

Часть I

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 3

Введение. Предмет и задачи курса «Психология художественного творчества» 3

Глава 1

Исторические этапы становления психологии художественного творчества 9

1. Возникновение понятия «искусство» 9
2. Психология творчества в работах античных философов 12
3. Проблема художественного творчества в психоанализе. 17
  - Проявление бессознательного начала в творческом процессе 17
  - Коллективное бессознательное и его архетипы 26
4. Проблема творчества в гештальт-психологии 29
5. Проблема творчества в современной гуманистической психологии 32
  - Понимающая психология В. Дильтея 32
  - Когнитивный подход 35
  - Подход Вильямса 39
  - Творчество и здоровье 40
6. Проблема творчества в отечественной психологии 46
  - Н. Бердяев о творчестве 46

- Л. С. Выготский о художественном творчестве 48
- Проблемы творчества в современных исследованиях 51

Глава 2

Функции искусства и художественного творчества в обществе 58

1. Познавательная функция 58
2. Воспитательная функция 60
3. Гедонистическая функция 62
4. Коммуникативная функция 65
5. Компенсаторная функция 66
6. Психотерапевтическая функция 69

Глава 3

Эстетические потребности и их роль в общественной жизни 77

1. Эстетические потребности 77
2. О рациональных выгодах эстетического воспитания 82
3. Эстетическое и художественное 88
4. Эстетическое и умственное 91
5. Эстетическое и нравственное 93
6. Идеи Л. Колберга 94
7. Последствия дурного вкуса 96
8. Современные методы эстетического воспитания 100

Глава 4

Основные положения психологии художественного творчества 107

1. Виды творчества и его источники 107
2. Индуктивное и дедуктивное творчество 109
3. Внешние и внутренние источники творчества 111
4. Творчество и социальная среда 112

5. Творчество – игра – импровизация	114
6. Препятствия в творческом процессе	122
7. Психологические модели отражения действительности в искусстве	123

Глава 5**Психология личности творца и художника .....** 138

1. Биогенетические особенности творческой личности	138
2. Функциональная асимметрия головного мозга и ее влияние на творческий процесс	141
3. Темперамент и акцентуации	145
4. Личность творца	152
5. Личность художника	157
Вино	188
Физические упражнения	189
Путешествия	190
Голодание	190
Чувство долга и принятые обязательства	191
Причуды и странности в творческом процессе	192
Психические расстройства	193

Глава 6**Развитие творческой личности .....** 200

1. Общие направления развития творческой личности	200
Идеи А. Маслоу	203
Идеи Э. Фромма	208
Идеи А. Эллиса	210
2. Развитие творческого мышления	214
Творческие задания Гилфорда	215
Творческие задания Торренса	217
Варианты методик	218

Часть II**ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА .....** 220**Глава 7****Психические познавательные процессы
в художественном творчестве
и их развитие .....** 220

1. Внимание	221
2. Ощущения	239
3. Восприятие	252
4. Память	260
5. Мышление	274
6. Воображение	283

Глава 8**Психология творчества в триаде
«Автор – исполнитель – созерцатель» .....** 294

1. Психология автора	294
Динамика становления и развития процесса художественного творчества	294
Трёхсубъектность процесса художественного творчества	296
Психология авторства	297
Популярные темы и сюжеты	299
Идентификация с образом	301
Оптимальное творческое состояние	305
2. Психология исполнителя	309
Субъективный и объективный подходы в исполнительстве	314
О раздвоении внимания	316
Два подхода к решению технических задач	317
3. Психология созерцателя	331
Медитативное восприятие искусства	333

Социально-психологические факторы художественного восприятия	335
Восприятие сложных и легких жанров	336
Уровни развитости восприятия	338
Развитие художественного восприятия	340

Глава 9

Развитие художественного творчества в различных видах искусства .....

350

1. Первоисточник художественного творчества — фольклор	350
2. Танец	352
3. Музыка	360
4. Театр	363
5. Изобразительное искусство	374
6. Скульптура и лепка	378
7. Декоративно-прикладное искусство	379
8. Литература	389

Глава 10

Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества .....

401

1. Превратности судьбы	401
Время популярности	402
Время труда	404
2. Стрессы публичного выступления	405
Причины волнения	406
3. Преодоление стресса публичных выступлений	409
Повышение уровня мастерства в самостоятельных занятиях	410
Укрепление общего физического здоровья и самочувствия	410
Повышение уровня концентрации внимания на исполняемом произведении во время публичного выступления	411

Освоение навыков идеомоторной тренировки в состоянии АТ и медитации	411
Преодоление негативных последствий неудачного выступления	414
4. Режим и гигиена работы артиста	415
Часовое и целевое время	417
Факторы хронофагии	420

Заключение. Неизбежность прекрасного	422
--	-----

ПРИЛОЖЕНИЯ .....

428

Художественные Дельфийские игры	428
В.Г. Ражников. Словарь признаков характера звучания эмоций	430
Методика диагностики потребности в поисках ощущений М. Цукермана	438
Творческие упражнения со спичками	441
Диагностика личностной креативности Вильямса	449
Определение социальной креативности личности	455
Самооценка творческого потенциала личности	457
Диагностика самоактуализации личности	460
Диагностика социальной эмпатии	472

ЛИТЕРАТУРА .....

475