ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ

«ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА И ПЕДАГОГИКА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА»

Курс читал профессор А.П. Лободанов

(Первый курс магистратуры, весенний семестр 2018-2019 учебного года)

Билет № 1.

1. Предметная область дисциплины «психология искусства».
2. Отношение художника к «живописным явлениям» и восприятию им художественного творчества (на примере позиции К. Малевича).
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 2.

1. Место дисциплины «психология искусства» в цикле искусствоведческих дисциплин.
2. Психологические основы построения образа восприятия: двойственность артефактов изобразительного творчества в связи с пониманием природы зрительного восприятия.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 3.

1. Основания методологии изучения психологии художественного творчества.
2. Отличие художественного переживания от реального. Психологические и эстетические «механизмы» *катарсиса*.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 4.

1. Понимание феномена искусства в связи с поиском оснований метода психологии искусства.
2. Охарактеризуйте условия сложения начал творчества в раннем возрасте.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 5.

1. Основные социальные функции, модальности и модусы существования искусства.
2. Может ли существовать произведение искусства вне единства *создателя* и *реципиента*? Обоснуйте свою позицию.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 6.

1. Основные пути и процессы создания продукта художественного творчества.
2. Обоснуйте различия позиций *создателя*, *реципиента* и *исследователя* произведения искусства.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 7.

1. Языковые формы мысли в произведениях словесного искусства.
2. Обоснуйте различия позиций *создателя*, *интерпретатора*, *реципиента* произведения искусства; какова роль *заказчика* произведения искусства в его создании?
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 8.

1. Взаимопроникновение и взаимодействие философских, семиотических и психологических составляющих в европейском изобразительном искусстве XX века*.*
2. Чем определяется позиция *коллег по цеху* в восприятии произведения искусства? Поясните термин К. Юнга «предвосхищение возможностей».
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 9.

1. Форма и *образ восприятия*.
2. К.С. Станиславский о творческом процессе *переживания* в искусстве.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 10.

1. Понимание *образной реальности* в психологии искусства.
2. Вопросы воспитания эстетических потребностей и вкуса в педагогике художественного творчества.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 11.

1. Общие представления об уровнях образной реальности. *Изобразительное* и *выразительное* в создании произведений искусства.
2. К.С. Станиславский о педагогических принципах воспитания актера.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 12.

1. Классическое понимание *катарсиса* у Аристотеля. Понимание *катарсиса* в «Психологии искусства» Л.С. Выготского.
2. Обоснуйте тезис о том, что создание художественной формы (формотворчество) ‒ не самоцель для творческой личности, но результат работы с собственным мироощущением.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 13.

1. Классификация эмоций по Е. Изарду Кэрролу. Изучение специфики эстетической эмоции как фундаментальная проблема психологии искусства.
2. Вопросы педагогики художественного творчества в связи с проблемами психологии искусства.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 14.

1. Категория «мимезиса» и *воображение*. Каковы, по Вашему мнению, психические функции мимезиса? Прокомментируйте в этой связи мысль Аристотеля: «Искусство завершает то, что не в состоянии завершить природа. Художник дает нам возможность познать неосуществленные цели природы».
2. Личность и творчество; личность в творчестве.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 15.

1. Роль *внимания* в создании художественного образа и в восприятии образной реальности.
2. Прокомментируйте тезис о том, что за спектром вымышленных ролей художника обнаружить устойчивое, неразрушимое ядро его *личности*?
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 16.

1. *Фантазирование* и *фантазия* в художественно-творческой деятельности; их понимание в работах З. Фрейда, Л.С. Выготского, М.А. Чехова.
2. Творческие принципы М.А. Чехова в современной драматической педагогике.
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 17.

1. Основные психические функции *воображения*.
2. Психологические основания хореографической, музыкально-драматической, актерской педагогики, педагогики изобразительного творчества (по выбору студента).
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 18.

1. Различие понимания природы *бессознательного* и его культурной роли в концепциях З. Фрейда и К. Юнга.
2. Прокомментируйте следующее утверждение К. Кларка: «…Следует сказать, что на протяжении многих лет одним из общих мест эстетической философии и одним из положение общепринятой теории являлось утверждение, что наши реакции на предметы и ситуации, воспроизведенные в искусстве, в корне отличаются от наших реакций на те же предметы и ситуации в реальной жизни. На основании опыта можно утверждать, что между первыми и вторыми существует известное различие, но не принципиальное».
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 19.

1. *Воображение* как психологическая основа творчества.
2. Прокомментируйте вопрос К. Кларка: «…Насколько та или иная форма искусства может сохранять свою жизнеспособность, если она опирается на пассивное согласие непросвещенного большинства, а не поддерживается активной убежденностью образованного меньшинства? …Никогда прежде не существовало такого разрыва между популярным и образованным вкусом».
3. Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

Билет № 20.

1.*Символ* и символическая интерпретация в восприятии произведений искусства.

2. Психология режиссерской деятельности в XXI веке (вид искусства по выбору студента).

Представление одного из написанных во втором семестре эссе.

