бессознательном *К.Юнг* видел ценнейшую часть внутреннего мира человека.

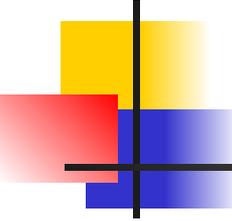

3. Лев Семенович Выготский (1896-1934) - основные работы по психологии искусства создал в 20-30-х годах. Особенность психологического анализа состоит в тщательном изучении разных аспектов психологии художественного текста.

Любой художественный текст (произведение литературы, музыки, изобразительного искусства) рассматривал как образование, воплотившее угасающий в нем творческий процесс.

Все сопряжения этого текста, проявляющиеся в художественной композиции, ритмико-синтаксических формулах, сюжетной схеме, могут быть рассмотрены в аспекте их психических функций, предопределяющих характер воздействия данного произведения.

Л.С. Выготский выделяет ряд механизмов художественного смыслообразования, разработал теорию катарсиса в искусстве.

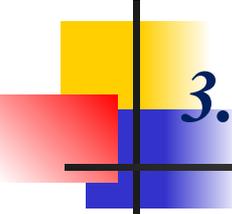
Подходы Л.С. Выготского были подхвачены исследователями по исторической психологии, ставившими своей задачей рассмотреть *художественный текст* в качестве культурного памятника, воплощающего своеобразие эмоциональных, ментальных, психических состояний людей ушедших эпох.

Психология художественного творчества исходит из представлений о первичности искусства как особой исторически развивающейся системы по отношению к индивидуально-личностным свойствам творящих ее личностей.

3. Основные разделы психологии художественного творчества

1. Психология литературного искусства – область психологии, исследующая творческую деятельность писателей и поэтов.
2. Психология визуальных (изобразительных) искусств (живописи, скульптуры, архитектуры) - область психологии, исследующая творческую деятельность художников, скульпторов, архитекторов.

3. *Психология сценического искусства* - область

психологии, исследующая творческую деятельность художников сцены - актера, режиссера - и процесс восприятия сценических произведений зрителем.

4. *Психология музыкального искусства* - отрасль

психологии, изучающая воздействие музыки на человека и его активную музыкальную деятельность.

4. Методологическая основа

психологии художественного творчества

1. Аксиологический метапринцип

(В.П. Зинченко, В. Франкл, Б.П. Юсов и др.).

2. Антропологический метапринцип

(Б.

М. Бим-Бад, А.Ф.Лазурский, М.К. Мамардашвили, К. Д. Ушинский и др.).

3. Синергетический метапринцип

(М.

С. Каган, И.Р. Пригожин, Н.П. Шишлянникова и др.).

1. Аксиологический метапринцип

ценностно-целевым приоритетом художественно-творческого развития личности является духовность:

- совокупность человеческих ценностей и смыслов познания, переживаний, отношений, творчества (В. Франкл);
- «человеческое в человеке» (М.М. Бахтин, С.М. Даниель, М.С. Каган);
- «стремление к истине, красоте, добру и справедливости» (Ф.М. Достоевский, А.Ф. Лосев);
- «наличие у человека смысложизненных целей и идеалов» (К.А. Абульханова-Славская, Э.В. Ильенков);
- «способность личности к творческому самопознанию» (В. И. Андреев, Н.А. Бердяев) и др.

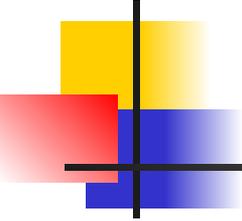
В духовности концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком, интерпретируемые как «восхождение» личности по пути обретения «истины, добра и красоты» и других ценностей

На этом пути две ипостаси:

- *«человек в мире»*, где он определяет свою роль и ценности;
- *«мир в человеке»* как процесс осмысления бытия и взаимоотношений с внешним миром.

Проблема духовности - это проблема выхода человека за рамки бытия, преодоления и совершенствования, «восхождения» личности к своим идеалам, ценностям и самореализации - эта проблема «жизнетворчества».

Развитие духовных способностей включает:

-
-
- фактор духовного развития;
 - ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННУЮ АКТИВАЦИЮ;
 - ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ;
 - СМЫСЛОВУЮ ОЦЕНОЧНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ И ПОНИМАНИЕ;
 - ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА.

