

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПСИХОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практические задания для самостоятельной работы

для специальности 1-19 01 01 «Дизайн» дневной формы обучения

ВИТЕБСК
2016

УДК 159.954:74(075.8)

Психология дизайн-деятельности : практические задания для самостоятельной работы для специальности 1-19 01 01 «Дизайн» дневной формы обучения.

Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2016.

Составитель: ст. преп. Виноградова Т.Я.

Практические задания для самостоятельной работы по курсу «Психология дизайн-деятельности» предназначены для студентов очной формы обучения специальности «Дизайн». Её цель приобретение студентами практического опыта решения творческих задач в процессе изучения данной дисциплины. Приобщение студентов к различным видам творчества, приобретение практических навыков художественно-творческой деятельности, овладение рефлексией проявления собственной творческой активности. Представлены задания для самостоятельной работы студентов по темам изучаемой дисциплины, зачетный тест по курсу, тематика рефератов, глоссарий.

Одобрено кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УО «ВГТУ».
Протокол № 4 от 10 ноября 2015 года.

Рецензент: доц. А. А. Стреленко

Редактор: доц. Г. В. Казарновская

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ».
Протокол № 9 от 30 ноября 2015 года.

Ответственный за выпуск: Гормазова В. С.

Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати 13.10.16. Формат 60x90 1/16. Уч-изд. лист. 2,6.
Печать ризографическая. Тираж 132 экз. Заказ 306.

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12.02.2014

210035, г. Витебск, Московский пр., 72

Упражнения для развития творческого воображения

1. Письмо в прошлое. Напишите письмо 10-летнему... себе.
2. Напишите, что вы сказали бы незваному гостю, заглянувшему к вам в три часа ночи.
3. Напишите рассказ, начинающийся словам: «Однажды у меня была возможность ... но, я ее упустил».
4. Напишите о самом трудном (легком) решении, какое вы когда-либо принимали.
5. Составьте список всего, чего вы боитесь. Выберите один страх и напишите о нем.
6. Перечислите 15 причин выучить иностранный язык.
7. Почему учитель собирается сменить карьеру? Назовите не менее 10 причин.
8. Перечислите 7 худших фраз, которые можно сказать только что уволенному человеку.
9. Перечислите 50 поступков, которые вы никогда не совершите.
10. Подумайте о человеке, которого можно назвать слишком гордым. Опишите поведение этого человека.
11. Напишите монолог от лица свежесрезанного цветка.
12. Напишите монолог чистого носка, по ошибке попавшего в холодильник, забитый продуктами.
13. Перечислите 8 причин, оправдывающих лжеца.
14. Напишите о том, какими яствами вы угостили бы злейшего врага.
15. Напишите рассказ о синем предмете.
16. Сочините историю, используя слова: дедушка, фотоальбом, почта, спички.
17. Напишите короткий рассказ, используя слова: священник, кольцо, сад, бинокль.
18. Назовите 7 обстоятельств, из-за которых может покраснеть дизайнер.
19. Опишите идеальное место, где вы хотели бы жить.
20. Куда вы идете, когда хотите немного отдохнуть от семьи, учебы работы и т.д. Напишите об этом месте.
21. Что общего между рубкой деревьев и созданием прически.
22. Выберите предмет и нарисуйте ту его сторону, которая вам не видна.
23. Перечислите десять вещей, которые для вас важнее всего (люди и животные не считаются).

Упражнения для развития креативности

Задание 1. Укажите как можно больше возможностей для работы здорового (бодрого, крепкого) пенсионера на крупном предприятии.

Учтите при этом также и возможность не совсем обычных для промышленного предприятия работ – например: швейцар, садовник...

Будет оцениваться число идей!

Задание 2. Укажите как можно больше возможностей применения заколки для волос (пустой консервной банке, дырявому носку, лопнувшему воздушному шарiku, перегоревшей лампочке, пустому стержню от ручки).

Задание 3. Что произошло бы, если все люди были бы вынуждены питаться только вегетарианской пищей?

Укажите всевозможные изменения, которые произошли бы вследствие этого - например: на окнах вместо цветов будет высаживаться салат...

Будет оцениваться фантазия!

Задание 4. Придумайте как можно больше фраз, в которых слова начинаются с букв:

Б..., У..., Л..., Б...

Например: Бабушка ушла ловить бабочек...

Будет оцениваться разнообразие предложений!

Задание 5. Современная культура делового общения рекомендует деловым людям при знакомстве обмениваться визитными карточками. Визитная карточка – это своеобразная справка о человеке, а еще – это произведение искусства. Дизайнеры для каждой карточки подбирают особый шрифт, эмблему, цвет. Попробуйте представить себя художником, специализирующимся на изготовлении визитных карточек, и нарисуйте макет курточки для Свербицкого Антона Макаровича его профессия - ...

- кинолог;
- пиротехник;
- таксидермист;
- эксцентрик.

Задание 6. *Сумасшедший генетик.* Возьмите лист бумаги и фломастер. Нарисуйте нечто, что будет сочетать в себе как можно больше признаков всех известных вам зверей. Цель упражнения – забыть любые зачатки логики и здравого смысла, сделав акцент на креативности.

Задание 7. *Безумный архитектор.* Напишите 10 любых слов. Представьте, что вам, как архитектору заказали проект дома, но заказчик выставил 10 обязательных требований. Это и есть выбранные вами слова.

Задание 8. *Рисунчатое письмо.* Попробуйте, подобно древним людям «написать» с помощью рисунков короткое письмо, адресованное вашему другу:

- на чужой каравай рот не разевай;
- за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь;
- дареному коню в зубы не смотрят;
- одна голова хорошо, а две лучше;
- доброе слово и кошке приятно.

Задание 9. Представьте и нарисуйте, как выглядят следы:

- Бабы-яги,

- Водяного,
- Кощея Бессмертного,
- Русалки,
- Кикиморы,
- Лешего.

Задание 10. Вредные советы. Пофантазируйте и сочините 10 советов, которые могли бы быть опубликованы под заголовком:

- «как превратить соседей в заклятых врагов»;
- «как стать нищим»;
- «как научиться храпеть во сне»;
- «как быстро набрать лишний вес»;
- «как стать близоруким».

Задание 11. Частушка. Частушка – уникальное явление в народном творчестве. В четырех строчках нужно рассказать целую историю, случай из жизни, причем рассказать с юмором, используя намеки, аллегории и ассоциации. Попробуйте придумать рассказ частушку, которая оканчивалась бы такими словами...

- ... брови осыпаются;
- ... зуб давно качается;
- ... уши развиваются;
- ... нос не помещается.

Задание 12. Научный доклад. Представьте, что в одном городе решили провести конференцию, посвященную достоверности русских народных пословиц. Попробуйте стать докладчиком на этой конференции и сделать научное сообщение на тему:

- «гусь свинье не товарищ»;
- «баба с возу – кобыле легче»;
- «сила есть – ума не надо»;
- «в тихом омуте черти водятся».

Упражнения для развития восприятия и воображения

Упражнение 1. «Каляки-маляки». Выполняется в парах. На листе бумаги каждый в течение 1 минуты рисует, *неотрывно* водя ручкой, произвольные линии («калякает»). Изрисовав весь лист, отдает его напарнику. Тот в сплетениях линий пытается узнать какие-либо фигуры или предметы, а узнав — зарисовывает их контуры так, чтобы видно было, что это. Для большей наглядности можно затем дорисовать фигуре мелкие элементы (глаза, стебелек, ручки и пр.). Очень легко «опознать» какие-то фантастические или придуманные персонажи. А вот попробуйте в каракулях обнаружить «спрятанные» реальные предметы! Найдите как можно больше фигур. Огласите рекорсмена по количеству опознанных изображений.

Обсуждение. По каким признакам вы ориентировались в узнавании фигуры? Были ли затруднения в опознавании фигур? Если да, то какие? Сколько фигур удалось узнать из рисунка?

Упражнение 2. Восприятие может быть пассивным или активным. При пассивном восприятии сам предмет совокупностью своих свойств воздействует на человека, «запуская» процесс восприятия. При активном восприятии человек всеми доступными ему органами чувств стремится ощутить как можно больше характеристик предмета или события, а также некоторую часть информации додумать, доисследовать, довообразить.

Сейчас мы с Вами попытаемся исследовать наше восприятие объекта путем активного и пассивного осязания (ощупывания).

Практическая работа. Выполняется в парах. Выберите мысленно из вещей, что сейчас есть у вас, какой-нибудь *плоский* предмет. Один из вас будет исследователем, а другой — испытуемым. Испытуемый закрывает глаза и делает то, что ему говорит исследователь. В задании несколько шагов-опытов.

1 опыт — пассивное осязание неподвижного предмета. Экспериментатор кладет предмет на неподвижную ладонь испытуемого. Экспериментатору запрещается нажимать на предмет, а испытуемому — перемещать его на ладони и ощупывать другой рукой. По сигналу испытуемого экспериментатор прячет предмет, испытуемый открывает глаза и в тетради зарисовывает предмет в реальную величину.

2 опыт — пассивное осязание при движении предмета. Экспериментатор плавно обводит ребром предмета по неподвижному указательному пальцу правой руки испытуемого. После одного полного обведения контуром фигуры испытуемый зарисовывает ее.

3 опыт — искусственное активное осязание. Испытуемый сам последовательно (без возвратов) обводит контур предмета, указательным пальцем правой руки (или левой, если он — левша). При этом разрешается 3-4-кратное обведение контура предмета. Экспериментатор придерживает его так, чтобы он оставался неподвижным.

4 опыт — активное осязание. Испытуемый сам одной рукой ощупывает предмет, сколько хочет. Затем открывает глаза и снова зарисовывает его.

5 опыт — бимануальное осязание (двумя руками). Испытуемый ощупывает предмет двумя руками. Затем сообщает, что это такое.

