

ПСИХОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Курбанова Нигора

Преподаватель Государственного
института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация:

В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи психологии и творчества, подчеркивается их роль в понимании человеческой природы и формирования личности. Исследуется, как культура и художественная деятельность влияют на психическую организацию человека и его ценностные ориентации. Особое внимание уделяется психологии искусства, изучающей процессы восприятия и создания произведений, а также их влияние на эмоциональное и когнитивное развитие. Обсуждаются основные качества, присущие творческим личностям, включая гибкость ума, склонность к риску и самомотивацию, и их роль в культурном и профессиональном развитии.

Ключевые слова: психология, творчество, культура, психология искусства, художественное восприятие, креативность, личностное развитие, междисциплинарный подход, творческое мышление.

Abstract:

The article considers aspects of the relationship between psychology and creativity, emphasises their role in understanding human nature and personality formation. It is studied how culture and artistic activity influence human mental organisation and value orientations. Special attention is paid to the psychology of art, which studies the processes of perception and creation of works, as well as their influence on emotional and cognitive development. Key qualities inherent in creative individuals, including mental flexibility, risk-taking, and self-motivation, and their role in cultural and professional development are discussed.

Keywords: psychology, creativity, culture, art psychology, artistic perception, creativity, personal development, interdisciplinary approach, creative thinking.

Связь между человеческой психологией и культурой — факт, который невозможно оспорить. Однако одно дело — признать её существование, и совсем другое — понять её природу, механизмы и закономерности. Специалисты из областей культурологии и психологии исследуют эту взаимосвязь с разных точек зрения. Исторически их подходы сформировали уникальное разделение задач: культурологи акцентируют

внимание на особенностях мышления и поведения, формирующихся в рамках определённой культурной среды, тогда как психологи сосредотачиваются на изучении универсальных аспектов и законов психической деятельности, независимых от культурных условий. В рамках общей психологии культурные различия часто упоминаются лишь как аспект, который следует учитывать, чтобы создать объективное и универсальное описание психических процессов.

Психология охватывает разнообразные формы человеческой активности, и искусство занимает в этом спектре особое место. Психология искусства представляет собой отдельное направление, исследующее, как люди воспринимают и создают художественные произведения. Её предмет включает анализ личностных качеств, способствующих восприятию и созданию искусства, а также изучение того, как эти процессы влияют на жизнь человека. Внимание уделяется личностным особенностям художников, структуре их творчества, а также способам восприятия произведений литературы, музыки и других видов искусства.

Ключевыми проблемами, стоящими перед этим направлением, являются три аспекта: особенности эмоционально-образного состояния личности при создании или восприятии эстетических ценностей, анализ восприятия искусства как формы соучастия в разные периоды жизни, а также влияние искусства на ценности, мотивацию и мировоззрение человека.

Творчество — это процесс, связанный как с созданием культурных ценностей, так и с преобразованием личных идей в культурное наследие. Созданные произведения становятся частью культуры, обретая независимость от их создателя. Эти произведения, будь то картины, поэмы или научные труды, существуют как самостоятельные объекты, становясь предметом анализа не только для психологии, но и для других наук.

Психология и искусство пересекаются в изучении человека, однако их подходы различаются. Психологи стремятся объективно изучить психические процессы, а художники акцентируют внимание на эмоциональной и эстетической стороне человеческого опыта.

Искусство, по мнению специалистов, становится социальным явлением, когда оно способствует формированию личности, пробуждая в человеке новые способности, идеи и ценности. Однако задача психолога не заключается в предвосхищении социальных функций искусства. Его цель — анализировать психологические механизмы, лежащие в основе художественного восприятия.

Изучение творческих процессов позволяет психологам разрабатывать методы формирования личности. В этом заключается потенциал психологии искусства для достижения значительных научных результатов.

Основные направления исследований по данному вопросу представлены в статье следующим образом:

Взаимосвязь психологии и культуры. Исследования взаимосвязи психологии и культуры часто связаны с изучением специфики мышления и поведения, обусловленных культурной средой. Г. Хофстеде[2] в своей теории культурных измерений отмечает влияние национальных и социальных ценностей на поведение личности. В то же время, представители общей психологии, такие как Л.С. Выготский[1], рассматривали роль культуры в формировании психических процессов и высших функций человека.

Искусство как объект психологического изучения. Психология искусства была сформирована в работах таких исследователей, как Л. Выготский [1], который подчеркивал роль искусства в эмоциональном развитии. В своей книге «Психология искусства» он утверждает, что восприятие художественного произведения представляет собой сложный эмоционально-интеллектуальный процесс. Позднее исследования в этой области затрагивали аспекты восприятия, эмпатии и влияния художественных произведений на формирование ценностных установок. Работы Б. С. Мейлаха [10] и М. Каганова [8] подтверждают междисциплинарную природу изучения искусства.