1. **Рекомендуемая литература к курсу в целом**

ОСНОВНАЯ

1. *Аристотель*. Об искусстве поэзии // Аристотель. Поэтика. М., 1957. С. 39‒138. А также любое последующее издание.
2. *Арнхейм Р*. Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Пер. с англ. М.: Прометей, 1994. С. 78‒91.
3. *Василюк В.Е.* Психология переживания. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1984.
4. *Выготский Л.С*. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
5. *Выготский Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. М.: Просвещение, 1991.
6. *Выготский Л.С.* Психология искусства. М., 1968; СПб., 2000. А также любое последующее издание.
7. *Ершов П.М.* Режиссура как практическая психология. Дубна: Феникс, 1997.
8. *Изард Кэррол Е*. Эмоции человека / Пер. с англ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
9. *Кристи Г.В*. Воспитание актера школы Станиславского. Изд. 2-е. М.: Искусство, 1978.
10. *Лободанов А.П*. Семиотика искусства. Изд. 2-е. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013.
11. *Лободанов А.П*., *Веракса А.Н*. Роль мышления в создании творческого продукта: Из лекций по психологии искусства) // Теория и история искусства. №. 1/2. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. С. 6‒51.
12. *Лободанов А.П*., *Веракса А.Н*., *Лебедев С.Л*. Построение образа восприятия: Из лекций по психологии искусства) // Теория и история искусства. №. 3/4. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. С. 6‒61.
13. *Лонгвиненко А.Д*. Чувственные основы восприятия пространства. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.
14. *Лосев А.Ф*. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995.
15. *Назайкинский Е.В*. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972.
16. *Рождественский Ю.В*. Лекции по общему языкознанию. М.: Высшая школа, 1990. С. 63‒104.
17. *Станиславский К.С*. Работа над собой в творческом процессе переживания // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2: Работа актера над собой. Часть I. М.: Искусство, 1954.
18. *Станиславский К.С*. Работа над собой в творческом процессе воплощения // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3: Работа актера над собой. Часть II. М.: Искусство, 1955.
19. *Фрейд З*. Художник и фантазирование // Фрейд З. Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве / Пер. с нем. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 199‒216.
20. *Чехов М.А*. О технике актера // Михаил Чехов. Литературное наследие: В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986. С. 177‒309. А также любое последующее издание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. *Арнхейм Р.* Визуальное мышление / Пер. с англ. // Хрестоматия по общей психологии. М., 1981.
2. *Арнхейм Р.* Новые очерки по психологии искусства / Пер. с англ. М., 1994.
3. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. М., 2012.
4. *Беньямин В*. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Пер. С,А. Ромашко // Эстетика и теория искусства XX века. М., 2007. С. 245‒261.
5. *Биндер Б.С*. Эстетический катарсис и проблемы самоактуализации личности // Журнал практикующего психолога. Вып. 3. Киев, 1997. С. 16–31.
6. *Валери, Поль*. Всеобщее определение искусства // Об искусстве. М.: Искусство, 1993. С. 91‒100.
7. *Виппер Р.* Психология театра: Социологический очерк//Мир божий. 1902. № 2.
8. *Волконский С.М*. Человек на сцене. СПб., 1912.
9. *Волконский С.М*. Выразительный человек. СПб., 1913.
10. *Галкин О*. Введение в музыкальную психологию // Психология музыки и музыкальных способностей. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. С. 362‒616.
11. *Голдберг*, *Роуэли*. Искусство перформанса: От футуризма до наших дней / Пер. с англ. М.: Ad Marginem Press, 2014.
12. *Дорфман Л*. Эмоции в искусстве. Теоретические подходы и эмпирические исследования. М.: «Смысл», 1997.
13. *Иваненко Г.В*. Психология восприятия музыки. М.: «Смысл», 2001.
14. *Кандинский В.В*. О духовном в искусстве. М., 1992.
15. *Кулка Иржи*. Психология искусства / Пер. с чешского. Харьков, 2014.
16. *Леонтьев А*.*А*. Прикладная психолингвистика речевого общения и массовой коммуникации. М.: Смысл, 2008.
17. *Лободанов А.П.* «Пиковая дама» П.И. Чайковского в сценической интерпретации К.С. Станиславского и В.Э. Мейерхольда: К вопросу о зарождении клипового мышления в оперной режиссуре // Теория и история искусства. Выпуск 1 / 2. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2016. С. 6‒48.
18. *Лонгвиненко А.Д*. Зрительное восприятие пространства. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
19. *Лосев А*.*Ф*. Логика символа // Контекст. 1972. Литературно-теоретические исследования. М., 1973. С. 182‒217.
20. *Моль А*. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
21. *Пиаже Ж*. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Пер. с фр. М., 1969.
22. *Тарасов Г.С.* Проблема духовной потребности (на материале музыкального восприятия). М.: Наука, 1979.
23. *Теплов Б.М*. Способности и одаренность. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1985.
24. *Флоренский П.А*. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
25. *Фрейд З*. Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве / Пер. с нем. СПб.: Азбука-классика, 2006.
26. *Фрейд З*. Психология масс и анализ человеческого «Я» / Пер. с нем. СПб.: Азбука-классика, 2008.
27. *Фрейд З*. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб.; АСТ, 2009.
28. *Хайдеггер М.* Исток художественного творения / Пер. с нем. А.В. Михайлова // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX‒XX вв. М., 1987. С. 264‒312.
29. *Хренов Н*.*А*. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М., 1981.
30. *Хренов Н.А.* Социальная психология искусства. Теория. Методология. История. М., 1988.
31. *Челпанов Г.И*. Роль подсознательного в процессе творчества / *Карпов П.И*. Психотехника творческого процесса // Искусство как язык ‒ Языки искусства: В 2-х т. М., 2017. Т. 2. С. 363‒367.
32. *Челпанов Г.И*. Проблема психологии художественного творчества // Искусство как язык ‒ Языки искусства: В 2-х т. М., 2017. Т. 2. С. 368‒372.
33. *Юнг К.Г*. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Феномен духа в искусстве и науке // Собр. соч.: В 19 т. Т. 15 / Пер. с нем. М.: Ренессанс, 1992. С. 93‒120.
34. *Юнг К.Г*. Психология и поэтическое творчество // Феномен духа в искусстве и науке // Собр. соч.: В 19 т. Т. 15 / Пер. с нем. М.: Ренессанс, 1992. С. 121‒152.
35. *Abecassis, Nicole-Nikol*. Comprendre l’art contemporain. Paris: L’Harmattan, 2007.
36. *Berlyne D*. Studies in the new experimental aesthetics. Washington, DC, 1974.
37. *Crary J*. Suspention of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture. L., 2000.
38. *Link H*. Rezeptionsforschung. Stutgart, 1976.
39. *Lobodanov, Alexandre P.* The Origins of Art // Conservation Science in Cultural Heritage. Milano‒Udine: Mimesis Edizioni, 2015. P. 33‒43.
40. *Parsons M.J*. How We Understand Art: A cognitive Developmental Account of Aesthetic experience. Cambridge, 1987.
41. *Ramachandran V.S., Hirstein W*. The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience// Journal of Consciousness Studies. 1999. № 6/7.
42. Toward Civilization: A Report on Arts Education. Washington, 1988.