Впоследствии испытуемый и экспериментатор меняются ролями.

Обсуждение. На каком шаге вы уже догадались, что это за предмет? Как легче опознавать предмет, как — труднее? Почему?

Упражнение 3. Восприятие — очень быстрый процесс. Эта быстрота эволюционно обусловлена и необходима для выживания и ориентировки в окружающем мире: если кошка будет долго «распознавать», не мышка ли это перед ней бежит, то останется голодной. Последовательное протекание всех операций восприятия часто кажется мгновенным. Например, вы «ловите» маршрутку: 1) вы видите, что едет машина с каким-то, пока не видным, номером — возможно, вашим (обнаружение); 2) вы всматриваетесь в номер, пытаетесь

увидеть очертания цифр (различение); 3) приближаясь, черточки начинают приобретать знакомые очертания и становятся похожими на определенные цифры (идентификация); 4) вы узнали номер маршрутки. Это не ваша!

На основании этого примера мы с Вами выполним следующее упражнение.

Упражнение 4. Выполняется в группах по 3-4 человека. В течение 5 минут напишите в тетради пример какого-нибудь акта восприятия (о том, как увидели, узнали, услышали, почувствовали предмет или явление) и опишите, вследствие каких операций это произошло. Затем каждый по очереди перед группой зачитывает свое описание, а группа контролирует, правильно ли выделены операции, и поправляет.

Обсуждение. *Что для Вас было трудного в выполнении упражнения? Все ли операции были вами правильно описаны в ходе вашего примера?*

Упражнение 5. Исследование индивидуальных различий воссоздающего воображения. Цель – выявить индивидуальные различия воссоздающего воображения. *Ход выполнения задания.* Каждый студент читает отрывок один раз. Затем ему предлагается представить и зарисовать те предметы, о которых идет речь в описании, передать их цвет, размер, форму, расположение. После выполнения этого задания студенту разрешается внимательно перечитать описание и сделать второй рисунок.

Над широкой, судоходной рекой стоит город. К реке он подошел своим деловым тылом: лесопильными заводами, складами, бесконечными рядами бочек, измазанных в смоле, и грохотом грузовых подвод коваными колесами по пыльной, исковерканной мостовой. А уже за этим деловым миром начинается город, приукрашенный по силам разными культурными принадлежностями: гранитными тумбами по краям тротуаров, рядами акаций и воркующим перестуком красных, желтых и коричневых колес извозчичьих пролеток.

Река катится мимо города веселой, полнокровной ширью и все спешит и смотрит вперед, потому что впереди, чуть ниже города, поджидает ее строгий, аккуратный, под линейку вычерченный железнодорожный мост. Мост поставил в воду одиннадцать ног, обутых в гранитные калоши, и они смотрят все носами вперед навстречу катящейся реке. И река спешит к ним с естественным хозяйским беспокойством. Не отрывая глаза от моста, она торопится к месту происхождения, подбрасывая к городским берегам все лишнее, чтобы не мешало: баржи, плоты, буксиры и лодки.

У самого моста, на другом берегу расположился посад. Посад мало интересуется рекой. Он приткнулся к ней только одним домиком, а сам побежал рядом с железнодорожной насыпью куда-то в сторону, к более мирным и покойным пейзажам: к вишневым садам, к рядам тополей и ветряков на горизонте. До горизонта от реки недалеко: простым глазом видно, как за посадом подымается в горку товарный поезд и обволакивается белым дымом.

(По А. С. Макаренку)

В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».

Формирующийся в классе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть очень даже частых вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей «непохожестью», индивидуальностью.

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя в группе, но и в школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех.

(По Л. М. Фридман)

Обработка результатов. Подсчитывается количество пропущенных объектов, ошибок, сделанных в изображении объекта.

Данные исследования заносятся в таблицу:

Фамилия, имя	Номера рисунков	Пропущенные объекты	Ошибки в изображении объектов
	1 _____ 2 _____	_____	_____

Чем больше различий в изображении объектов между первым и вторым рисунком испытуемого, тем ниже уровень его воссоздающего воображения.

Упражнения для развития эмпатии

Упражнение 1. Выпишите на лист бумаги ряд характеристик личности: весёлый, взрослый, внимательный, мужественный, гордый, дружественный, доверчивый, заботливый, злобный, зависимый, здравомыслящий, знающий, идеалистический, изобретательный, вредный, ищущий, любвеобильный, мечтательный, мудрый, злопамятный, надежный, напористый, напряженный, независимый, нервный, осторожный, остроумный, отважный, отзывчивый, помогающий, понимающий, приспособляющийся, радостный, расслабленный, рациональный, скромный, слабый, сложный, собранный, сочувственный, спокойный, спонтанный, талантливый, тихий, уверенный, умный, упорный, храбрый, чувствительный, экстравертный, энергичный.

1 – Опишите себя прилагательными из списка, 2 – а потом предложите проделать то же самое своим друзьям и коллегам.

3 – Далее возьмите лист бумаги, разделите его вертикально и горизонтально пополам. Получится четыре зоны.

1. В левой верхней (Арена) пишем те слова, которые есть в собственном списке, и в общественном.

2. В левой нижней (Фасад) – слова, которые есть только в собственном списке.

3. В правой верхней (Слепое пятно) – слова, которые есть только в общественном списке.

4. В правой нижней (Неизвестное) – слова, которых нет ни в одном списке.

Много ли определений вошло в «Слепое пятно»? Чем больше, тем больше вам нужно будет работать над развитием своего эмоционального интеллекта.

Рассмотрим каждую из зон:

- «Арена» – это открытая зона, в которой имеется информация о человеке, известная как ему самому, так и окружающим;

- «Фасад» – это скрытая зона, где имеется информация о человеке, известная ему самому, но по тем или иным причинам скрытая от окружающих;

- «Слепое пятно» – здесь собрана информация о человеке, известная другим, но неизвестная ему (мнение окружающих);

- «Неизвестное» – это зона говорит сама за себя, сюда относится информация, которая неизвестна ни человеку, ни его окружению, и проявляется она только в экстремальных случаях.

Для повышения своих эмоциональных контактов с окружающими людьми необходимо максимально увеличить открытую зону, за счет передвижения информации из скрытой и «слепой» зон. Она переходит в открытую зону в тот момент, когда мы открываемся людям. Например, вы много лет изучаете итальянский язык, о чем никто из коллег не знает. В какой-то момент выясняется, что руководитель получил приглашение на выставку в Италию и спешно вылетел туда, захватив с собой первого попавшегося переводчика, а если бы коллеги знали о вашем владении языком, то, скорее всего, с руководителем полетели бы вы.

Как правило, люди считают, что необходимо скрывать негативную информацию о себе, но человек с высоким эмоциональным интеллектом принимает себя со всеми своими недостатками и не переживает по поводу того, что они известны окружающим, так как понимает: людей без недостатков не бывает, а его достоинства перевешивают негатив.

Упражнение 2. Развитие эмоционального интеллекта.

Написать фразу «Жизнь хороша», выразив разные эмоциональные состояния (радость, грусть, тревогу, возмущение).

Изобразить твердость камня, дерева, человека.

Нарисовать лень.

Перечислить проблемы в современном обществе. Выделить ту, которую способны решить сами.

Нарисовать самое красивое и некрасивое.

Нарисовать печальное дерево и дерево, которое хочется пожалеть.

Нарисовать плохие и хорошие качества.

Нарисовать сотворение мира.

Нарисовать свое послание на камне в пещере.

Придумать и нарисовать сказку.

Нарисовать свой автопортрет через аналогию: прошлое, современное, будущее.

Вспомнить события (за 1 год), которые вызвали ужас, гнев, радость, гордость.

«Автобиография» – что я помню о детстве.

Упражнение 3. Проективная методика «Несуществующее животное». Тест создан российским психологом М.З. Дукаревич, исходя из особенностей психомоторной связи. Когда человек рисует, то лист бумаги в это время является особой моделью пространства, в котором с помощью движений руки фиксируется отношение к этому пространству, следуя словам И. М. Сеченова о том, что любая мысль заканчивается движением. Главной целью методики является общее исследование эмоционального состояния личности.

Инструкция:

«Возьмите лист бумаги, простой карандаш и нарисуйте несуществующие животное, такое, которого на самом деле нет, и никогда не было на планете. Назовите его несуществующим именем».

Основные правил интерпретации:

Расположение рисунка на бумаге

В норме рисунок расположен в средней части листа, который находится в вертикальном положении. Если рисунок расположен в верхней части листа, это говорит о высокой самооценке и недовольством своей роли в обществе, где человек чувствует недостаток признания. Чем ниже расположен рисунок на бумаге, тем ниже его уровень самооценки. Такой человек неуверен в себе, его не волнует признание социальный статус.

Основная часть рисунка

Голова смотрит вправо – человек деятельный и решительный, доводит дела до конца, реализует свои планы.

Голова смотрит влево – человек склонен к самоанализу и рефлексии. Он больше думает, чем делает, вместо конкретных действий предпочитает глубокие размышления о них.

Голова «смотрит» вперед, на рисующего – свидетельство эгоцентризма. Если на голове присутствуют органы чувств – глаза, уши, рот, то это говорит о важности информации, о зависимости от чужого мнения.

Открытый рот и язык, но без губ могут означать высокую вербальную активность, и даже болтливость. Наличие губ говорит о чувственности. Открытый

рот без губ и языка говорит о склонности к тревогам и страхам, о недоверии. У детей и подростков можно увидеть зачеркнутый рот круглой формы, что свидетельствует о боязни и тревоге.

Наличие зубов говорит о вербальной агрессии, которая используется как защита в виде грубого ответа на порицание или осуждение.

Важную роль имеют глаза. Они являются символом страха, если человек четко прорисовывает радужку. Наличие ресниц говорит о демонстративности личности, о желании обратить на себя чужое внимание своей красотой и манерами, а у мужчин является показателем женственных черт характера.

