

Творчество как процесс

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности.

творчество как
лично-
психологический
феномен

творчество как
культурно-
исторический
феномен

творчество как
способ
преобразования
систем

Основной критерий творчества — уникальность его результата.

Икона Владимирской Божьей матери

К.С. Петров-Водкин
«Богоматерь «Умиление злых сердец»

...гаснет краткий день, и в камельке
забытом

Огонь опять горит, - то яркий свет лиет,
То тлеет медленно; а я над ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

*И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим
волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во
сне,
Излиться наконец свободным
проявленьем.
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.*

**А.С.
Пушкин**

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо - к
бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в
недвижной влаге,
Но чу!.. матросы вдруг кидаются,
ползут
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра
полны:
Громада двинулась и рассекает

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889-1960)
выдающийся философ и психолог.

Художественная деятельность: - напряженный, сосредоточенный и кропотливый труд.

1. Реализация замысла требует длительного собирания и впитывания многообразных впечатлений. (испанские поездки М. Глинки, этюды В. Иванова и т.д.).
2. Мысленное экспериментирование (представление изображаемых образов в различные ситуации) на основе которого происходит процесс обобщения и создание **художественного образа (отражение в индивидуальном, единичном образе общего, типичного). Закон абстракции и конкретизации (выделение частных черт многих героев и их обобщение в лице одного героя)**
3. Творческий процесс преобразования действительности (зависит от воображения автора)

***Зависимость творческого замысла от технической
оснащенности творца***

(чем разнообразнее и совершеннее техника, тем шире творческие

Стадии творческого процесса:

1. *Подготовка* — формулирование задачи; попытки её решения.
2. *Инкубация* — временное отвлечение от задачи.
3. *Озарение (инсайт)* — появление интуитивного решения.
4. *Проверка* — испытание и/или реализация решения.

1, 4. – осознаваемые стадии

2, 3. – бессознательные стадии

Кульминация творческого процесса

Бонифатий Кедров (русский философ 1903 –
1985 гг.)

Идея ассоциативного скачка в процессе озарения

Случайная ассоциация – это необходимый фактор, сопутствующий озарению и, следовательно, ассоциацию можно считать системным фактором, влияющим на рождение открытия. Нет ассоциации, нет – открытия.

Ассоциативность как механизм творческого процесса

Ассоциации (лат. Accosiare – соединять) – закономерно возникающая связь между событиями, фактами, предметами отраженными в сознании и закрепленными в памяти.

«.. ассоциации, обуславливают смену комбинаций и дают право на отбор нужных связей....».

Б. Кедров

«Психическими элементами мышления являются некоторые, более или менее ясные знаки или образы, которые могут быть «по желанию» воспроизведены и скомбинированы..... Но с психологической точки зрения, эта комбинационная игра, видимо, является основной характеристикой творческой мысли....»

Эйнштейн

Виды ассоциаций:

- по сходству
- по контрасту
- по смежности в пространстве или времени
- причинно-следственные

Метод ассоциаций решает несколько задач:

- способствует решению конкретно художественно-интерпретаторских задач;
- развивает собственные ассоциативные способности человека;
- делает более эффективным механизм восприятия художественного произведения

Б. Кустодиев «Чаепитие в Мытищах»

Как происходит восприятие художественного произведения?

- первичное восприятие
- эмоциональная окраска первичного восприятия;
- анализ сюжета и образ первичного понимания произведения;
- анализ музыкально-выразительных средств;
- соотнесение воспринятого в произведении с собственным жизненным опытом
- осознание личностного смысла произведения;
- выработка оценочного суждения

