

Лекция 7. Основы творческого процесса

План

творчество как процесс

типы творчества

специфика художественного творчества

дивергентный и латеральный способы мышления.

Литература

Инновационный маркетинг : учебник для вузов / под общей редакцией С. В. Карповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13282-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/582996>

Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами : учебник для вузов / под общей редакцией А. П. Панфиловой, Л. С. Киселевой. — Москва : Издательство Юрайт,

э

л

е

к

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое творческий процесс, и каковы его основные характеристики в контексте театральной педагогики и медиаобразования?
2. Какие этапы включает в себя творческий процесс, и как они проявляются в создании театральной постановки или медиапроекта?
3. Какую роль играет воображение в творческом процессе, и как его можно развивать у студентов в рамках театральных занятий?
4. Что такое дивергентное мышление, и как оно может быть использовано при разработке сценария для театрального спектакля или медиаконтента.)
5. Каковы основные препятствия на пути творческого процесса (например, творческий блок), и какие методы преодоления этих препятствий можно применять в работе с театральной группой?
6. Какую роль играет вдохновение в творческом процессе, и можно ли его стимулировать у студентов через театральные или медиаобразовательные практики?
7. Какие методы и техники (например, мозговой штурм, импровизация) можно использовать для развития творческого мышления у студентов в театральной педагогике?
8. Как связаны творческий процесс и эмоциональный интеллект в работе актера или медиаспециалиста, и как это можно учитывать в образовательной практике?
9. Каким образом рефлексия способствует развитию творческого процесса, и как ее можно внедрить в учебные занятия по театральной педагогике или медиаобразованию?
10. Каковы особенности творческого процесса в коллективной работе над театральным проектом или медиапродуктом, и какие навыки необходимо развивать у студентов для успешного взаимодействия?

1. Творчество как процесс. Творческий процесс в широком смысле — это создание новых общественно значимых ценностей (продукта и идей) в материальной и духовной сфере. Этот процесс состоит из нескольких этапов, звеньев, стадий, которые в определенное время сменяют друг друга.

п

л

а

т

ф

Рассмотрим различные классификации творческого процесса.

А. Кестлер выделяет две стадии творческого процесса.

Первая – инкубация, поиск и созревание идеи – осуществляется без участия сознания.

Вторая стадия представляет собой биосоциативный акт (инсайт), т. е. процесс интуитивных суждений, появившихся в сознании из бессознательной сферы.

Французский психолог Т. Рибо предложил трехэтапную схему процесса изобретения, где первый этап - общая подготовка (бессознательная работа) достаточно продолжительная; второй - возникновение изобретения или открытия (вдохновение); третий - построение и развитие теории изобретения, а также ее практическая проверка.

Русский инженер П. К. Энгельмейер — автор работ «Теория творчества» и «Пособие начинающим изобретателям», делит процесс технического творчества на три стадии: 1) интуиции и желания, происхождения замысла, где осуществляется интуитивный проблеск идеи и уяснение ее изобретателем; 2) знания и рассуждения, где осуществляется выработка схемы или плана будущего изобретения; 3) умения и конструктивного выполнения изобретения — это ремесленная стадия, где происходит практическая проверка изобретения.

Английский ученый Г. Уоллас предложил свою теорию решения изобретательских задач, в которой он выделил 4 стадии; подготовка, инкубация (или созревание), озарение, верификация (проверка полученного решения).

Интересна, позиция А. Н. Лука по проблеме структурирования творческого процесса, где были выделены следующие этапы:

- 1) накопление знаний и навыков для четкой формулировки задачи;
- 2) концентрация усилий и поиск дополнительной информации;
- 3) инкубация, уход от проблемы, переключение на другие занятия;
- 4) озарение, или инсайт — рождение новой идеи;
- 5) верификация, или проверка. Психолог П. М. Якобсон предложил свою схему технического творчества, состоящую из семи этапов: 1) интеллектуально-техническая готовность; 2) выявление потребности; 3) зарождение идеи; 4) поиск решений; 5) нахождение принципа изобретения;
- 6) превращение принципа в схему;
- 7) техническое оформление изобретения.

Заслуживает внимание мнение С. М. Василевского трехфазности процесса технического изобретения.