Следует обратить внимание на размер головы: если она нарисована непропорционально телу, то человек ценит интеллект и рациональность.

Рога, когти, иглы на коже животного говорят об агрессии, защитной либо спонтанной. Перья на теле животного являются показателем демонстративности и самолюбования. Шерсть или грива говорят о сексуальности и желании подчеркнуть свой пол.

Нижняя часть рисунка

Ноги (лапы) животного оцениваются по размерам относительно туловища животного. Если ноги большие и крупные, то это свидетельствует о рациональности, обдуманности в принятии решений, о формировании планов и четких структур перед совершением действия. Маленькие короткие ноги говорят об импульсивности и легкомыслии в принятии решений. Особенно эти качества можно подчеркнуть, если ноги совсем отсутствуют на рисунке.

Стоит обратить внимание на характер соединения ног с туловищем. Если соединение нечеткое и недостаточное, то человек сам по себе довольно небрежный, невнимательный, недостаточно контролирует свои суждения.

Направление ног в одну сторону и их однотипность говорят о конформности, стереотипности и банальности суждений. Разнообразие форм говорит об обратном: человек склонен к оригинальности и самобытности.

Дополнительные детали рисунка

Это крылья, перья, бантики, еще одни ноги или лапы, кудри, цветы и различные другие украшающие детали. Все эти особенности говорят об уверенности в себе, о высоком уровне энергии, которую человек умеет распределять в разные сферы деятельности. Иногда это выливается в притеснении других людей, о делании концентрировать внимание только на своей личности. Это может быть человек, увлеченный своей профессией, стремящийся к самореализации.

Наличие хвоста говорит об отношении к собственным решениям и действием, к продуктам своей деятельности. Хвост, направленный вправо – отношение к действиям, поведению. Хвост, направленный влево – отношение к мыслям и возможностям. Направленность хвоста вверх или вниз говорит о восприятии человеком этого отношения: вверх – позитивное, вниз – негативное.

Контур рисунка

Анализируется наличие панцирей, выступов, затемнений, прорисовки четких линий. Эти детали свидетельствуют о стремлении защититься от других

людей. Если присутствуют острые углы – это агрессивная защита, если есть затемнения – есть тревога и страх, если линия двойная – есть подозрительность и ощущение опасности.

Тип животного

Можно условно разделить животных на: угрожающих, угрожаемых и нейтральных (соответственно, похожих на льва, зайца или собаку).

Выбор типа животного говорит об отношении к собственной личности, к своему «Я». Человек выбирает тот типа животного, с которым себя идентифицирует. Если животное «очеловеченное», в одежде, с двумя лапами, прямостоящее, с руками вместо лап, то это говорит об инфантильности и незрелости эмоциональной сферы автора.

Название рисунка

Существует шесть основных типов названий для несуществующего животного:

Полезные материалы:

соединяющие смысловые части («котосмех», «зайцежер») – говорят о рациональности и адаптированности;

близкие к научному («тридерикус», «глинолиус») – говорят о демонстративности;

поверхностные и неосмысленные («лаласа», «мрама») — о легкомысленности и неосторожности;

юмористические («пузырька», «чурунда») – о снисходительном отношении к другим;

простые («ля-ля», «сим-сим») – об инфантильности;

удлиненные («пратомина-кароза») – о склонности к фантазированию.

Тренировка связи между правым, образным, полушарием и левым, словесно-знаковым

Правое полушарие, при отключенном левом, делает работу художника хаотичной, спонтанной, бессмысленной. При отключенном правом полушарии человек может репродуцировать только сформированные стандартные навыки, полностью лишённые творчества. Поэтому взаимодействие между полушариями является оптимальным условием для творчества.

Взаимодействие между полушариями устанавливается при помощи связи слова и образа.

Упражнение 1. Понятие, например «дом», сначала определяется по своему функциональному назначению, а затем студентам дается задание нарисовать разные типы домов (укрытий), которые когда-то воспринимались и приходят на память, и зарисовать их.

Для творчества важно, чтобы понятие «дом» охватывало все возможные варианты его воплощения: дома с разным функциональным назначением, разной формы, дома для насекомых и животных – то есть тренировало широту мышления.

Упражнение 2. Выделение объекта поиска, соответствующего идее, через «рабочее название».

Рисуя пейзаж, натюрморт, натурщика и пр., придумать заранее название, которое организует процесс творческого поиска и дает установку на восприятие.

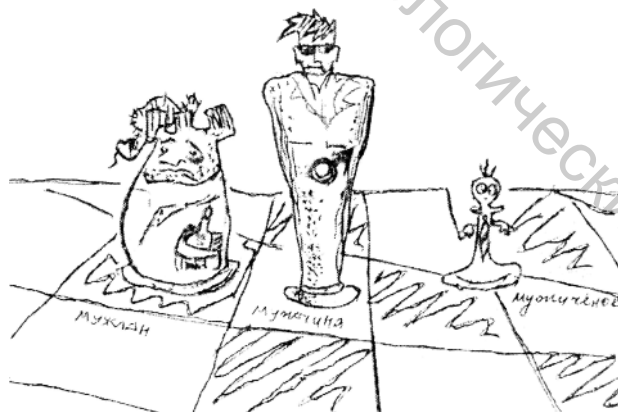
Известен факт, когда портрет одного и того же человека был представлен одним зрителям как ученый, а другим как преступник. Каждая группа увидела в нем черты, соответствующие названию.

Название может организовать и дезорганизовать поиск. Например, П. Корин, задумав картину «Русь уходящая», не смог найти композиционного решения картины, поскольку само название не содержит в себе композиционного центра, как, например, оно содержится в «Явлении Христа народу» или в «Последнем дне Помпеи». То же касается и пейзажной живописи, центром которой является настроение, состояние и противопоставление, отраженное в названии. Например, в картине И. Левитана «Над вечным покоем» название не только точно передает замысел художника, но и усиливает впечатление от нее.

Упражнение 3. Поиск зрительного образа через словесные их выражения.

Студентам дается задание нарисовать «мужчину», «мужика», «мужиченка» и «мужлана».

Интересно, что в этом задании может пробуждаться даже «боковое», латеральное мышление, когда мужские образы изображают в виде шахматных фигур, где «мужиченок» изображен в виде пешки, «мужлан» в виде ладьи, а «мужчина» в виде короля.

Мужлан, мужчина и мужичонок

Тренировка связи сознания с подсознанием

Чтобы установить такую связь, надо заставить сознание быть творческим, то есть уметь выполнять все операции, которые способно делать сновидное мышление и творчество. Для этого необходимо вывести и тренировать творческие операции на уровне сознания.

Новое создается за счет: а) изменения, б) преобразования, в) комбинации старых элементов в новые сочетания и связи.

Упражнения 1. Тренировка операции изменения. Прежде всего, необходимо определить, какие изменения можно произвести с объектом, чтобы он сохранил свою функцию и сущность, но приобрел новый смысл и звучание, нес новую информацию зрителю. Например, дом с забитыми окнами и дверью в Деревне на фоне других «живых» домов несет другую информацию, чем разнообразие самих домов. Забитые окна и двери несут знаковую информацию. При изображении человека изменение его положения тела сидит, стоит, идет – не является знаковым в то время как сигнальными могут стать поза, вес тела, положение рук, головы, мимика. Например, если изобразить руки Моны Лизы, поднятыми на уровень плеч с ладонями, обращенными к зрителю, то изменится смысловое звучание произведения.

В подсознании изменения происходят за счет замещения одного элемента другим или вытеснения одного из элементов. Этому же необходимо научить сознание. Замещение одного элемента другим может тренироваться на разном уровне – внутри объекта (например, замещением оконных рам тюремными решетками) или разных объектов: одного объекта другим (например, указки в руках учительницы хлыстом), одного жеста другим, одного стиля одежды другим и т. п. То же касается и вытеснения элементов. Главная задача – формирование чувства смыслообразующей значимости таких изменений, что не всегда понимается не только студентами, но и художниками. Очень часто за творческое изменение принимается простое и бессмысленное искажение реальности, не рождающее ни мысли, ни ассоциаций у зрителей. Отсюда главная задача научить изменять объект изображения так, чтобы он показывал объект с новой стороны.

Упражнения 2. На преобразование. При тренировке этого качества нужно исходить из того, что само изобразительное искусство есть форма преобразования реальности. При сохранении одного и того же объекта изображение придает ему новую материальную форму, функцию, смысл. Овладение творческой операцией преобразования требует освоения всех его форм в искусстве. Для тренинга важно:

- а) представить один и тот же объект в разных изобразительных техниках и материалах – в графике, в живописи, в объемной пластике, декоративных формах – и прочувствовать значимость материала;
- б) предать ему новую изобразительную форму – символ, абстракцию, аллереорию, метафору, карикатуру, – декоративную форму и ввести в сознание роль и специфику формы подачи материала;
- в) преобразование по смыслу и содержанию, используя для этого все существующие контрасты и способы превращения – некрасивого в красивое, доброго в злое, значимого в незначимое, веселого в грустное, и наоборот.

Упражнения 3. Тренировка комбинаторики. В основе комбинаторики в изобразительном искусстве лежит совмещение по принципу создания фантастических образов, типа кентавра, русалки. Тренировка данной операции предполагает включение всех переменных, входящих в структуру творческого поиска, начиная с разного пространственного расположения элементов. С ними можно производить разные действия: перемещение, соединение, разъединение, уменьшение, увеличение, расширение функций объектов. Во всех этих случаях меняется не сам объект, а его система отношений с другими.

