

Психология искусства

основные понятия, история научных знаний

Лекция №2. Проблемы истории, социологии, психологии искусства

Искусство – это духовное освоение и познание мира, целью которого является развитие творческих способностей, творческого изменения себя, окружающего мира, изменения себя и окружающих по законам красоты.

<https://youtu.be/gg8eVfKUMiM>

РАХМАНИНОВ Весна

<https://youtu.be/KoBbD2-1Zdc>

Чайковский Март

*Искусство всегда персонально, лично, душевно.
Одинаковые темы решаются абсолютно неповторимо индивидуально*

Александр Пушкин
Весна, весна, пора любви...

Весна, весна, пора любви,
Как тяжело мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови...
Как чуждо сердцу наслажденье...
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье.

Отдайте мне метель и вьюгу
И зимний долгий мрак ночей.

1827

*Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю её снега; в присутствии луны
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа!*

Лермонтов М. Ю.
Весна

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуиюные поля,
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей.

Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

1830

Психология искусства – это отрасль психологической науки, предметом которой являются свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие художественных ценностей и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность.

THE MUSE POLYHYMNIA

Психология творчества –
область психологических
исследований творческой
деятельности людей в науке,
литературе, музыке,
изобразительном и сценическом
искусстве, в изобретательстве и
рационализаторстве.

Психология художественного творчества изучает

- закономерности художественной деятельности,
- особенности художественного мышления,
- психологические механизмы создания художественного образа и его восприятия,
- психические состояния в процессе творчества,
- личность художника и его способности.

THE MUSE ERATO

Методы исследования:

Методы общей психологии: наблюдение, опрос, тестирование

Проективные методики

Анализ сопутствующих основной работе материалов

Изучение черновиков писателей, писем, дневниковых записей, самоотчетов, эскизов картин

Естественный эксперимент (игры)