СЛОВАРИ.

1. Большой психологический словарь. Изд. 4-е, расш. / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. М.; СПб., 2009. В сокращении – БПС.
2. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. Изд. 2-е, расш., испр. и доп. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. В сокращении – КПС.
3. *Лапланш Жан, Понталис Жан-Бертран*. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. и науч. ред. Н.С. Автономовой. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2010.
4. Словарь Л.С. Выготского / Под ред. А.А. Леонтьева. 3-е изд., стереотипное. М.: «Смысл», 2014.
5. Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923–1929. М., 2002.

III.

А.П. Лободанов

ТЕЗАУРУС

Краткий глоссарий терминов к курсу

Аккомодация (лат. accomodatio *приспособление к чему-либо*) ‒ 1) приспособление организма к чему-либо; 2) по Пиаже, ‒ «приспособление схем поведения к ситуации, требующей от организма определенных форм активности. В результате аккомодации существующая схема изменяется. Пиаже подчеркивает принципиальное единство биологической и познавательной аккомодации, сущность которых составляет процесс приспособления к разнообразным требованиям, выдвигаемым перед индивидом объективным миром» (БПС. С. 26).

Архитектурный образ – формы организуемого человеком окружающего его пространства путем создания образной искусственной среды обитания в планировании и сооружении на определенной местности зданий, в формировании их художественных образов.

Ассимиляция (лат. assimilatio *слияние, уподобление, освоение*) ‒ 1) уподобление кому, чему-нибудь путем видоизменения; 2) по Пиаже, ‒ «усвоение определенного материала уже существующими схемами поведения, “подтягивание” реального события к когнитивным структурам индивида (БПС. С. 45).

Аффект (лат. affectus *душевное волнение, страсть*) ‒ сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние душевного подъёма, возбуждения, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое потерей самоконтроля, резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов.

Вдохновение‒ более или менее длительное состояние творческого подъёма, волнения человека, прилива и напряжения душевных сил; сильная увлеченность, воодушевление предметом труда и мысли, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства, техники. Характеризуется, как правило, глубокой и устойчивой сосредоточенностью на предмете творческой мысли и является результатом предварительного напряженного труда.

Вкус ‒ 1) способность человека к эстетическому восприятию и оценке; 2) субъективно положительная оценка, суждение об эстетических качествах произведений художественного творчества (предметов, действий и т.д.), могущая быть объективной в определенных обстоятельствах в определенную историческую эпоху.

Внимание‒ I. (в общей психологии) «сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и т.д.)» (КПС. С. 45).

Внимание‒ II. (в психологии искусства) 1) актуализация содержания одного из уровней *образной реальности* (см.) путем удержания его в поле сознания в определенный момент времени; 2) ***внимание как деятельность***: непрестанно деятельное психическое состояние субъекта, параллельное его повседневной, обыденной активности, его непрерывная внутренняя умственная и эмоциональная сосредоточенность на событии, предмете, объекте творчества; 3) ***внимание как процесс***: единство психических действий, совершаемых одновременно в процессе внимания: *удержание* объекта внимания, *притягивание* его к себе, *самоустремленность* к объекту внимания, *проникновение* в него. Сам «процесс сосредоточения внимания лежит за пределом физического восприятия зрением, слухом или осязанием» (М.А. Чехов).

Внутреннее сценическое самочувствие (по Станиславскому) ‒ самочувствие актера на сцене, ко­гда все элементы взаимодействуют друг с другом гармонично и неразъединимо; такое самочувствие не отличается от жизненного.

Внутренний темпо-ритм (по Станиславскому) ‒ особое ритмическое состояние актера во время игры на сцене, которое выбирается в зависимости от роли.

Воздействие (по Станиславскому) ‒ процесс сложного взаимодействия актера со зрителем в мо­мент осуществления самого творчества.

Воля ‒ «свойство человеческой психики*,* проявляющееся в активной самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и поведения вопреки внешним и внутренним препятствиям, влияниям и воздействиям» (КПС. С. 50)*.*

Воображение ‒ «универсальная человеческая способность к построению ***новых*** целостных образов действительности путем переработки содержания сложившегося практического, чувственного, интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта. Воображение ‒ это способ овладения человеком сферой возможного будущего, придающий его деятельности целеполагающий и проектный характер…» (БПС. С. 97‒98).

Воображение ‒ «психический процесс, выражающийся: 1) в построении образа, средств и конечного результата предметной деятельности субъекта; 2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенна; 3) в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность; 4) в создании образов, соответствующих описанию объекта» (КПС. С. 81).