Затем аналогичные действия можно перенести на конкретные объекты – менять их смысловое содержание за счет комбинации с другими. При этом в сознание важно внести «главный козырь» в работе подсознания – уравнивание по значимости и по силе всех объектов, которые в сознании строго ранжированы по совместимости и стандартной зависимости. Поэтому если в подсознании, в сновидном мышлении, карлик может учить великанов, то в рисунке художника это может выглядеть как аллегория и удачная находка для критики системы образования.

Отрабатывая в сознании операции, характерные для работы подсознания, человек невольно «воспитывает» такие его качества, как свободу и смелость, способность к соединению несоединимого, невозможное делать возможным, сказку делать былью, а быль превращать в сказку.

Третий объект тренировки – связь идеального и реального, то есть воображения и фантазии с реальной Действительностью продукта творчества.

Реальная действительность продукта творчества проверяется на практике в разных его видах по-разному: работает или нет технический прибор, подтверждается или нет на практике открытая наукой закономерность, дает или нет в реальности найденная методика преподавания оптимальные результаты и т. п. В изобразительном искусстве такой «реальностью» является зритель. Поэтому мыслительный анализ художником собственного произведения направлен на понимание того, что увидит зритель, какую новую информацию получит, какие породит оно чувства, ассоциации и мысли.

Для этого первоначально необходимо продумать цель, форму и потребности зрителя в данной образной информации, представить его реакцию. Это поможет сформировать «реалистичность воображения» и «чувство зрителя», а также способствовать пробуждению творческого потенциала.

Упражнение 4. Соотношение содержания и формы в искусстве. Для более глубокого понимания соотношения формы подачи материала с восприятием и пониманием его зрителем необходимо включить студента в ситуацию, когда он сам выступает в роли зрителя. Опишем один из экспериментов.

Студентам предъявлялись сюжетные картины и женские портреты, выполненные профессиональными художниками разных направлений – натуралистического, реалистического, символического и абстрактного (без подписи названия, сделанного автором).

Студентов просили написать, какую новую информацию они восприняли в каждой из них, и какое название они дали бы им.

Результаты подсчитывались простым количеством совпадающих ответов по двум показателям – содержанию новой информации и сходству названий. Отсутствие совпадений хотя бы по смыслу оценивалось нулем. Количество совпадений ответов – в процентах к общему их числу.

Студенты на собственных ответах убедились в следующем:

1. Натуралистические произведения давали нулевое совпадение и в восприятии новой информации, и в названиях работ. Каждый видел свое. Восприятие ничем не отличалось от виденья человеком реальности.

2. Реалистические – на 50 – 70 % давали совпадение в передаче содержания информации и немного меньше в совпадении названий.

3. Символические – вызывали затруднение в определении новизны информации, и студенты просто писали, что «в новой форме подается старая информация». Что касается названия, то приблизительно одинаковое название давали около 60 %, хотя оно не совпадало с названием автора. Так, «Плачущую женщину» П. Пикассо называли «Потерявшая свое лицо», а «Галерею математика» Циммермана – «Галерея абстракциониста» (или символиста).

4. Абстрактные произведения (без названия) дают также нулевую информацию, как и натуралистические изображений. Возникавшее эмоциональное ощущение от перепутанных линий («Вид на Манхеттен» Мартина) вызывало только попытку дать название работе. Поэтому каждый видел в них свое – «Весну», «Жизнь человека», «Творчество» и т. п.

Вывод, который сделали студенты, заключался в том, что право на существование имеет каждое направление, но художнику необходимо заранее представлять себе реакцию зрителей на разную форму подачи материала.

Упражнение 5. *Связь специфики конкретного времени с содержанием и формой изобразительного творчества.* Всякое творчество начинается с разрушения «устоявшегося» настоящего и направлено на необходимое будущее. Отсюда всякие «застойные» периоды в экономической, политической и социальной структуре общества порождают у художников потребность в разрушении сложившихся стереотипов. Появляются новые авангардистские течения в искусстве, разрушения устоявшихся форм.

Чтобы студенты прочувствовали связь с эпохой, спецификой времени, всех творческих инноваций, им необходимо **дать задание типа – передать в рисунке специфику авангарда в предшествующую, застойную эпоху, эпоху современного авангарда и то, как они представляют себе авангардизм в будущем.** При этом необходимо, чтобы студенты понимали, что авангардизм всегда базируется не просто на отрицании устоявшихся форм в искусстве, но и на очередную потребность развития новых психических образований, связанных с новыми ступенями в научно-техническом прогрессе, развитием средств массовой информации.

Методика «Тип мышления»
(методика в модификации Г. Резапкиной)

Инструкция. У каждого человека преобладает определенный тип мышления. Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если согласны с высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет – минус.

П-Д	А-С	С-Л	Н-О	К
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.
2. Мне интересно составлять компьютерные программы.
3. Я люблю читать книги.
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить.
6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.
7. Я люблю играть в шахматы.
8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события.
10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.
11. Мне нравится все делать своими руками.
12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями.
13. Я придаю большое значение сказанному слову.
14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины.
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.
16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.
17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.
18. Мне интересна работа ведущего теле- радиопрограмм, журналиста.
19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе.
20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего.
22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов.
24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.
25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе.
26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.
27. Я понимаю красоту математических формул.
28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.
30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно.
31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.
32. Мне интересно было бы расшифровать древние тексты.
33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.
34. Красота для меня важнее, чем польза.
35. Не люблю ходить одним и тем же путем.
36. Истинно только то, что можно потрогать руками.
37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.
38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.
39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма.
40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.

Обработка результатов. Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти колонок и запишите полученное число в пустой нижней клетке бланка.

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мышления (0-2 – низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий).

1. Предметно-действенное мышление (П-Д) свойственно людям дела. Они усваивают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов.

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С) обладают многие ученые – физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях науки.

3. Словесно-логическое мышление (С-Л) отличает людей с ярко выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-логическому мышлению ученые, преподаватели, переводчики, писатели, филологи, журналисты могут сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо руководителям, политикам и общественным деятелям.

4. Наглядно-образным мышлением (Н-О) обладают люди с художественным складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.

5. Креативность (К) – это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей, талантливых в любой сфере деятельности.

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов мышления, например, для психолога. Такое мышление называют синтетическим. Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или профилем обучения. Яркий выраженный тип мышления дает некоторые преимущества в освоении соответствующих видов деятельности. Но важнее всего ваши способности и интерес к будущей профессии. Насколько удачен ваш выбор? Если ваши профессиональные планы не вполне соответствуют типу мышления, подумайте, что легче изменить – планы или тип мышления?

Тестовые задания по психологии дизайн-деятельности

Вариант 1

1. Отрасль психологии, изучающая созидание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности; формирование, развитие и структуру творческого потенциала людей в науке, литературе, музыке, изобразительном и сценическом искусстве, в изобретательстве; опыт художника – это:

- а) психология творчества;
- б) психология развития человека;
- в) социальная психология;
- г) экспериментальная психология.

2. Особая одаренность, выражающаяся в склонности к художественному творчеству, в легкости освоения навыков творческой деятельности в определенном виде искусств (литературе, музыке, скульптуре и др.) – это:

- а) творческое мышление;
- б) воображение;
- в) идентификация;
- г) художественная способность.

3. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа:

- а) единства психики и деятельности;
- б) деятельностного опосредования межличностных отношений;
- в) единства строения внутренней и внешней деятельности;
- г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического развития человека.

4. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул:

- а) С.Л. Рубинштейн;
- б) А.Н. Леонтьев;
- в) Г.А. Ковалев;

г) Л.С. Выготский.

5. В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме используется принцип:

- а) детерминизма;
- б) развития;
- в) активности;
- г) системности.

6. Теорию катарсиса в искусстве разработал:

- а) Л.С. Выготский;
- б) Б.П. Юсов;
- в) З. Фрейд;
- г) К. Юнг.

7. Вид групповой психотерапии, в котором пациенты выступают в качестве актеров и зрителей, а их роли направлены на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью устранения неадекватных эмоциональных реакций, отработки социальной перцепции, более глубокого самопознания, – это:

- а) психодрама;
- б) арт-терапия;
- в) сказкотерапия;
- г) музыкотерапия.

8. Развитие человека как вида называется:

- а) онтогенезом;
- б) филогенезом;
- в) социогенезом;
- г) антропогенезом.

9. Понятие и процедура психодрама впервые были предложены:

- а) З. Фрейдом;
- б) К. Юнгом;
- в) Д. Морно;
- г) Ч. Шефером.

10. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все другие формы отражения, называется:

- а) волей;
- б) рефлексом;
- в) сознанием;
- г) эмоциями.

11. Сознание как высшая форма психического отражения характеризуется:

- а) конкретностью;
- б) предметностью;
- в) всегда высокой степенью (уровнем) ясности;
- г) объективностью.

12. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе межличностных отношений называется:

- а) самооценкой;
- б) самопрезентацией;
- в) самовосприятием;
- г) самоощущением.

13. Метод, основанный на занятиях художественным (изобразительным) творчеством, применяется в образовательной практике как средства психической гармонизации и развития личности, как пути к разрешению социальных конфликтов («социального врачевания») или с другими целями – это:

- а) психодрама;
- б) арт-терапия;
- в) музыкотерапия;
- г) сказкотерапия.

14. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, – это порог ощущений:

- а) нижний абсолютный;
- б) дифференциальный;
- в) временный;
- г) верхний абсолютный.

15. Восприятие часто принято называть:

- а) осязанием;
- а) апперцепцией;
- в) перцепцией;
- г) наблюдательностью.

16. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и двигательного ощущений, – это:

- а) апперцепция;
- б) иллюзии;
- в) наблюдательность;
- г) осязание.

17. Высшим видом памяти считается память:

- а) двигательная;
- б) образная;
- в) эмоциональная;
- г) вербальная.

18. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как:

- а) объем;
- б) концентрация;
- в) распределение;
- г) переключение.