Психофизиологические методы

Моделирование

История психологии творчества

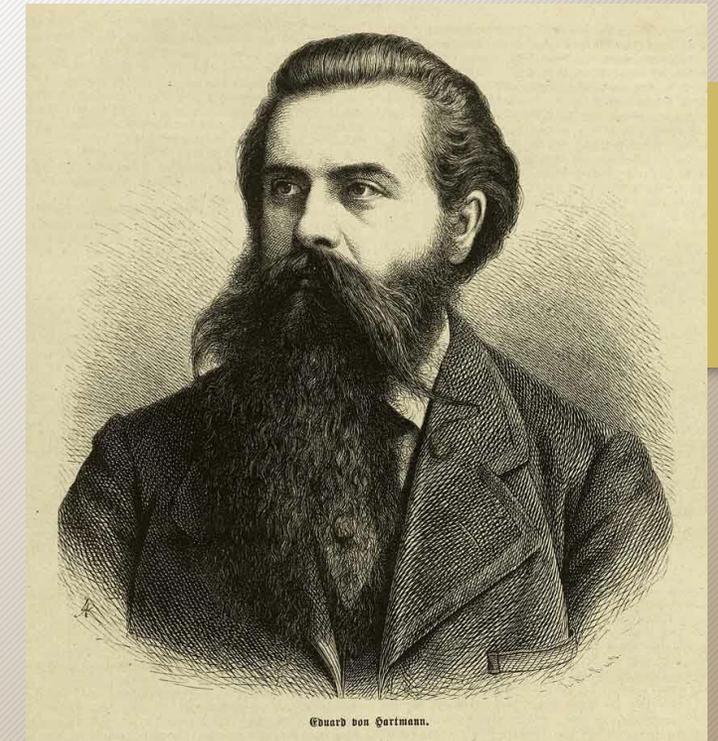
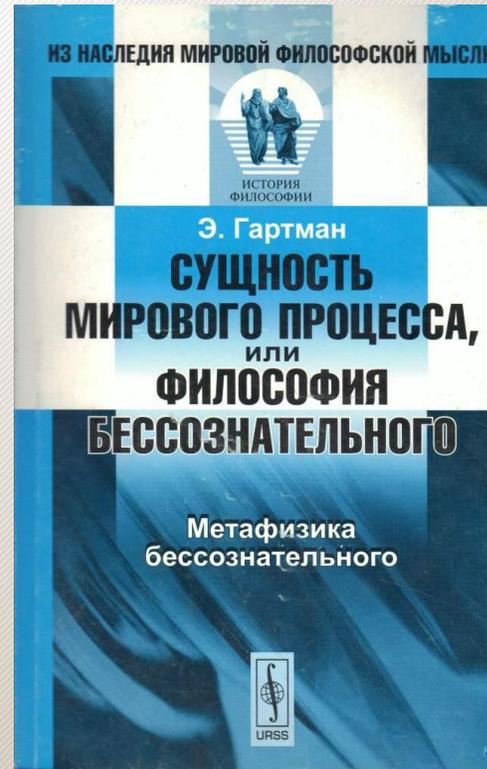
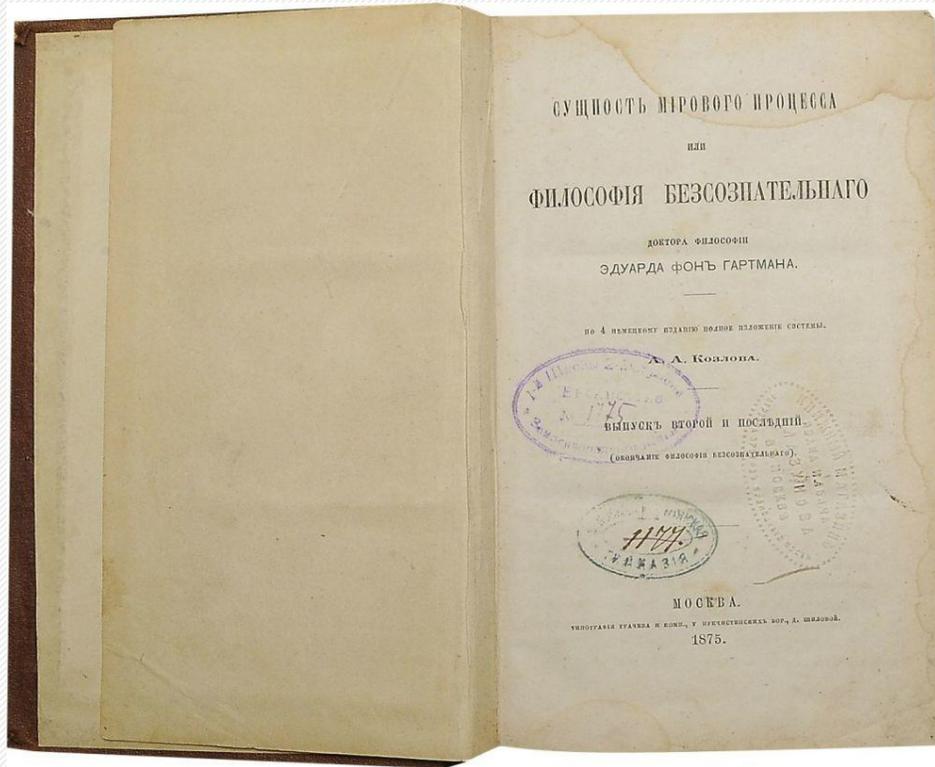
Оформлению психологии творчества как науки способствовали:

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

Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

- Идея **Гартмана** о приоритете бессознательного в творческом процессе вызывает особый интерес к творчеству во сне, к процессам «озарения».

Основное сочинение — «Философия бессознательного» (1869, рус. пер. 1902, в 2010 г. переиздана издательством «УРСС»), в котором он предпринял попытку объединить в связную теорию и проанализировать различные представления о феномене бессознательного.

ЭДУАРД ФОН
ГАРТМАН
1842-1906

Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

Результаты эмпирического исследования Гартман выражает в следующих положениях:

- «бессознательное» образует и сохраняет организм, исправляет внутренние и внешние его повреждения;
- «бессознательное» даёт в инстинкте каждому существу то, в чём оно нуждается для своего сохранения и для чего недостаточно его сознательного мышления, например, человеку — инстинкты для понимания чувственного восприятия, для образования языка и общества и мн. др.;
- «бессознательное» сохраняет человеческий род посредством полового влечения и материнской любви;
- «бессознательное» часто управляет человеческими действиями посредством чувств и предчувствий там, где им не могло бы помочь полное сознательное мышление;
- «бессознательное» своими внушениями в малом, как и в великом, способствует сознательному процессу мышления и ведёт человека в мистике к предощущению высших сверхъестественных единств;
- оно же, наконец, одаряет людей чувством красоты и художественным творчеством.

Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

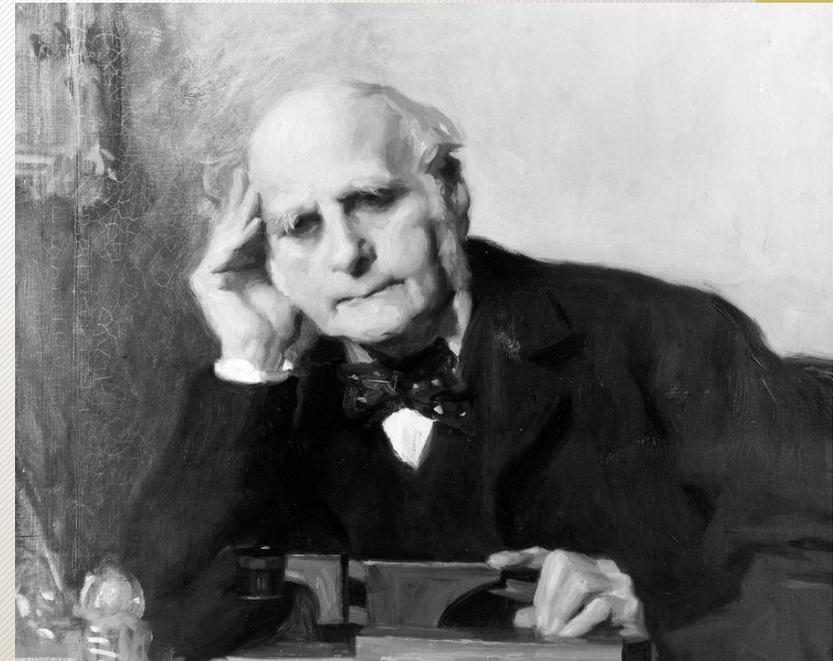
- Идея роли наследственности в развитии творческой одаренности.

Сэр Фрэнсис Гальтон (1822 — 1911) — английский исследователь, географ, антрополог и психолог; основатель дифференциальной психологии и психометрики.

Занимался вопросами наследственности, первым начал изучение однояйцевых близнецов. Обнаружил, что некоторые человеческие признаки явственно передаются по наследству.

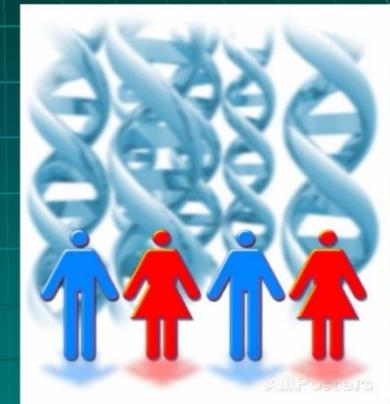
В предисловии к книге "Наследственность таланта" Гальтон пишет: "... я объявляю притязание на то, что я первый пытался разработать этот предмет статистически, пришел к таким результатам, которые могут быть выражены цифрами, и применил к изучению наследственности "закон уклонения от средних величин".

В исследовании он бегло проследил родство почти четырехсот знаменитых людей различных периодов истории.

Наследственность

- **Наследственность** - это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития; способность передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них новых особей.