Воспроизведение – подражание (в знаковой форме) ранее созданным продуктам художественного творчества при создании новых.

Воссоздание ‒ репродуктивный процесс мышления.

Глоссалалическая речь ‒ речь, не обращенная к реципиенту, но только к поэтическому сознанию; речь, служащая для высвобождения мысли, вынесения ее за пределы условий речевой коммуникации, направления ее на другой предмет.

Дизайн – художественное проектирование предметов прикладных искусств, предназначенных для использования в повседневной жизни, имеющих утилитарное назначение. Дизайн – придание эстетической формы предметам прикладных искусств (костюму, архитектурным постройкам и их интерьерам, утвари). Характеризует окружающую человека материальную среду – находящееся в прямом (частном или корпоративном) распоряжении людей имущество.

«***Душевный тон***»или«***зерно чувства***» (по Станиславскому) ‒ душевное состояние, в котором актер должен исполнять свою роль. Это общее состояние по-новому окрашивает все физические и элементарно-психологические задачи роли, вкладывает в них иное, более глубокое содержание, дает задаче иное оправдание и душевную мотивировку.

Знак – фрагмент природного окружения человека, предмет (природы или искусственно созданный человеком) или действие, относительно которых принято условие, наделяющее этот предмет или действие способностью передавать определенный смысл – знание (греч. ἐπιστήμη). Знаки, объединенные в знаковыесистемы, являются унитарными носителями информации о фактах культуры.

Знаковое поведение – приемы и способы реализации знакообмена как различных форм межличностных коммуникаций.

Знакообмен – знаковая коммуникация, характеризующаяся различными формами межличностных коммуникаций.

Знаковый ансамбль – объединение в пространстве и времени знаков разных систем, действующих совместно в процессе коммуникации по ее условиям. Входящие в ансамбль знаки используются для создания комплексных знаковых произведений – сообщений или речевых актов (произведений словесности), театрально-сценических произведений, текстов массовой коммуникации (виды печатной продукции, радио- и телепередачи, кинофильмы, массовая реклама) и др.

Создание знаковых ансамблей – синтетический процесс, где синтез, получаемый из совокупных свойств и форм разных знаковых систем, создает нечто, чего не было в связываемых частях, взятых по отдельности: совместное действие искусств создает единое образное содержание, поскольку соединение искусств в одно смысловое целое может произойти только в образе.

Знаковые ансамбли создают возможности расширения области чувств и смыслов.

Создание знаковых ансамблей свойственно обрядам и играм, пению, театру (драматическому и музыкальному), текстам = произведениям массовой коммуникации (в частности, кино, телевидению) и информатики, частично – знакам управления (знакам-ориентирам и знакам-командам).

Знаки-изображения – создаваемые на различных материальных носителях (поверхностях) линии как условные несловесные средства представления отношений человека и окружающего его пространственно-предметного мира и выражения образной мысли человека. Линии как исходно-природные структурно-знаковые элементы *изображений* моделируются в *фигурах знаков-изображений* в соответствии с принципами и приемами – *категориями знакообразования*, свойственными данной знаковой системе, и образуют произведение изобразительного искусства, например картину.

Изображение – 1) продукт изобразительной деятельности как творчества; 2) (в терминологическом значении) оптическая проекция на плоскость, получаемая посредством оптических устройств.

Изобразительная деятельность – целенаправленный практический контакт с предметом восприятия, в роли которого выступает пространственность окружающего мира; форма их прямой связи, в которой человек испытывает на себе сопротивление объекта и взаимодействует с ним, подчиняясь его объектным свойствам; операционная связь с предметом, делающая доступными сознанию те стороны свойств и качеств предмета восприятия, которые не обнаруживаются в условиях «созерцания».

Индивидуальность (в семиотике искусства) – восприятие личности другими людьми.

Индивидуация (в психологии искусства) ‒ максимальное выявление неповторимой индивидуальности человека, его максимальная самореализация.

Интеллект(нем. Intellekt < лат. intelllectus *рассудок; понимание, постижение*) ‒ мыслительные способности человека, уровень умственного развития.

Интериоризация ‒ (лат. interior *внутренний*; букв. *переход извне внутрь*) понятие, используемое в психологии и семиотике искусства для обозначения формирования внутренних структурно-функциональных единиц человеческой психики через усвоение структур внешней социальной деятельности, в частности, овладение всем спектром знаковых средств (в действиях с предметами, в пластическом поведении, в выражении эмоций и др.); переход внешних по своей форме процессов и действий в процессы, протекающие в сознании человека.

Интерпретация – образование (в знаковой форме, возможно в новой знаковой фактуре) новых продуктов художественного творчества с новым образным содержанием, в той или иной степени зависящим от оригинала.

Интуиция (позднелат. intuitus *озарение, мгновенное узрение истины*) ‒ 1) непосредственный чувственный опыт; 2) «знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, в силу чего субъект имеет его как результат *непосредственного усмотрения*» (КПС. С.139).

История искусства‒ отрасль искусствоведения, изучающая номенклатуру авторов и их произведений, объективацию исторических процессов возникновения и развития художественных направлений и стилей, представленных в истории различных видов искусства.