19. Теоретическое и практическое мышление различают:

- а) по типу решаемых задач;
- б) по характеру обобщений;
- в) по активности субъекта;
- г) по ведущему анализатору.

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется:

- а) восприятием;
- б) мышлением;
- в) воображением;
- г) вниманием

Вариант 2

1. Отрасль психологии, изучающая: закономерности процесса восприятия и понимания людьми произведений искусства; исследующая особенности психической деятельности писателей, живописцев, композиторов и т.д.; разрабатывает психологические вопросы художественного воспитания и эстетического развития – это:

- а) психология искусства;
- б) психология развития человека;
- в) социальная психология;
- г) экспериментальная психология.

2. Творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность, продукты деятельности, процесс их создания – это:

- а) рефлексия;
- б) эмпатия;

- в) идентификация;
- г) креативность.

3. Обусловленность психических явлений действием производящих их факторов составляет суть принципа:

- а) детерминизма;
- б) системности;
- в) развития;
- г) управления.

4. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование действительности ради удовлетворения своих потребностей, на создание материальных и духовных ценностей, называется:

- а) трудовой;
- б) учебной;
- в) предметной;
- г) ведущей.

5. Данный процесс в отличие от других процессов не имеет своего собственного содержания:

- а) ощущение;
- б) восприятие;
- в) память;
- г) внимание.

6. Познавательный процесс, характеризующийся отражением отдельных свойств и особенностей предмета:

- а) ощущение;
- б) восприятие;
- в) память;
- г) мышление.

7. Свойство ощущения, определяемое силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора:

- а) качество;
- б) интенсивность;
- в) длительность;
- г) пространственная локализация.

8. О каком свойстве восприятия идет речь: в предметах и явлениях действительности отдельные их признаки и свойства находятся в постоянной устойчивой зависимости, в восприятии отражаются устойчивые связи между компонентами предмета или явления:

- а) предметность;

- б) целостность;
- в) структурность;
- г) избирательность.

9. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей - это:

- а) механическая;
- б) логическая;
- в) эмоциональная;
- г) аудиальная.

10. Явление самопроизвольного улучшения показателей запоминания по прошествии определенного времени после окончания заучивания - это:

- а) реминисценция;
- б) интерференция;
- в) интериоризация;
- г) экстериоризация.

11. Условием возникновения непроизвольного внимания не является:

- а) новизна раздражителя;
- б) неожиданность раздражителя;
- в) интерес человека;
- г) усталость человека.

12. Способ практического решения задач, предполагающий зрительное изучение ситуации и практические действия в ней с материальными предметами – это:

- а) теоретическое мышление;
- б) наглядно-действенное мышление;
- в) наглядно-образное мышление;
- г) словесно-логическое мышление.

13. Расчленение объекта на части или характеристики составляет сущность такой мыслительной операции, как:

- а) анализ;
- б) сравнение;
- в) классификация;
- г) абстракция.

14. Прием создания образов воображения, связанный с увеличением или уменьшением предмета, изменением количества частей предмета или их смещением, – это:

- а) гиперболизация;
- б) схематизация;
- в) типизация;
- г) агглютинация.

15. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека – это:

- а) собственно эмоции;
- б) аффект;
- в) настроение;
- г) чувство.

16. Укажите неверное определение темперамента:

- а) качество личности, сформировавшееся в личном опыте человека на основе генетически обусловленного типа его нервной системы и в значительной мере определяющее стиль его деятельности;
- б) динамическая характеристика психической деятельности индивида;
- в) индивидуально своеобразная, природно обусловленная совокупность динамических проявлений психики;
- г) качество личности, не связанное с наследственностью.

17. Свойство человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и поступками, преодолевать препятствия на пути достижения цели – это:

- а) генерализация стимула;
- б) воля;
- в) возбудимость;
- г) влечение.

18. Способность сознания синтезировать (обобщать) и творчески преобразовывать восприятие и представление, создавать образы и модели бытия в соответствии с принципами художественного, духовно-практического освоения мира, – это:

- а) творческое мышление;
- б) художественное воображение;
- в) креативность;
- г) рефлексия.

19. Чрезмерная выраженность отдельных черт характера, представляющая крайние варианты нормы – это:

- а) психопатии;
- б) акцентуации;
- в) эмпатия;
- г) астения.

20. Способность не только эстетического восприятия, переживания и оценки произведения искусства, но и создания художественных ценностей – это:

- а) художественное воображение;
- б) креативность;
- в) художественная способность;
- г) деятельность.

Ключ к тесту (вариант 1):

Номер вопроса	Номер правильного ответа	Количество баллов	Номер вопроса	Номер правильного ответа	Количество баллов
1	А	1	11	Г	1
2	В	1	12	А	1
3	Г	1	13	Б	1
4	А	1	14	А	1
5	А	1	15	В	1
6	А	1	16	Г	1
7	А	1	17	Г	1
8	Г	1	18	Б	1
9	В	1	19	А	1
10	В	1	20	В	1

Ключ к тесту (вариант 2):

Номер вопроса	Номер правильного ответа	Количество баллов	Номер вопроса	Номер правильного ответа	Количество баллов
1	А	1	11	Г	1
2	Г	1	12	Б	1
3	А	1	13	А	1
4	А	1	14	А	1
5	Г	1	15	В	1
6	А	1	16	Г	1
7	Б	1	17	Б	1
8	Б	1	18	Б	1
9	Б	1	19	Б	1
10	А	1	20	В	1

Тематика рефератов

1. Мир художника: проблема творческого Я.
2. «Искусство - обобщенная техника чувства» (Л.С. Выготский).
3. «Человекотворческий» потенциал русской иконописи (Л.Н. Голубева).

4. Акцентуированные личности в художественной литературе (К. Леонгард).
5. Арт-терапия в отечественной и зарубежной психологии.
6. Бессознательное начало в творчестве (В.И. Петрушин).
7. Взаимосвязь восприятия и художественного мышления.
8. Воображение в художественном творчестве (В.С. Кузин).
9. Восприятие времени, движения, пространства в процессе художественного творчества.
10. Восприятие и символика цвета в процессе синтеза искусств.
11. Восприятие как художественный процесс (В.С. Кузин).
12. Гении, страдающие помешательством (Ч. Ломброзо).
13. Закономерности ощущения цвета и изобразительная деятельность.
14. Искусство и психоанализ (Л.С. Выготский).
15. Искусство как катарсис (катарсическая теория искусства).
16. Искусство как терапия (Р. Арнхейм).
17. О природе гениальной и одаренной личности.
18. Особенности зрительной памяти и представлений у художника.
19. Особенности изобразительного языка художника.
20. Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей».
21. Психологические основы восприятия искусства.
22. Социальная «вертикаль» в генерации таланта (В.Ф. Овчинников).
23. Социодемографические факторы творчества: (женщина и творчество; возраст и творчество-проблема творческого долголетия; смерть и творчество – проблема духовного бессмертия).
24. Сумасшедшие артисты и художники (Ч. Ломброзо).
25. Творческая одаренность и свойства личности.
26. Творческие акценты различных социальных слоев (Н.А. Бердяев, Э. Радзинский).
27. Типология акцентуированной личности (К. Леонгард).
28. Феномен таланта в контексте культуры.
29. Цвет в культуре Древней Руси: слово и образ (Э.В. Гмызина).
30. Эмоциональная сфера личности и художественно-образная природа искусства.

Словарь терминов (гlossарий)

Акме... (гр. *акме* – высшая степень чего-либо, вершина, цветущая сила, совершенство) – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам «высшее», «совершенство». В разговорной профессиональной речи применяется как самостоятельное слово. В тексте это слово как самостоятельное применяется в условном значении и выделяется кавычками («акме» педагога).

Акме человека – феномен достижения человеком вершин своего *развития* или совершенства деятельности – человеком как видом, *индивидом*, *субъектом деятельности*, *личностью*, *индивидуальностью*. В данном словосочетании полагается возможность определяемого явления как бесконечного приближения к «акме»; феноменология «акме» полагает реальностью не то, что существует независимо от сознания человека, но то, на что сознание человека направлено.

Акмеологическая концепция индивидуальности – система взглядов и единый определяющий замысел в оценке сущности и свойств *индивидуальности*, а также путей *восхождения к индивидуальности*, как высшему уровню *развития* человека. Акмеологическая концепция включает следующие основные идеи.

1. Индивидуальность является высшей идеальной ипостасью человека, вершиной его онтогенетического развития, в которой в снятом виде сфокусированы свойства *индивида*, *личности*, *субъекта деятельности*. Являясь результатом *становления* человека, индивидуальность аккумулирует в себе преимущественно позитивные гуманистические и нравственные качества.
2. *Осуществление (становление и реализация)* человека как индивидуальности происходит в пространстве духовных отношений его с другими людьми, включающих энергетический, информационный и полевой обмен *смыслами и ценностями*.
3. Становление и реализация индивидуальности полагают целенаправленную *духовно-практическую деятельность* человека, связанную с преобразованием себя и выполняемых совместно с другими людьми *действий*.

Восхождение к индивидуальности участников совместной духовно-практической деятельности происходит в процессе системы познавательных, оценочных, акмеологических, коррекционных и других действий, связанных с функционированием *метасистем*. При этом под метасистемой подразумевается любой объект познания (например, умственное или физическое действие), который одновременно выступает и как предмет преподавания, и как материал для исполнения, и как акт действий

Аксиология (гр. *axia* – ценность + *logos* — учение, слово) – 1) философское исследование природы ценностей; 2) философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира, то есть о связи различных

ценностей между собой, социальными и культурными факторами и структурой личности.

Антропология (*антропо* + *logos* – учение) – междисциплинарная научная дисциплина (на грани естественных и общественных разделов науки), исследующая происхождение и эволюцию человека как особого социально-биологического вида, формирование человеческих рас, нормальные вариации строения и функций организма человека, в связи с особенностями окружающей его среды.