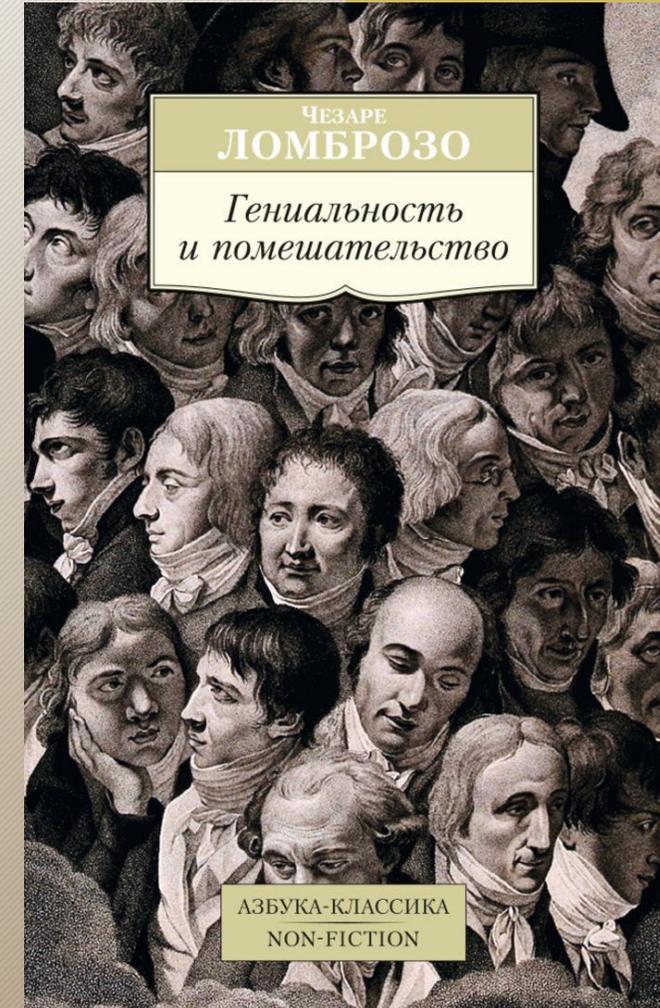

Первыми направлениями развития психологии художественного творчества стали идеи:

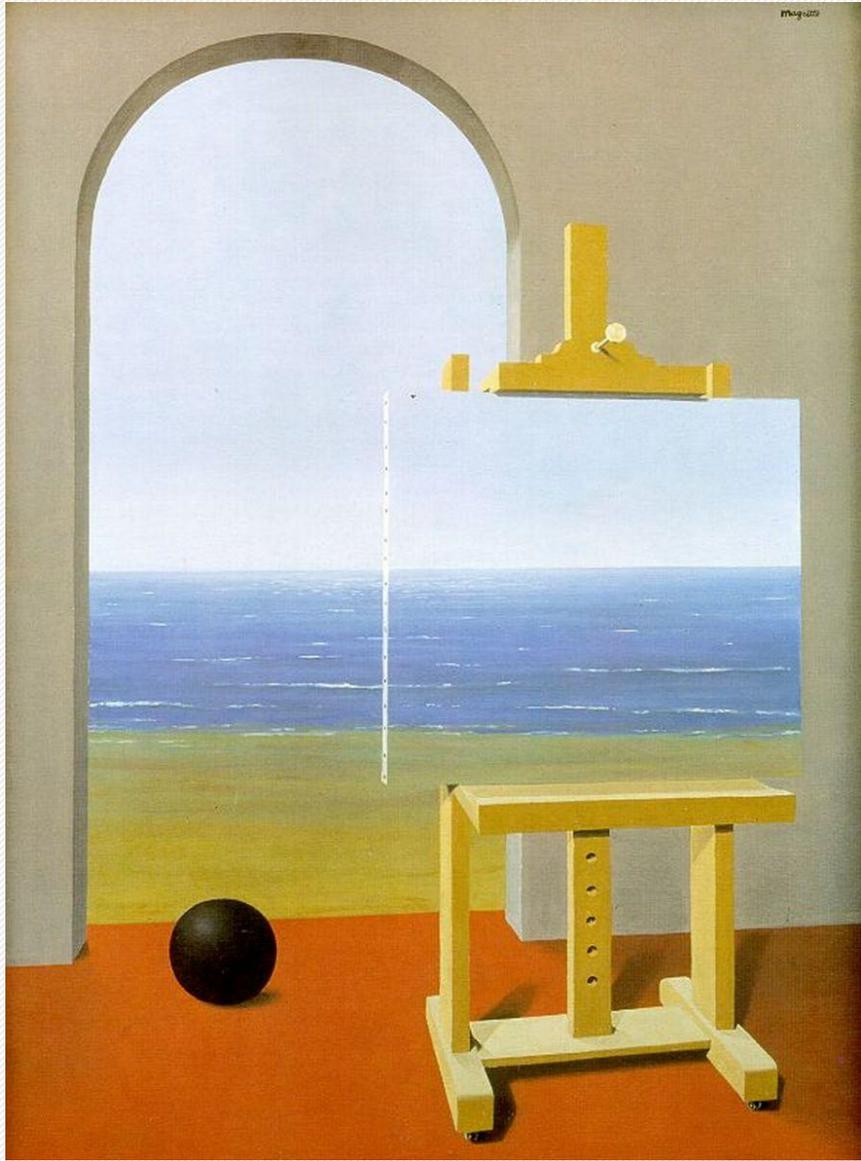

О связи гениальности и помешательства. Работа Ч.Ломброзо «Гениальность и помешательство», где обосновывается предположение, что талант есть патологическое развитие личности, род маниакального психоза.

Чезаре Ломброзо (итал. Cesare Lombroso; 6 ноября 1835, Верона, Австрийская империя — 19 октября 1909, Турин, Италия) — итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирождённом преступнике. Главная заслуга в криминологии Ломброзо заключается в том, что он сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Д **ДИЛАН ТОМАС** (1914-1953)

ЯНВАРЬ БИНТУЕТ РАНЕНУЮ ЛАПУ

Январь бинтует раненую лапу,
Январь-воришка прячет бриллиант
заката, замилив его багровой кровью.

День исписался, проронив стихи,
И те артачатся, как конь пред бездной ночи.

А завтра эта рана станет глазом:
вверх по щеке взбежит росинка,
как слезка, у которой поменялись планы

ДИЛАН ТОМАС

Существует ли сюрреализм в
музыке?

Сюрреалистическая музыка (англ. *Surrealist music*) — направление в музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции.

Сюрреалистическая музыка характеризуется парадоксальным сочетанием различных музыкальных форм и стилей, а также использованием неожиданных звуковых аллюзий.

Теодор Адорно определяет сюрреалистическую музыку как «совмещение исторически девальвированных музыкальных фрагментов посредством такого их монтажа, который позволяет придать им смыслы в рамках нового эстетического единства».

В качестве наиболее характерных эстетических атрибуций сюрреалистической музыки критики чаще всего упоминают чистый психический автоматизм, неидиоматическую импровизационность и коллажность.

<https://www.youtube.com/watch?v=llmo2zXykol>

«Андалузский пёс» (фр. *Un chien andalou*) — 16-минутный сюрреалистический немой фильм испанского режиссёра Луиса Бунюэля и испанского художника Сальвадора Дали. Первоначально был выпущен к ограниченному показу в Париже в 1929 году, но, став популярным, оставался в прокате восемь месяцев. Является одним из наиболее известных сюрреалистических фильмов «авангарда» 1920-х. Следующий фильм Бунюэля «Золотой век» (*Âge d'or*, 1930) считается стилистическим продолжением «Андалузского пса».

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ

В 1930-е годы в России свертываются все исследования художественного творчества. Закрывается основанная в 1923г. Государственная академия художественных наук.

В 1940-е годы появляются лишь отдельные работы известных психологов, посвященных творчеству: в 1941 г. – большая статья Б.Г.Ананьева «Опыт психологической трактовки системы К.С.Станиславского».

В 1947 г. – классическая монография Б.М.Теплова «Психология музыкальных способностей».

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

- Институт творчества в Беркли (Калифорния)
- Сборники статей под общим названием «Одаренные и талантливые»
- Разработка тестов, диагностирующих творческие способности
- Обучение приемам творческого мышления (Д. Осборн)
- Идеи о самоценности личности, ее уникальности, о внутренней свободе как обязательном условии гармонии человека и его окружения
- Комиссия по комплексному изучению художественного творчества при АН СССР под председательством Б.С.Мейлаха (1963-1987)
- Европейский совет по одаренности (ЕНА), созданный под эгидой ЮНЕСКО в 1989 г.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА И ПСИХОЛОГИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ???

1.

2.

3.

4.

5.