Предварительная фаза включает: а) осознание потребности; б) желание удовлетворить ее; в) формулировка изобретательской задачи.

Центральная фаза состоит из: а) поиска решения; б) нахождения принципа решения и превращение его в схему в) научного обоснования изобретательского проекта; г) практической реализации проекта.

Заключительная фаза: а) развернутое обоснование проекта; б) детализированные чертежи; в) законченное изготовление изобретения.

В педагогике основные звенья творческого процесса детально изложены в работе В. С. Шубинского, где творческий процесс разделен на три этапа, которые в свою очередь состоят из звеньев.

Продюсирование театральных проектов

I этап — подготовительный — включает звенья: 1) столкновение с новым; 2) творческая неопределенность, характеризующаяся скрытой бессознательной работой и «муками творчества»; 3) возникновение творческой ситуации.

II этап — эвристический — включает: 1) звено «эврики» — осознание стратегии решения проблемы, идею замысла; 2) развитие решения.

III этап - завершающий - включает звено критики, подтверждения и воплощения результатов в разные формы творчества.

Заслуживает внимания мнение Н. Ф. Вишняковой, которая считает, что «исходной позицией моделирования этапов творческого процесса является триединство креативных стратегий: возникновение идеи, процесс ее решения результат созидания. Креативные стратегии рассматриваются с позиции создания объективно нового продукта значимого для общества и создания субъективно нового продукта, значимого для личности».

Наиболее полную и исчерпывающую характеристику этапов творческого процесса дал, Я. А. Пономарев, описывая четыре фазы творчества.

Первая фаза (сознательная работа) — подготовка — особое деятельное состояние, являющееся предпосылкой интуитивного проблеска идеи.

Вторая фаза (бессознательная работа) — созревание — бессознательная работа над проблемой, инкубация направляющей идеи.

Третья фаза (переход бессознательного в сознание) — вдохновение — возникновение идеи изобретения или открытия в сфере сознания в виде гипотезы.

Четвертая фаза (сознательная работа) — развитие идеи, окончательное ее оформление и проверка

Художественное творчество подчинено своим законам разворачивания. В наиболее общем виде процесс художественного творчества можно разделить на три этапа:

1) Возникновение замысла:

а) замысел - сначала появляется первое представление результата работы, некоторых способов ее воплощения. Первообраз - гештальт. часто в форме метафоры, символа.

б) «вынашивание замысла» - процесс дальнейшей разработки содержания, поиск художественной формы. Это период может быть и длительным и очень коротким. проводится подготовительная работа - эскизирование, этюды, зарисовки;

2) Нахождение плана реализации этого замысла.

Суть его — в переводе представления в конкретный образ. Процесс воплощения, анализ и оценка получаемого образа влияют на содержание замысла. Он может меняться, корректироваться. именно на этом этапе творчества, приходит вдохновение;

3) Воплощение плана в конкретную художественную форму.

а) исполнение, реализация замысла;

б) окончательная оценка полученного результата и его доработка, если есть в этом необходимость.

Зачастую художник, получив результат и не будучи удовлетворен пытается переработать образ. Нередко пристрастие к теме, образу находит отражение в неоднократном вариативном копировании первоначального образа самим художником.

В целом, можно выделить наиболее общие фазы творческого процесса: пусковую (побудительную и подготовительную), поисковую и исполнительскую. Каждая из них имеет свою специфику и по возникновению, и по процессу, и по продукту. Каждая фаза имеет свои показатели творчества.

Причем каждый из этапов художественного творчества представляет собой целостный компонент, где нет жесткой регламентации действий и их последовательности, где наблюдается взаимопроникновение этапов друг в друга.

. Виды творчества

По типу продукта, который получается в результате созидательной деятельности, различают три вида творчества: научное; техническое; художественное.

Научное – (образ ореха) творчество открывает новые факты и законы, то, что существует, но что не было известно.

Научные символы конвенциональны, т.е. являются результатом соглашения («конвенции») между специалистами. Один и тот же научный образ, вообще говоря, может быть обозначен разными символами. Как хорошо известно, научная терминология есть вопрос не истины, а удобства. Научный символ сам по себе (как таковой) не несет никакой рациональной информации: такая информация содержится только в его значении. Так, например, изучая структуру слова «кристалл», нельзя ничего узнать о кристаллах. Это есть следствие того, что научный символ, не совпадает с научным образом. В отличие от этого, художественный символ, совпадая с художественным образом, содержит порой очень ценную рациональную информацию.