Антропология психологическая – учение о природе, условиях развития и становления субъективности, внутреннего мира человека, рассматриваемого в системе образования и культуры.

Архетип (гр. *arche* – начало + *typos* – образ) – прообраз, первичная форма, образец; в концепции К.Г. Юнга архетипы – это структурные элементы коллективного бессознательного, лежащие в основе всех психологических процессов, или гипотетические универсальные первообразы, выступающие как движущие силы коллективного бессознательного, связанные с инстинктами и наиболее архаическими интрапсихическими тенденциями и образующие наследуемую часть, психики. Они проявляются в сознании «следствиями самих себя», то есть в качестве сформированных или архетипических образов, мотивов, идей. Это универсальные коллективные паттерны (модели) или матрицы, которые являются составляющими коллективного бессознательного и определяют содержание религий, мифологий, легенд и сказок. На индивидуальном уровне архетипы появляются в сновидениях и грезах.

Асимметрия функциональная головного мозга – характеристика распределения психических функций между левым и правым полушариями мозга. Установлено, что функцией левого полушария является оперирование вербально-знаковой информацией в ее экспрессивной форме, а также чтение и счет, тогда как функция правого – ориентация в пространстве, различение музыкальных тонов, мелодий и невербальных звуков, распознавание сложных объектов (в частности, человеческих лиц), продуцирование сновидений. Оба полушария функционируют во взаимосвязи, внося свою специфику в работу мозга в целом. Асимметрия функциональная головного мозга свойственна только человеку, предпосылки к ее становлению передаются генетически, но сама она, как и тесно связанная с ней речь, окончательно формируется лишь в социальном общении. При этом в зависимости от конкретных условий может сложиться относительное доминирование лево- или правополушарного мышления, что во многом определяет психологические особенности субъекта.

Асинергия (а... + гр. *synergia* – взаимодействие) – потеря способности объединять отдаленные простые движения в сложный двигательный акт; наблюдается при заболеваниях мозжечка.

Вдохновение – (англ. inspiration) – резкий и неожиданный подъем *духовных* сил человека, наблюдаемый в процессе творческого труда. Вдохновение характеризуется глубокой и устойчивой сосредоточенностью на предмете труда, активизацией *способностей, знаний и умений*, высоким уровнем активности познавательных процессов (живостью впечатлений), яркостью образов *памяти* и *воображения*. С вдохновением нередко связано рождение замысла и идеи произведения, нахождение решения неприступной проблемы, создание центральных образов художественного произведения. По мнению В.Г. Белинского, «вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдет и ученый, без него немного сделает и ремесленник, потому что оно везде, во всяком деле»

Воображение – из образной природы искусства вытекает и значимость главного процесса в художественной деятельности – воображения («воображения», то есть выражения в виде образов). Предлагаемым акцентом полихудожественный, интегративный подход отличается от профессионально-искусствоведческого, где главными выступают практические навыки деятельности и знания о фактах искусства прошлого.

Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на органы чувств и обеспечивающее непосредственно-чувственную ориентировку в окружающем мире. Речь идет о специфической способности – эстетически воспринимать явления, факты, события как конкретное целое.

Время, Пространство, Материя. Время и Пространство – ритмичны; между их полярностями – ритмическая природа Материи. Становление Элементов-веществ является результатом эволюции Пространства и Времени в их ритмическом взаимодействии. Организуясь в Материю, пространственно-временной континуум ритмически выстраивается уже в формах Материи. Материя «двулична». Ее двулика, или двойственная, сущность проявляется в «личных» взаимосвязях и со Временем, и с Пространством. Вступая во взаимодействие со Временем, Материя приобретает способность к дифференциации. Сущность этой дифференциации заключается в том, что Материя ритмически образует те свойства, которые связаны с определенной периодичностью в ее химических элементах – в соответствии с их атомными весами, как все это представлено в периодической системе элементов. С другой стороны, вступая во взаимодействие с Пространством, Материя по ритмически организованной системе – по аналогии при взаимосвязи ее со Временем – выстраивает свои полевые структуры во всем их разнообразии и периодичности (то есть Инь равно Ян и наоборот). Здесь взаимодействие Пространства и Материи представлено следующими его основными видами: гравитационным, электромагнитным, слабым, сильным.

Гениальность – (от лат. *genius* – дух) высшая степень творческих проявлений *личности*, выражающаяся в *творчестве*, имеющем выдающееся значение для жизни общества. Гений создает новую эпоху в своей сфере деятельности, для него характерны следующие особенности: чрезвычайная творческая продуктивность; овладение культурным наследием прошлого; вместе с тем решительное преодоление устаревших норм и традиций. Гениальная личность своей творческой деятельностью способствует прогрессивному развитию общества.

Гуманитарный синтез (по Б.П. Юсову) – это один из путей гармонизации образовательной системы и художественного развития личности. Искусство интегративно взаимосвязано с историей, географией, антропологией, этнографией, культурологией, экологией, астрономией, - очерчивая самый близкий круг. Источниками содержания полихудожественных программ являются циклически сопряженные компоненты, образующие замкнутый круг:

1. Геосфера (геология и климат).
2. Биосфера (природный аспект, жизнь): животные; растения.
3. Антропосфера (Ноосфера, антропогенный компонент мироздания).

Креатосфера – сфера творчества (4-5):

4. Техносфера (техническое творчество).
5. Артосфера (художественное творчество).
6. Эргосфера (сфера духа).
7. Космосфера (Астросфера).

Духовность – характеристика человеческой личности, отличающейся взаимодействием всех сил души: умственные, нравственные, волевые в стремлении к возвышенному. Под душой в повседневном понимании подразумевается «внутренний мир человека», «вдохновение», «сознание», «переживание». Духовность – сфера идеальная. Уже в эпоху Древней Греции идеальное соединялось с реальным, смысловое с бытийным. Так, Аристотель, развивая учение Платона об «идеях вещей», создал собственную систему представлений об умственной материи. «Аристотель стал мыслить идеи не просто сами по себе, но и в их обращенности к миру, как бы их зараженности миром, в той их роли, когда они являются заданностью всяких материальных оформлений, а эти последние – их осуществлением, или реализацией». Из представлений Аристотеля образовалось новое учение о потенции и *энергийности*. Оно позволяет и в наше время в *акмеологии* дифференцировать действительное («Как есть») и возможное («Как должно быть») и становление второго из первого, опосредованное духовностью.

Живое искусство – в отличие от профессионально-искусствоведческого подхода, вынужденного использовать репродукции, звукозаписи, видеоленты и другие копии и заменители. Дети могут стать свидетелями живого звука, цвета, формы, движения. При непосредственном восприятии искусства дети могут

«живьем» почувствовать, как сливаются краски, звучит струна или флейта, видеть живое движение танца, выполненное на глазах у детей. Основной принцип: живое лучше любого вида копии или опосредованной демонстрации.

Изобразительные способности – (англ. artistic ability) – вид специальных *способностей*, свойства личности, обеспечивающие успешную изобразительную деятельность, художественное *творчество*. Исторически изобразительные способности развиваются в процессе труда и обуславливаются условиями жизни человека, практической потребностью общества в результатах изобразительной деятельности; в онтогенезе большое значение для проявления изобразительных способностей имеют наследственность и обучение.

Интеграция искусства предполагает взаимное проникновение разных видов художественной деятельности, раскрытие внутреннего родства разнообразного художественного проявления и перевод, перенос, преобразование данной художественной формы в другую художественную модальность – цвета в звук, звука – в пространство, пространства – в мерность строки стихотворения, проведение данного искусства по всему диапазону полифонии. Естественный процесс работы с искусством рождает чувство и понимание общего и различного в языке, средствах выразительности и других компонентах художественного образа.

Интегрированный подход это: 1) сбалансированное объединение некоторой совокупности методов исследования, которые используются при изучении сложных системных явлений, процессов, объектов; 2) объединение усилий, ресурсов, партнеров, межсекторальное и внутрисекторальное сотрудничество для достижения общих целей и задач.

Интуиция (англ. Intuition от лат. Intueri – пристально, внимательно смотреть) – мыслительный процесс, состоящий в нахождении решения *задачи* на основе ориентиров поиска, не связанных логически или недостаточных для получения логического вывода. Для интуиции характерна быстрота (иногда ментальность) формулирования гипотез и принятия решения, а также недостаточная осознанность его логических оснований.

Искусство – вид духовного освоения действительности человеком, цель которого – формирование и развитие его способности преобразовывать творчески окружающий мир и самого себя по законам красоты (по мере своего стремления к красоте). В отличие от других сфер общественного сознания и деятельности (науки, политики, морали, религии, права и т. д.) искусство удовлетворяет универсальной потребности личности – восприятию окружающего мира в различных развитых формах человеческой чувственности.

Искусствознание – это совокупность наук, исследующих социально-эстетическую сущность искусства, его происхождение и закономерности развития, особенности и содержание видового расчленения, природу художественного творчества, место искусства в социальной и духовной жизни общества. Структура искусствознания отличается комплексностью, проявляющейся главным образом в трех отношениях:

- искусствознание представляет систему частных наук об отдельных видах искусства: литературоведение, музыкознание, киноведение и т. д.; каждая из этих наук имеет относительно самостоятельный характер и входит в структуру искусствознания как системы целостного сознания о художественном творчестве;
- искусствознание представляет совокупность трех дисциплин: истории искусства; теории искусства; художественной критики; которые включают в себя: театроведение – историю театра, теорию театра, театральную критику; музыкознание, историю музыки, теорию музыки, музыкальную критику и т. д.;
- искусствознание вступает в определенные отношения с рядом неискусствоведческих наук, методологические подходы, выводы и наблюдения которых необходимы для комплексного изучения искусства; особенно значимы социология искусства, психология художественного творчества, культурология и т. д.