Катарсис [греч. katharsis ‒ *очищение* (от преступления, греха)] ‒ 1) термин введён Аристотелем в его сочинении «Об искусстве поэзии» для обозначения снятия душевного напряжения, испытанного зрителем сценической трагедии в результате эмоционального потрясения, сопереживания происходящему на сцене; 2) в *психологии искусства* понимается как сущность и эффект эстетического переживания, потрясения, связанного с духовным просветлением, «очищением души»; обычно в связи с прочитанным, услышанном в концерте, увиденным на сцене (драма, опера, хореография), экране, в музее или на выставке изобразительного искусства; 3) в *эстетике* понимается как высший духовно-эмоциональный результат эстетического опыта (эстетического восприятия искусства и его воздействия на человека); 4) в *психотерапевтической практике* понимается как достижение «очищения психики от патогенной информации и облегчения страданий пациентов».

Кинематика ‒ опорно-двигательные возможности человека и способность их развития и совершенствования для выполнения диктуемых обстоятельствами или намеренно поставленных моторно-мускульных движений, в том числе танцевальных. Слово «кинематика» ассоциировано со значением слова «кинестетика», сложившемся в европейских языках в последней трети XIX в. как термин зарождавшейся психологической науки: «ощущение движения частей тела человека». Такое понимание термина «кинематика» соответствует термину «биомеханика».

Компиляция – совмещение *репродукции* продуктов художественного творчества, с одной стороны, и их *интерпретации*, с другой.

Костюмный образ – образ, представляющий *персональность* как *личность* для других в данных обстоятельствах, в данной аудитории, в данном месте и времени. Костюмные образы существуют как несловесные знаковые средства индивидуализации социально и психологически изменяющейся личности.

Личность – человек как социальная единица в его отношении к обществу, как субъект социальных отношений и сознательной деятельности.

Методы изучения психологии художественного творчества (по систематизации П.С. Попова):

1) метод, опирающийся на *субъективные показания авторов* (самовысказывания художников: автобиографии, дневники, мемуары, письма и т.п.);

2) «*объективный*» *метод* ‒ изучение самих памятников искусства и соответствующих вариантов, набросков, предварительных планов и т.д.;

3) *биографический* *метод* ‒ служит контролем для показаний художника о самом себе;

4) *анкетный* *метод* ‒ составление вопросника применительно к наиболее существенным чертам, характеризующим творческую лабораторию художника, с последующей рассылкой его определенному кругу лиц и систематизацией ответов;

5) *психографический* *метод* как описание сознания с помощью психограмм ‒ системы описания характерных черт человека; преимущественный материал ‒ прежде всего сами художественные произведения;

6) *экспериментальное изучение творчества* как раскрытие отдельных характерных перестановок и элементов механизма душевной жизни (нахождение целого, частей, абстракций, обобщений и т.п.), свойственных работе сознания;

7) *метод психоанализа* ‒ исследование тех неудовлетворенных желаний, которые послужили стимулом для создания того или иного художественного произведения;

8) *социологический метод* ‒ исследование влияния среды и социально-экономических факторов на процессы творчества;

9) *рефлексологический метод* как исследование поступков и действий, представляющих собой цепь рефлексов, которые напластовываются друг на друга; творчество как сложное действие, в котором вскрывается наличность рефлексов; различие их сочетаний как выявление индивидуального характера творчества.

Мимезис – подражание (как творческое воспроизведение, изображение, выражение, воплощение) действительности; различается мимезис *прямой* (см.) и *косвенный* (см.).

Мимезис косвенный – минимально схожий с предметом подражания.

Мимезис* *прямой – максимально приближенный к предмету подражания.

Морфология искусства ‒ отрасль искусствоведения, изучающая структуры произведений различных искусств, орудия, материалы и техники их создания.

Моторика ‒ двигательная активность; функции двигательного аппарата человека в единстве их биомеханических, физиологических и психологических аспектов.

Музыкальный образ ‒ создание представлений о движении мира, о смене настроений человека, о развитии и завершении его замыслов, сообщаемых с помощью средств музыкального искусства. Музыка представляет собой такой вид искусства, в котором создание и переживание художественного образа достигается организацией звуковой среды.

Мышление в образах ‒ один из видов творческого мышления, характеризующийся созданием субъективно нового художественного продукта как результата новообразований в самой познавательной деятельности по его созданию и как способа осмысления действительности.

Настроение ‒ изменения общего эмоционального фона при возможных изменениях в жизни человека.

Научение «состоит в том, что слушающему сообщают знание, прививают навыки и добиваются усвоения знаний и навыков. При научении диалог почти обязателен. В диалоге происходит передача знания, опрос, ответ и извещение учащегося о результатах усвоения знания и навыков. Содержание речи в обучении имеет систематический характер. Высказывания относятся к действительности как бы вне времени, т.е. в них передаются объективные законы и правила, действующие всегда» (Ю.В. Рождественский. Лекции по общему языкознанию. С. 73).

Новосоздание ‒ основанный на продуктивной способности воображения творческий процесс мышления, результатом которого становится создание нового, ненаблюдаемого в эмпирической действительности.

Образ ‒ I. (в общей психологии) своеобразная психическая реальность «субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий.

Образ ‒ II. (в психологии искусства) ‒ главнейшая категория искусства, проявляющаяся как 1) творческий результат воображения, осознающийся творцом как форма выражения его эмоционально-эстетической перцепции бытия, 2) предмет художественного изображения, воплощенный в знаковом материале соответствующего вида искусства.

Образ автора ‒ «”Образ автора” открывается во внутренней связи всех элементов повествования, в его смысловой направленности, в драматической силе образных обобщений, в своеобразном реалистическом символизме художественного изображения жизни» (В.В. Виноградов).

Образная реальность ‒ восприятие реципиентом изображения (представления в изображениях, музыкальных звучаниях, пластических движениях и т.д.) того, *как* творец воспринимает мир (видит, слышит и т.д.).