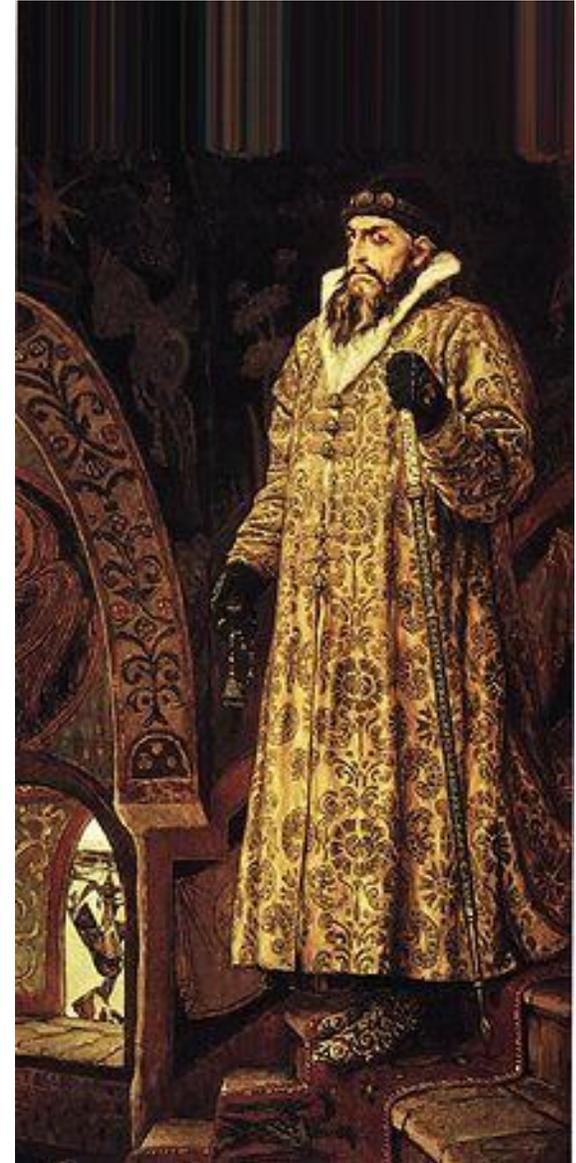
Методологические основы восприятия искусства

- У всех видов искусства одна основа – отражение жизни,
- Общая цель – общение
- Единая структурная единица – образ,
- Основной метод структурирования эмоций – контраст или сопоставление
- Общие законы восприятия, как вторичного процесса, не тождественного образу
- Вариативность восприятия, несущего эмоциональность и рациональность

художественный образ

А.А. Дейнека
«Автопортрет в панаме»

В.М. Васнецов
«Иван Грозный»

1. От профиля к повороту в 3/4
(профиль тяготеет к плоскости, а в таком повороте можно трактовать объёмно голову и плечи, словно в реальном пространстве, что также ведёт к большей жизненности).
2. Пейзаж вместо нейтрального фона.
3. Переход от погрудной композиции к поясной.

Паоло Учелло
«Женский портрет»
создатель научной
теории перспективы

«Портрет Симонетты
Веспуччи»

Сандро
Боттичелли

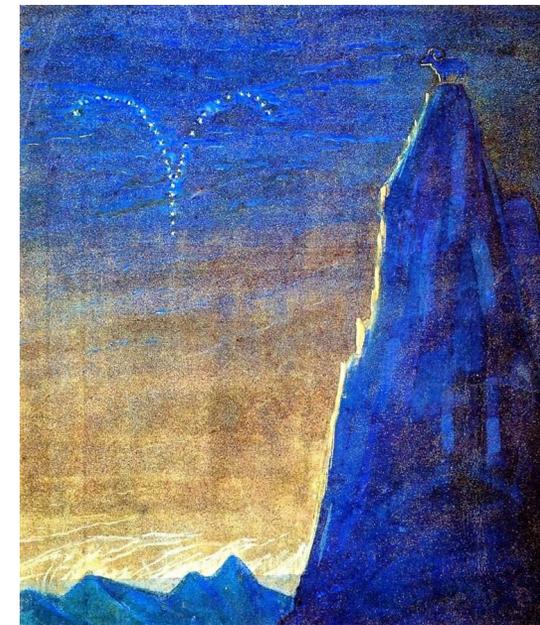

«Портрет юноши..»
1470-1477 гг.

Микало́юс Константі́нас Чюрлё́нис (1875-1911 гг.)

«Дружба»

Цикл «Знаки зодиака»