Катарсис (от греч. katharsis – очищение) термин, используемый в эстетике, в психологии искусства, психоанализе. Аристотель в «Поэтике» ввел термин «катарсис» в учение о трагедии для обозначения душевной разрядки, испытываемой зрителем в процессе эмоционального потрясения, сопереживания. В психоаналитической теории этим термином обозначается разрядка (снятие) напряжения и тревоги вследствие доведения до сознания подавленных идей, переживаний, желаний и воспоминаний. Платон считал необходимым условием возникновения катарсиса присутствие в художественном переживании противоположных чувств – подавленности и возбуждения.

Креативность – (англ. creativity) – творческие возможности (*способности*) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. Креативность рассматривается как важнейший и относительно независимый фактор одаренности, который редко отражается в тестах интеллекта и академических достижений. Креативность определяется не столько критическим отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям.

Образная природа искусства – искусство отражает окружающий мир и представления человека об этом мире в форме художественного образа, а не

понятий и фактов, различаемых с помощью этих понятий путем наименования фактов и отнесения их к разным группам.

Пассионарность – (от лат. *Passio* – страсть) – страстное, неодолимое стремление людей к осуществлению своих идей, целей, идеалов. Термин введен в науку русским историком Л.Н. Гумилевым (1912 – 1992). Пассионарность – основа всех исторических деяний. Она сильнее, чем инстинкт самосохранения (напр., подвиги Александра Македонского, Христофора Колумба, Жанны Д'Арк совершены не ради наживы).

Психодрама (*психо...* + гр. *drama* – действие) – вид групповой психотерапии, в котором пациенты попеременно выступают в качестве актеров и зрителей, причем их роли направлены на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью устранения неадекватных эмоциональных реакций, отработки социальной перцепции, более глубокого самопознания. Понятие и процедура психодрама предложены Д. Морно (США). (За рубежом использовался также термин «социодрама», означавший способ ранения конфликтов в группах здоровых людей.) Для психодрамы: важны роль, активность, импровизационность поведения. Психодрама применяется при неврозах, в том числе детского возраста, при психосоматических заболеваниях и алкоголизме, при обострении психопатий и отклоняющемся поведении подростков. Возможна семейная психодрама. Элементы психодрамы входят в поведенческую психотерапию, социально-психологический тренинг, деловые игры.

Психологические критерии позволяют измерить способности человека воссоздавать в воображении адекватно оригиналу художественные образы и воспроизводить их, любоваться ими. О степени развития этих психических процессов можно судить по тому, как человек общается с произведениями искусства и красотой действительности, насколько эмоционально он откликается на них, как оценивает их и свое собственное психическое состояние.

Полнота искусства – искусство должно предлагаться в возможной полноте диапазона его истории, устремления в будущее и факторов общечеловеческого культурного богатства. Следует помнить об исторических и планетарных представлениях в области культуры, проводить параллели в процессе полихудожественного воспитания школьников.

Психология искусства – (англ. *psychology of art*) – отрасль психологии, которая изучает: закономерности процесса восприятия и понимания людьми произведений искусства; исследует особенности психической деятельности писателей, живописцев, композиторов и т.д. при создании задуманных произведений; разрабатывает психологические вопросы художественного воспитания и

эстетического развития. Психология искусства тесно связана с психологией творчества и эстетикой.

Психология творчества – (англ. *psychology of creative activity*) – изучает: созидание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности; формирование, развитие и структуру творческого потенциала людей в науке, литературе, музыке, изобразительном и сценическом искусстве, в изобретательстве; опыт художника и его формирования у индивида; особенности творческой деятельности детей. Психология творчества – один из самых трудных разделов психологии из-за расплывчатости критериев нового и оригинального, так как вся жизнь есть творчество, а каждый миг человеческой жизни не повторяется и есть начало нового (Т. Элиот).

Социальные критерии эстетической воспитанности требуют наличия широких интересов к различным видам искусства, глубокой потребности в общении и ними. Эстетическая воспитанность личности в социальном смысле проявляется во всем комплексе поведения и отношений человека: его поступки, трудовая деятельность, взаимодействия с людьми в общественной и личной жизни, его одежда и внешний вид. Критериями эстетического воспитания являются: художественное воспитание и образование, духовность и гармоничное развитие личности.

Талант (англ. *talent*). 1. Высокий уровень развития способностей, проявляющийся в творческих видах деятельности. 2. Социальная характеристика человека, внесшего значительный вклад в развитие культуры, промышленности, науки и прочее. В музыке, рисовании, математике, лингвистике, технике талант проявляется нередко в детском возрасте. Литературные, научные, организаторские таланты обнаруживаются в более позднем возрасте. Не равномерна и продуктивность талантливых людей. Замечены 6-7-летние периоды изменения творческой продуктивности и определенные возрастные ее максимумы: в науке максимум приходится на период 35-40 лет, в поэзии 24-30.

Творчество (англ. *Creativity*) предполагает не повторение и запоминание существующего, а «порождение образа», позволяющего взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, придать существу новый вид и порядок:

1. В узком смысле, творчество – человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, ни когда раньше не бывшее, и имеющее общественно-историческую ценность. Л.С. Выготский писал, что «творчество есть удел немногих избранных людей, гениев, талантов, которые создали великие художественные произведения, сделали большие научные открытия или изобрели какие-нибудь усовершенствования в области техники».

2. В более широком в психологии смысле творчество (или творческая деятельность) – это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые (для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты). По мнению Л.С. Выготского «электричество действует и проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительная молния, но и в лампочке карманного фонаря, так точно и творчество на деле существует не только там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что либо новое, какой бы крупницей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев».
3. Существует также точка зрения, что творчество – это не только феномен человеческой деятельности, но и, например, поведения животных, и даже атрибут материи. Вообще говоря, любой процесс развития можно рассматривать как творчество, что, конечно, не следует отождествлять с творческой деятельностью в психологическом смысле.

Творческий процесс (англ. Creativity process) – гениальные люди утверждали, что их открытия являются результатом того, что решение «как-то само» возникает в их сознании, а им остается только записать «услышанное» или «увиденное» (открытие Д.И. Менделеевым периодической системы элементов). Таинственность акта «озарения» издавна связывалась с наличием внешнего, иногда божественного источника творческого вдохновения.

Театр (от греч. theatron – место для зрелищ) – вид зрелищного искусства, специфическим средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актеров перед публикой. Природа театра синтетична: он объединяет средства живописи, архитектуры, пластики с музыкой, словом, танцем. Истоки театра – в мистериальных и карнавальных действиях, носивших синкретический характер. В современном театре принцип «натуралистического жизнеподобия» все чаще уступает место условности, открывающей новые возможности сценической выразительности.

Трагедия (греч. tragodia – песнь козлов) – вид драмы, проникнутый пафосом трагического. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы человеческого бытия, столкновения личности с судьбой, обществом, миром, выраженные в напряженной форме борьбы сильных характеров и страстей. Трагическая коллизия обычно разрешается гибелью главного героя. Рождение трагедии в ее классическом виде произошло в древнегреческом театре (драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида), где были сформулированы и основные теоретические и эстетические положения относительно законов жанра (труд Аристотеля «Поэтика»). Центральным среди них является понятие катарсиса (греч. «очищение») как результата воздействия трагедии, очищения человеческих страстей и духа посредством сострадания и страха. Сре-

ди других образцов жанра – произведения Шекспира, Кальдерона, Корнеля, Расина. Начиная с 18 века трагедия утрачивает строгость, возникают промежуточные жанры: мещанская трагедия (Шиллер), трагическая драма (Клейст, Гюго), историческая драма (Пушкин, А.К. Толстой).

Трагикомедия – драматическое произведение, обладающее признаками как трагедии, так и комедии, передающее ощущение относительности существующих критериев жизни. Одно и то же явление драматург показывает в трагикомедии как в трагическом, так и в комическом освещении. Характерна для драматургии XX века («Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло).

Художественность – мера эстетической ценности произведения искусства, степень его красоты. Художественность произведения определяется тем, насколько в нем воплощаются особенности искусства как специфического вида познавательной и творчески-созидательной деятельности. Источником художественности является действительность в ее эстетическом своеобразии, отраженная в содержании произведения сквозь призму эстетического идеала. Художественность может присутствовать как в искусствах, изображающих действительность, так и в искусствах, не воспроизводящих ее явлений – музыка, архитектура и т. д. Критерий художественности предполагает соответствие специфического содержания произведения искусства его форме. Такое соответствие достигается *талантом и мастерством* художника, которое обладает эстетической ценностью, запечатленной в ее результатах.

Художественное воображение – способность сознания синтезировать (обобщать) и творчески преобразовывать восприятие и представление, создавать образы и модели бытия в соответствии с принципами художественного, духовно-практического освоения мира. Конструктивно-созидательное воображение отличается способностью соединять многообразное, удерживать в представлении целое. В отличие от произвольной переработки жизненных впечатлений (преобразование опыта в фантазии) художественное воображение характеризуется организованной направленностью, включенностью в реальный процесс целесообразной духовно-практической деятельности, продуктом которой является произведение искусства. Данная категория позволяет по-новому скомбинировать элементы жизненного опыта, представить наблюдаемое явление в новых, неожиданных связях и сочетаниях, создать картины несуществующего в действительности, но возможного. Богатство и гибкость, энергия художественного воображения расширяет горизонты, сферы искусства и активизирует опережающее отражение, предвосхищение будущего.

Художественное воспитание – формирование средствами искусства эстетического восприятия действительности, развитие художественно-творческих способностей и дарования в определенных его видах –

изобразительном, музыкальном, хореографическом, теоретическом, декоративно-прикладном и др.