Образное мышление ‒ «<…> мышление, совершающееся в форме связи и сочетания образов. Образное мышление ‒ конкретное мышление, свойственное ребенку раннего возраста и вообще на примитивных ступенях развития, образное мышление является главной формой мышления» (*Выготский Л.С., Варшава Б.Е*. Психологический словарь. С. 118).

Общественное* *сознание – распространенное в обществе понимание основных принципов и источников развития природы, человека и общества.

Объекты внимания ‒ все доступное сфере человеческого сознания: предметы материального мира (находящиеся как в поле зрения человека, так и за его пределами); звуки и звучания (в том числе человеческая речь), вызванные в воспоминании; события прошлого, настоящего и будущего; образ человека или литературного персонажа, вызванный в воспоминании; создаваемые человеком образы фантазии (пейзаж, архитектурная форма, танцевальное движение и др.).

Переживание (в общей психологии) ‒ «1) любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие собственной жизни; 2) наличие стремление, желаний и хотений, представляющих в индивидуальном сознании процесс выбора субъектом мотивов и целей его деятельности и тем самым способствующих осознанию отношения личности к происходящим в его жизни событиям; 3) форма активности, возникающая при невозможности достижения субъектом ведущих мотивов его жизни, крушении идеалов и ценностей и проявляющаяся в преобразовании его психологического мира, направленном на переосмысление своего существования» (КПС. С. 255).

Периоды в развитии восприятия у ребенка (по Парсонсу):

стадия фаворитизма ‒ восприятие человека находится во власти эгоцентризма, когда доминирующими идеями являются цвет и предмет;

стадия красоты и реализма ‒ доминирующей идеей является репрезентация, т.е. объективная привлекательность объекта;

стадия эмоционального реализма ‒ ценность воспринимаемого заключается в том, какие чувства вызывает произведение у субъекта;

стадия стиля ‒ субъект достаточно хорошо осведомлен о тех средствах, которые используются в искусстве для достижения конкретных эффектов, о формальных характеристиках произведения и способах организации целостного восприятия;

стадии суждения ‒ наблюдатель рефлексирует то обстоятельство, что личная история оказывает влияние на суждение о том или ином произведении.

Персональность (в семиотике искусства) – самовосприятие личности; например, костюм – главнейшая часть персональности.

Правдоподобие чувства (по Станиславскому) ‒ это предчувствие подлинных страстей, близкое, родственное им состояние, похожее на правду и потому правдоподобное.

*«****Предлагаемые обстоятельства****»* (по Станиславскому) ‒ то же, что «если бы». Одно ‒ предположение («если бы»), а другое ‒ дополнение к нему. Предлагаемые обстоятель­ства ‒ это также фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и место дей­ствия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, до­бавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки и прочее, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве.

Предполагание – «это мысль о том, каким может стать тот или иной предмет речи. Это может быть мнение, интуитивное угадывание, научный прогноз, вывод о свойствах объекта, план и, наконец, указание или даже приказ о действиях. Во всех случаях мысль обращена к будущим событиям» (Ю.В. Рождественский. Лекции по общему языкознанию. С. 73).

Произведение искусства ‒ 1) воплощённая в конкретном знаковом материале форма восприятия (вѝдения) творцом эмпирической или мыслимой действительности, вынесенная во внешний перцептивный мир; 2) единство противоположностей в восприятии этих форм творцом, реципиентом и критиком-исследователем; 3) продукт *новосоздания* (см.), «целемерного созидания» (Г.Г. Шпет) как деятельности сознания; 4) основной объект изучения в искусствоведении.

Психология искусства ‒ пограничная отрасль психологической науки и искусствознания, изучающая свойства и состояния личности, обусловливающие процессы создания, восприятия и понимания художественных ценностей и их влияние на жизнедеятельность отдельной личности и общества, в целом.

Психология творчества ‒ пограничный раздел психологии и искусствознания, «изучающий созидание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности, прежде всего в науке, технике, искусстве, а также в обыденной жизни; формирование, развитие и структуру творческого потенциала человека» (БПС. С. 540).

Репродукция – создание (в знаковой форме) новых продуктов художественного творчества в том же материале и с тем же значением, что и у воспроизводимых (в знаковой форме) продуктов художественного творчества. Различается немеханическая и механическая репродукция.

Референт знака – действие, или объект, или явление действительности, или предмет мысли, с которым знак соотносится. Например:

* *референт языковых знаков* – как предмет, так и мысль о нем (предмет мысли);
* *референт знаков искусств* *речи* факультативно представляет собой вещь, но непременно содержит предмет мысли;
* *референт музыкальных знаков* представлен всем спектром эмоций человека, формирующихся на основе визуальных, слуховых, кинестетических и других ощущений;
* *референт танцевальных знаков* представлен всем диапазоном поведенческих движений (мотивов и реакций) человека;

референт изобразительных знаков представлен всей полнотой окружающей человека пространственно-предметной среды.

Рефлекс (лат. reflexus *отраженный*, *обращенный назад*) ‒ опосредованная нервной системой непроизвольная реакция организма как закономерная ответная реакция на внешние или внутренние раздражители.

Реципиент произведения искусства (лат. recipientis *получающий*) ‒ субъект (зритель / слушатель / читатель), воспринимающий адресованное ему сообщение.

Риторическая* *речь ‒ речь, излагающая какую-то мысль автора, обращенную к реципиенту.

Сверхзадача (по Станиславскому) ‒ 1) идейное содержание творчества; 2) идея, ставшая внутренней потребностью, стремлением, пафосом художника. Сверхзадача предполагает эмоциональное к себе отношение.