Творчество как ключевой аспект психологии искусства
Творчество рассматривается как способность человека выходить за пределы стереотипного мышления. Г. Гилфорд[3] ввел понятие дивергентного мышления, подчеркивая его значимость в процессе творчества. Дж. Ранко[9] и другие современные исследователи выделяют когнитивные и личностные характеристики, способствующие творческому мышлению: гибкость ума, толерантность к неопределенности, самомотивация. Вопросы диагностики и оценки креативности, например, тест Торренса[4], продолжают оставаться актуальными в современной психологии.

Искусство как фактор формирования личности
Влияние искусства на личностное развитие подробно исследовано в работах М. Бахтина[7] и А. Маслоу[6]. Бахтин подчеркивал социальную природу творчества и его способность формировать идеалы, ценности и мировоззрение. Маслоу[6] связывал восприятие искусства с потребностью в самореализации и эстетическом наслаждении.

Методологические аспекты изучения искусства и психологии
Междисциплинарный характер исследований творчества требует использования комплексных подходов. Работы современных авторов, таких как Х. Гарднер[5] («Множественные интеллекты»), обогащают понимание механизмов креативности, подчеркивая важность интеграции данных из психологии, нейробиологии, культурологии и искусства.

Современные вызовы и перспективы исследований.[12] На сегодняшний день изучение психологии искусства сталкивается с рядом вызовов, включая:

ограниченность психологических методов при изучении процессов художественного творчества (Мейлах)[10];

необходимость интеграции данных из различных дисциплин для создания более полных моделей творчества;

исследование влияния цифровизации и современных технологий на восприятие искусства.

Вместе с тем, перспективы исследований связаны с развитием технологий нейровизуализации, которые позволяют изучать мозговые процессы, происходящие во время восприятия и создания произведений искусства, а также с внедрением новых образовательных программ для развития творческих способностей.

Творчество часто воспринимается как нечто исключительное, доступное лишь избранным, однако оно является фундаментальной чертой человеческой природы. Психологи изучают творческое мышление, выделяя его ключевые качества: способность находить нестандартные решения, умение воспринимать неоднозначность, готовность рисковать и объективно оценивать собственную работу. Эти качества формируют образ идеального новатора, хотя управление такими людьми может быть непростой задачей.

В то же время творчество можно рассматривать как навык, который способен развить каждый. Такое понимание снимает с него ореол исключительности и делает более доступным. Творческое мышление противопоставляется традиционному рациональному подходу, так как оно нарушает устоявшиеся стереотипы и предлагает новые перспективы.

Культура, как социально-историческое явление, тесно связана с процессами воображения, интуиции и ассоциаций, которые формируют её развитие. Психология стремится изучать эти процессы, чтобы понять их роль в создании новых ценностей.

В произведениях искусства личностное начало проявляется в особенностях восприятия и эмоциональных переживаний как автора, так и героев. Этот аспект делает художественные тексты ценным материалом для психологического анализа, так как в них отражаются уникальные проявления человеческой природы.

Таким образом, творчество рассматривается как междисциплинарный объект, требующий комплексного подхода. Психология играет важную роль в его изучении, но только в сотрудничестве с другими науками она может раскрыть его сущность.

Искусство и психология, обогащая друг друга, способствуют расширению знаний о человеке и его возможностях.

Список литературы

1. Выготский, Л. С. Психология искусства. — Москва: Искусство, 1965.
2. Хофстеде, Г. Измерения культуры: международное сотрудничество и ее значение для выживания человечества. — Москва: Юнити-Дана, 2001.
3. Гилфорд, Г. Творческое мышление. — Москва: Педагогика, 1970.
4. Торренс, Э. П. Руководство по тестам творческого мышления. — Принстон: EdITS, 1974.
5. Гарднер, Х. Теория множественных интеллектов: подход к пониманию талантов и способностей. — Москва: Альпина Паблишер, 2008.
6. Маслоу, А. Мотивация и личность. — Санкт-Петербург: Питер, 2009.
7. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. — Москва: Искусство, 1979.
8. Каганов, М. С. Искусство и реальность. — Москва: Искусство, 1972.
9. Ранко, Дж. Психология креативности: от теории к практике. — Лондон: Routledge, 2011.
10. Мейлах, Б. С. Психология творчества. — Москва: Просвещение, 1984.
11. Гарднер, Х. Творческий интеллект: новый взгляд на природу интеллекта. — Кембридж: Basic Books, 1999.
12. Бюллетень Института психологии РАН. Современные исследования в области психологии искусства. — Вып. 4, 2020.