Модель развития духовных способностей

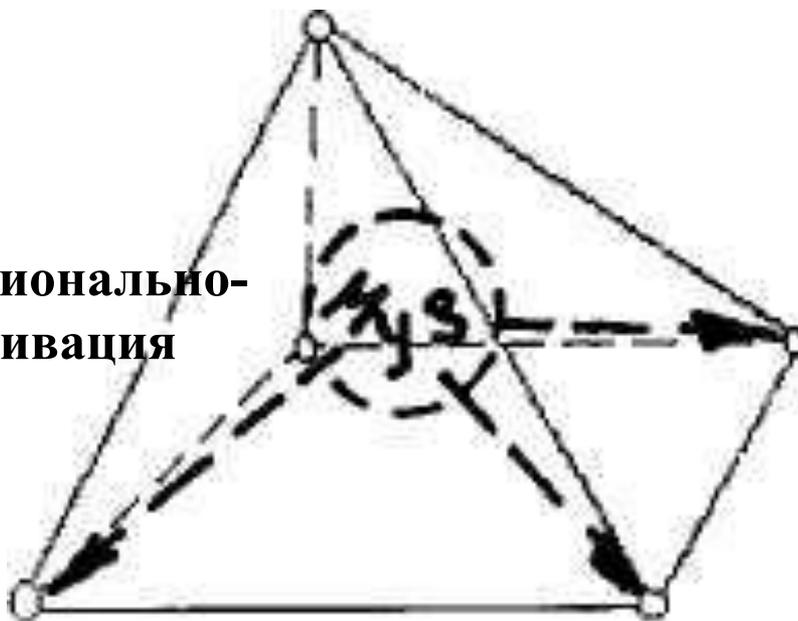
(по К.В. Макаровой)

Фактор духовного развития

Эмоционально-
мотивационная активация

Духовные
состояния

Личностные качества

Смысловая оценочная
регуляция и понимание

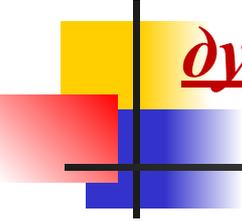
2. Антропологический метапринцип

1. Художественно-творческое развитие личности осуществляется на основе целостного и системного знания о человеке в условиях развития и саморазвития образовательно-воспитательных систем.
2. Опираясь на достижения современной антропологии, можно утверждать, что человек является собой единство трех сущностей:
 - природной;
 - социальной;
 - культурной.

Концепция Б.П. Юсова

базируется на соединении искусства и культуры с научно-гуманитарными основами образования:

- *ноосферными представлениями* (В.И. Вернадский и др.);
- *«экологией культуры»* (Д.С. Лихачев и др.);
- *глобальным природным, биолого-генетическим комплексом* (Н.И. Вавилов и др.);
- *формированием национального «образа мира»* (Г.Д. Гачев);
- *духовно-социальной напряженностью поиска научной и художественной истины* (А.Ф. Лосев, П.А. Флоренский) и др.

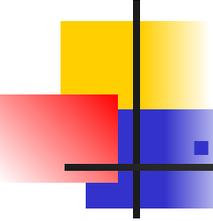

Уровни экологической интеграции духовных процессов творчества (по Б.П. Юсову)

- **Космосфера** (Астросфера)
- **Эргосфера** (область социальных, исторических и творческих достижений в совокупности образует сферу духа)

Креатосфера

- **Артосфера** (художественные проявления человека)
- **Техносфера** (техническое творчество человека)
- **Антропосфера** (ноосфера: антропогенный компонент мироздания)
- **Биосфера** (растения, животные как органической части ландшафта)
- **Геосфера** (геология и климат)

-
- **Геосфера** - «вмещающий ландшафт» (Л.Н.Гумилев), в моделях «национальных образов мира», «национальных космосов» (Г.Д.Гачев) – показывает природу как источник литературного творчества в мифах и фольклоре;
 - **Биосфера** - искусство опирается на научные представления о естественном окружении человека;
 - **Антропосфера** - человек образует на Земле особое пространство: историческое, социальное, лингвистическое;
 - **Техносфера** и **Артосфера** - это сфера духовной инициативы, т.к. духовно устремленный человек создает творческий слой, ускоряющий необратимые изменения природы и движение человеческих этносов по лицу Земли;
 - **Эргосфера** - эта сфера идеального, духовного, независимо от занятия по профессии;
 - **Космосфера** - бесконечный Космос; в народных поверьях и фольклоре Космос занимает прочное место; религиозное мышление помещает в Астросферу своих персонифицированных Богов; этот мир загадочен для исследователей микро и макромира, пространства-времени, так как ребенок - «маленькая вечность, спящая Вселенная, Космический образ».

3. Синергетический метапринцип

Основная идея синергетики – саморазвитие на всех уровнях.

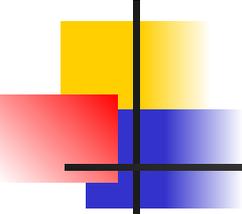
Движение организуется во времени, время - в пространстве: возникает автоматическая саморазвивающаяся система, которая имеет положительную обратную связь.

Значение открытий синергетики в радикальном изменении понимания отношений между :

- *гармонией и хаосом;*
- *упорядоченностью и беспорядком.*

Хаос является *переходным состоянием от одного уровня упорядоченности к другому, более высокому типу гармонии.*

Основополагающей для синергетики является «открытость - нелинейность - неравновесность»

В психолого-педагогическом процессе художественно-творческого развития личности применимы ключевые понятия:

- самоорганизация и непредсказуемость;
- случайность, спонтанность, разнообразие.

М.С. Каган определил сущность искусства в целостном контексте человеческой деятельности как силу, целостно творящую культуру. Философ и художник:

- имеет дело не с теми или иными фрагментами бытия, а с его целостностью;
- даже когда пристально рассматривают микрокосм, то видят в нем отражение макрокосма.

Благодарю за внимание!