Сквозное действие (по Станиславскому) ‒ продолжение линий стремления двигателей психиче­ской жизни, берущих свое начало от ума, воли и чувства творящего артиста.

Семиозис – 1) мир знаков, знаковая действительность, окружающая человека или воплощенная в нем; 2) процессы знакообразования, совокупность процессов знакообразования.

Семиотика –наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем, посредством которых создается, сохраняется и передается *социальная семантическая информация*, иначе – знание (греч. ἐπιστήμη).

Семиотика искусства ‒ наука о природе искусства, исследующая свойства знаков и знаковых систем искусств (прикладных, неприкладных и языковых), посредством которых создается, сохраняется и передается *эстетическая информация* как разновидность *социальной семантической информации* (см.).

Сенсомоторный период в развитии ребенка (шесть стадий, по Пиаже):

1. (от рождения до первого месяца) приспособление младенцев к своему окружению с помощью врожденных схем (ребенок сосет, плачет, дышит, кашляет и т.д.). Налаживание ребенком взаимодействия с окружением (*ассимиляция*) с помощью исходных схем (или *рефлексов*); параллельно происходят изменения в схемах (*аккомодация*);

2. (с 1 до 4 месяца) начало устойчивого функционирования у ребенка повторяющихся действий, таких как хватание и бросание ‒ *первичные круговые реакции*, характеризующиеся появлением у ребенка новой формы активности, выходящей за пределы исходных врожденных действий благодаря связи с внешним объектом;

3. (с 4 до 8 месяца) появление *вторичных круговых реакций*, например, действий ребенка с погремушкой: ребенок случайно задевает погремушку, висящую над кроваткой, что приводит к звуковому эффекту; ребенок намеренно двигает рукой с целью повторения данного эффекта; в данной ситуации уже присутствует различение как минимум двух схем – схемы движения руки и схемы восприятия звукового эффекта;

4) (с 8 до 12 месяцев) ‒ предвосхищение младенцами появления людей и объектов, поиски объектов, исчезнувших из поля зрения ребенка; появление особого качества *постоянства объекта*;

5) (от 12 до 18 месяцев) ‒ появление *третичных круговых реакций*, характеризующихся стремлением ребенка к изменению самого действия, выполнению действия всякий раз по-новому; период активного экспериментирования с объектами и собственными действиями; для ребенка становятся важными не только объекты, но и отношения между ними ‒ появление основания для установления первых физических причинных отношений, возникновение понимания физической причинности;

6) (от 18 до 24 месяцев) ‒ способность не только действовать с отдельными объектами, но и умственно представлять их.

Символ (греч. symbolon) ‒ образное выражение идеи в художественных формах, являющееся представлением иных образов, содержаний и отношений.

Символическая деятельность ‒ мыслительный процесс в развитии познавательных способностей, протекающий в условиях социального функционирования.

Символическая интерпретация ‒ один из способов разрешения *ситуации неопределенности* (см.) в восприятии произведения искусства.

Символическая функция ‒ замещение объекта реальной действительности (mundus realis) словом или образом (mundus immaginabilis).

Ситуация (фр. situation *положение, совокупность обстоятельств*) ‒ совокупность внешних по отношению к субъекту факторов, условий и обстоятельств, а также отношение между субъектом и обстоятельствами, выраженное в виде цели субъекта и опосредующее его активность.

Ситуация неопределенности ‒ ситуация, в которой субъекту не удается однозначно определить ни закономерность структурной организации ее элементов, ни организацию смыслов наблюдаемых отношений, значимых для ее понимания.

Социальная семантическая информация – разного рода сообщения (языковые, музыкальные, танцевальные, изобразительные и др.), созданные, переданные, полученные, избранные, хранимые и передаваемые людьми друг другу. По характеру содержания распадается на две основные части – *хранимую* (или исторически значимую, культурную) *информацию* и *оперативную* (или текущую) *информацию*.

Социология* *искусства ‒ пограничная отрасль социологии и искусствоведения, изучающая бытование артефактов художественного творчества и их влияние на жизнедеятельность отдельной личности и общества, в целом.

Спонтанный тип создания продукта художественного творчества ‒ характеризуется тем, что образ продукта возникает в сознании без осознаваемых причин.

Страсть ‒ проявление сильного доминирующего чувства.

Сублимация (в общей психологии) ‒ «преобразование энергии сексуального влечения в социально приемлемые формы активности».

Танцевальный образ ‒ создание представлений об отношениях между людьми, о развитии и завершении замысла человека, сообщаемых с помощью хореографических средств; создание и переживание художественного образа достигается последовательностью телодвижений – положений и движений человеческого тела.

Творчество‒ 1) продуктивная способность воображения как проявление свободы; 2) способность создавать новое, ненаблюдаемое в эмпирической действительности (см. *новосоздание*); 3) деятельность, результатом которой является создание новых ценностей материальной, физической и духовной культуры.

(Общая) ***теория искусства*** ‒ отрасль искусствоведения, изучающая теоретически установленные (общие) понятия, категории и термины, в которых на протяжении истории описывались произведения *художественного творчества* (см.).

*«****Умственный образ****»,* ***~ процесс*** ‒ сложение представлений о воображаемом мире как формирование сфер семиозиса.

Утверждение – «это мысль о событиях, имевших место в прошлом, результаты которых прямо или косвенно связаны с настоящим. Утверждение всегда содержит истолкование существа или отдельных сторон вещей или событий. Предметы мысли как бы узнаются с новой стороны. Сюда входят разного рода объяснения вещей, ситуаций и положений. Поскольку утверждение почти всегда касается предметов, уже объяснявшихся ранее, в него нередко включаются доказательства истинного и опровержения ложного. В описании различается данное ранее и новое. При утверждении прибегают к полемическому характеру выражения» (Ю.В. Рождественский. Лекции по общему языкознанию. С. 73).