Художественное мышление – вид интеллектуальной деятельности, направленной на созидание и восприятие произведений искусства, красоты и гармонии в явлениях, предметах, людях. В соответствии с современным представлением о полушарной асимметрии мозга можно сказать, что художественное мышление имеет отличную от теоретического, научного мышления психофизиологическую базу, так как обусловлено духовно-практическим способом освоения мира, характером художественного отражения. Говоря о художественном мышлении, эстетическом сознании и других категориях эстетической науки, следует использовать в качестве примеров произведения искусства, как неотъемлемую часть человеческой культуры. Творчество выделило человека из всех созданий природы, развил в нем чувство прекрасного, способность видеть, любоваться красотой.

Художественная способность – своеобразное проявление, конкретизация и специализация эстетической способности, способность не только эстетического восприятия, переживания и оценки произведения искусства, но и создания художественных ценностей. Художественная способность – это особая одаренность, выражающаяся в склонности к художественному творчеству, в легкости освоения навыков творческой деятельности в определенном виде искусств (литературе, музыке, скульптуре и др.). При всей своей универсальности, необычности художественная способность может быть развита в разной степени, и это зависит от множества причин: как общественного (социального), так и личного (индивидуального) характера.

Художественная (или творческая) фантазия (от греч. *phantasia* – плод воображения) – важнейший элемент художественного творчества, выражающийся в некотором отрыве от реальности в процессе ее отражения в искусстве и создании чувственно воспринимаемых образов того, что в данном виде не встречается в действительности. Своеобразной формой фантазии является мечта, играющая важную роль в совершенствовании художественной формы и языка искусства. Многообразие форм и творческих решений было бы невозможно без фантазии, составляющей фундаментальную основу творческой интуиции. Полет фантазии может быть эстетически продуктивен, когда служит не только самовыражению художника, но и созданию художественно выразительного образа.

Художественно-эстетическое восприятие – исходный этап общения с искусством и красотой действительности, психологическая основа эстетического отношения к миру. От его полноты и яркости зависит сила и глубина эстетического переживания, формирование художественно-

эстетических идеалов и вкусов. Художественно-эстетическое восприятие проявляется в способности человека вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства. На этой основе осуществляется полноценное освоение и присвоение художественно-эстетических явлений. Целенаправленное формирование эстетического восприятия требует от личности развития у нее способности тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, а также музыкального слуха (либо любви, интереса к музыке), умения, если не четко различать, то хотя бы чувствовать стили, оттенки звука, мыслить художественными образами. Культура эстетического восприятия способствует развитию эстетического чувства.

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с возникновением человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Эстетическое воспитание:

- связано с восприятием, пониманием и наслаждением прекрасного, которое концентрируется в искусстве как форме проявления духовной культуры человечества;
- утверждает эстетический идеал;
- развивает эстетический вкус, творческие способности и дарования в определенных его видах – изобразительном, музыкальном, вокальном, хореографическом, театральном, декоративно-прикладном и др.

Задачи эстетического воспитания:

- подготовка человека к восприятию искусства и окружающего мира;
- понимание и оценка произведений искусства, явлений жизни;
- наслаждение искусством;
- формирование эстетического вкуса;
- развитие творческих способностей;
- утверждение эстетического идеала.

Эстетическое восприятие – вид эстетической деятельности, выражающийся в целенаправленном и целостном восприятии произведений искусства и каких-либо других предметов и явлений, как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием. Эстетическое восприятие это непростое воспроизведение художественного произведения в создании, а сложный процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта. В отличие от эстетической деятельности художника эстетическое восприятие движется в обратном направлении: от восприятия произведения к заложенной в нем идее. Продуктом эстетического восприятия становится «вторичный» образ и смысл, который совпадает или же не совпадает с образом и идеей, задуманными авторами. Существуют так называемые ключевые моменты при восприятии: установка на восприятие художественного

произведения; эмоции, впечатления; радость узнавания в нем ожидаемого образа, его развитие на основе ассоциаций со своими собственными представлениями. В соответствии с многообразием видов искусства и эстетических потребностей человек, воспринимающий произведение, становится читателем – зрителем – слушателем, то есть реципиентом (воспринимающим). Опыт отношения великих художников к жизни, их мирозерцание, их творческая концепция, свернутые в произведении, разворачиваются и трансплантируются художественным восприятием становятся содержанием сознания реципиента, ориентирами его отношения к действительности. Эстетическое восприятие обусловлено объективными социально-историческими предпосылками и зависит: от психологических, индивидуально-эмоциональных особенностей реципиентов, от эпохи и исторической ситуации, национальной культуры и многого другого. Эстетическое восприятие – сокровенный, личностный процесс, протекающий в глубине сознания человека и трудно фиксируемый при наблюдении. Важным моментом эстетического восприятия является «перенесение» реципиентом образов и положений из произведений искусств в собственную жизнь, а также непосредственные ситуации, таким образом, происходит идентификация героя со своим «Я».

Эстетический идеал, как социально обусловленное представление о совершенной красоте в природе, обществе, человеке, искусстве, является центральным моментом эстетического сознания. Эстетическое сознание, в единстве с эстетическим чувством, рождает *художественно-эстетический вкус*, способность человека оценивать произведения, предметы, явления, ситуации действительности и искусства с позиций художественно-эстетического идеала. Художественно-эстетический вкус – это тонкое и сложное умение увидеть, почувствовать, понять подлинно прекрасное или безобразное, трагическое или комическое и верно оценить его. На этой основе развивается способность эстетического суждения.

Эстетическая потребность – устойчивая нужда в общении с художественно-эстетическими ценностями, красивыми явлениями, предметами. Эстетическое сознание также включает в себя осознанное людьми эстетическое отношение к действительности и искусству, выраженное в совокупности эстетических идей, теорий, взглядов, критериев.

Эстетическое сознание человека формируется в процессе его непосредственного общения с социальной действительностью, природой, искусством, а также в активной творческой деятельности. Ведущая функция эстетического сознания заключается в раскрытии мира реально существующей красоты: эстетической сущности искусства, общественной жизни, деятельности, идеалов, отношений, труда, природы. Эстетическое сознание, выражающееся в форме искусства, оказывает огромное воздействие на

субъективный мир личности, порождает многообразные и сложные переживания.

Эстетическая способность – совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, благодаря которым открывается возможность: осуществлять эстетическую деятельность; эстетически воспринимать и переживать явления действительности и искусства; оценивать их посредством суждения вкуса, соотнося с идеалом; создавать новые эстетические ценности. Эстетическая способность коренится в особых задатках, но обнаруживается и развивается только в определенных психологических и социально-исторических условиях существования индивида; формируется по мере становления и совершенствования в условиях эстетической и художественной культуры.

Эстетический смысл – персонифицированные формы сознания – чувства, созерцание, восприятие, представления – приобретают эстетический смысл в соотнесении с ценностями в сложившейся системе эстетических отношений.

Эстетическое суждение – доказательная, аргументированная, обоснованная идейно-эмоциональная оценка эстетических явлений общественной жизни, искусства, природы.

Эстетическая ценность – особый класс ценностей, существующий наряду с ценностями эстетическими, материальными и т. д. Связь эстетических ценностей с другими классами ценностей обусловлена их общими целями: все виды ценностей (добро, польза, справедливость, красота, величие и т. д.) характеризуют значимость объекта для человека. Своеобразие эстетических ценностей определяется специфическим характером эстетического отношения человека к действительности – чувственно-духовным, бескорыстным восприятием, ориентированным на познание реальных объектов. Эстетической ценностью могут обладать: предметы, явления, сам человек, вещи, создаваемые людьми, продукты духовной деятельности. Разнообразны сами носители эстетической ценности и ее виды: прекрасное, возвышенное, безобразное, низменное, трагическое, комическое.

Эстетическое чувство – это субъективное эмоциональное состояние, вызванное оценочным отношением человека к эстетическому явлению действительности или искусства. Эстетические чувства возникают в единстве с осмыслением эстетического события и порождают *эстетические переживания*: состояния потрясения, просветления, очищения, страдания, безысходности, радости и восторга, сострадания. Эстетические переживания способствуют возникновению и развитию духовно-эстетических потребностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. – М., 1994.
2. Гальтон Ф. Наследственность таланта. Законы и последствия. – М., 1996.
3. Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. – СПб: Речь, 2001.
4. Гончаренко, Н. В. Гений в искусстве и науке. – М., 1991.
5. Гумилев, Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории. – М., 1992.
6. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 1999.
7. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества. – М.: Академический проект: Культура, 2005.
8. Изард, К. Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2000.
9. Красило, А. И. Психология обучения художественному творчеству. – М.: Институт практической психологии, 1998.
10. Кривцун, О. А. Психология искусства // Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000.
11. Меерович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления: Практическое пособие. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.
12. Немов, Р. С. Психология. Кн. III. Психология образования. – М., 2009.
13. Овчинников, В. Ф. Репродуктивная и продуктивная деятельность как фактор творческого развития человека. - М., 1984.
14. Овчинников, В. Ф. Феномен таланта в русской культуре: Моногр. – Калининград: Янтар. сказ, 1999.
15. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008.
16. Пономарев, Я. А. Фазы творческого процесса // Исследование проблемы психологии творчества. – М., 1983.
17. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И.Копытина. - СПб: Питер, 2001.
18. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Авт.-сост. Е. Е. Данилова; Под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Академия, 1999.
19. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2001.
20. Прихожан, А. М. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет // Детский практический психолог. – Июль. – 1995.
21. Синкевич, И. А. Психология художественного творчества: Учебное пособие. – Мурманск : МГПУ, 2008.
22. Фаворова, Ю. С. Культура и творчество. Курс лекций, тренинг и программа спецкурса: Учебное пособие. – Мурманск: МГПИ, 2001.
23. Фьюсел Б., Лихач А. В. Супермозг: тренинг интуиции и творческого мышления. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 224 с.