Фантазирование ‒ комплекс психических процессов, сопряженных с воображением и создающих в сознании субъекта представление о том, чего нет или не было в действительности, но представляется как возможно будущее.

Фантазия ‒ (в процессах художественной деятельности) результат спонтанной творческой активности, обусловленный художественной одаренностью и индивидуальным художественно-эмоциональным опытом субъекта.

Феноменология искусства ‒ отрасль искусствоведения, изучающая прецеденты и возможности понимания и описания непрерывно изменяющийся с течением исторического времени феномена «искусства» как «события» новосоздания (см.) эстетически выразительных форм.

Философия искусства ‒ пограничная отрасль философии и искусствоведения, изучающая понимание феномена искусства в истории развития теории познания как феномена социального-культурного *художественного творчества* (см.).

Художественная культура ‒ степень развитости в определенные исторические периоды различных областей *художественного творчества* (см.) как единства формовыражения.

Художественное произведение ‒ то же, что *произведение искусства* (см.).

Художественное творчество ‒ деятельность, результатом которой становится создание новых *произведений искусства* (см.) как эстетически выразительных форм.

Художественные представления (в широком смысле) ‒ «всякие идеи людей о сущности и назначении искусства, более общего содержания, нежели интерпретация и оценка конкретных произведений. Художественные представления следует отличать от эстетических представлений, которые связаны с оценкой любых объектов и явлений действительности по законам красоты» (БПС. С. 724).

Художественные ценности ‒ произведения *художественного творчества* (см.).

Художественный образ ‒ 1) феномен сознания человека; 2) результат выражения в эстетически значимых формах мыслимого содержания, восприятия творцом действительности, отраженной в продукте художественного творчества в специфических для творца способах и формах ее освоения; 3) всеобщая категория художественного творчества; 4) «язык» искусства и вместе с тем ‒ его «высказывание».

Целенаправленный тип создания продукта художественного творчества ‒ характеризуется тем, что субъект (творец, автор) ставит перед собой задачу создания творческого продукта.

Эмоции (лат. emovere *волновать, возбуждать; потрясать,*) ‒ 1) душевное переживание, чувство; 2) (в общей психологии) особый класс психических явлений, процессов и состояний, проявляющийся в форме непосредственного переживания субъектом (радости, страха, удовлетворения, неудовольствия и др.) жизненного смысла этих явлений и ситуаций для осуществления своей жизнедеяятельности. Эмоции ‒ одним из главных механизмов психической регуляции поведения, имеющих целью удовлетворение актуальных потребностей. Формирование эмоций человека ‒ важнейшее условие его развития как личности.

Эстетическая информация ‒ разновидность исторически значимой части *социальной семантической информации* (см.).

Эстетическая потребность‒ 1) потребность человека как личности воспринимать и переживать различные явления действительности как прекрасные; 2) мощнейшая душевное стремление человека к миропознанию через *эстетическое переживание* (см.).

Эстетическая эмоция ‒ совокупность психических процессов и состояний, отражаемых в форме непосредственного переживания различных явлений действительности и мысли (природы, поведения, произведений искусства) как прекрасных. Эстетическая эмоция развивается в условиях организованного воспитания и обучения. Развитость эстетической эмоции есть основа эстетического опыта.

Эстетическое переживание ‒ 1) душевное состояние человека, вызванное какими-нибудь сильными ощущениями, впечатлениями, вызывающими у человека какие-нибудь чувства, ощущения, состояния при восприятии прекрасного (в различных его проявлениях, в частности при восприятии произведений искусства); 2) душевное состояние человека как воплощение *эстетической эмоции* (см.), характеризуемое ассимиляцией личного чувственного опыта человека всему внешнему миру.

Эстетическое развитие (греч. aisthesis *ощущение, понимание*) ‒ развитие способности воспринимать и переживать различные явления действительности как прекрасные.

Эстетическая эмоция ‒ совокупность психических процессов и состояний, отражаемых в форме непосредственного переживания различных явлений действительности и мысли (природы, поведения, произведений искусства) как прекрасных. Эстетическая эмоция развивается в условиях организованного воспитания и обучения. Развитость эстетической эмоции есть основа эстетического опыта.

Мimesis (греч.) ‒ 1) один из модусов существования искусства; 2) подражание (как творческое воспроизведение, изображение, выражение, воплощение) действительности; различается мимезис *прямой* (максимально приближенный к предмету подражания) и *косвенный* (минимально схожий с предметом подражания).

Mundus immaginabilis (лат.) ‒ воображаемый мир, дублирующий мир реальной действительности (*mundus realis*) и создаваемый с помощью средств и способов знакообразования.

Mundus realis (лат.) ‒ объектно-субъектная целостность реальной (эмпирически данной) действительности: предметов природы и материального мира, пластических действий, интонационных контуров и др.

Poiesis (греч.) ‒ 1) один из модусов существования искусства; 2) процесс созидания = творческой деятельности, основанной на творческом вдохновении, в результате которой создается «самый художественный предмет (художественно-эстетическую предметность) <…>; по сути здесь и начинается смыслообразование, обращенное к истине».

Тechne (греч.) ‒ 1) один из модусов существования искусства; 2) ремесло, профессия; мастерство, умение; хитрость, «ловкость‒сделанность, завершенность произведения; его выраженность».