Техническое – (образ кентавра) творчество изобретает то, чего не было – новые устройства, способы действия и т. п.

Существует две формы получения творческого результата (решения): изобретение; рационализация.

Изобретение - новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области хозяйственной деятельности, социально-культурного строительства или обороны страны. Как правило, результат изобретения должен давать положительный эффект. К творческой может быть отнесена лишь такая деятельность, результатом которой может быть создание вещей, обладающих высокой общественной значимостью. Не всегда результат творческой деятельности совпадает с результатом его практической применимости и значимости.

Художественное – (образ раствора) творчество включает в себя образное осмысление мира и создание новой реальности, происходит на двух уровнях – профессиональном и любительском.

Искусство всегда органически связано с индивидуальностью и личностью художника. Произведение искусства не могут быть повторены, как и любая индивидуальность, ни по содержанию, ни по форме и требует нового в каждом произведении, картины.

Художественный образ есть оригинальная поэтическая форма воплощения, опредмечивания всем известного смысла (например, три богатыря — образ земли русской; тонкая рябина — образ женского одиночества). С помощью художественного образа искусство передает многозначную информацию о мире. Собственно говоря, искусство мыслит образами. Мышление художника ассоциативно, эмоционально насыщено. В его воображении сначала рождается некая идеальная модель того духовного содержания, которое он хочет вложить в создаваемое произведение.

Искусство не просто отражает жизнь, как бездушное зеркало, а воплощает ее так, как видит, чувствует, понимает человек. Человек каждый предмет или явление рассматривает с точки зрения его значения для собственной жизни, жизни других людей и окружающего мира. В художественном образе действительность преобразуется, и один и тот же смысл может быть воплощен в самых разных образах. Можно рассматривать художественный образ как единство объективного и субъективного, поскольку он одновременно и отражает жизнь, и субъективно ее преломляет.

Продюсирование театральных проектов

Внешне столь несовместимые разновидности художественного, научного и технического творчества на практике оказываются тесно связанными. Наделенному воображением художнику необходимы строгий расчет в построении композиции картины, умение грунтовать холст, смешивать краски. Архитектор должен не только представлять внешний вид будущего здания, но и знать, как осуществить проект на конкретной местности, в определенных сейсмических условиях, как подвести к зданию воду, как добиться наилучшего освещения внутреннего пространства. Эти знания он черпает из теорий, открытых ученым. Изобретатели же напротив, стремятся облечь технические новинки в эстетические формы, поэтому выставка современных моделей машин мало чем отличается от вернисажа в картинной галерее.

Специфика художественного творчества

Художественное творчество – загадочный процесс. Это процесс создания произведения искусств, художественная ценность которого всегда содержит в большей или меньшей степени элемент новизны. Кант говорил: «Гомер или Виланд не может показать, как появляются и соединяются в его голове полные фантазии и вместе с тем богатые мыслями идеи, потому что сам не знает этого и следовательно, не может научить этому никого другого». Еще А.С. Пушкин писал: «Всякий талант необъясним».

Логика художественного творчества: обобщенное переживание (общезначимая эмоция); выразительная умозрительная модель (художественный образ); выразительная материальная модель (художественное произведение). Художественный образ как процесс, основные этапы его создания.

Образ

(с лат.) *imago* – *имидж*, отпечаток, отражение, идеальная модель;

(с греч.) *eidōs* – *эйдос*, видимая сущность, суть;

(с нем.) *Gestalt* – *гештальт*, форма, первообраз, структура.

Многозначность этого понятия предопределяет богатство однокоренных слов и производных словосочетаний и выражений разного смыслового и эмоционального содержания – от положительного (образцовый, образный, образование и т. п.), до сугубо отрицательного (образина, безобразный и т. п.).

Из словаря Ожегова:

философии: результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека;

ид, облик. Например: создать что-н. по своему образу и подобию. Потерять образ (облик) человеческий. В образе (в виде) кого-нибудь;

а чувственной ступени познания – ощущения, восприятия, представления. Например: светлый образ матери;

а уровне мышления – понятия, суждения, умозаключения. Например: работает главным образом в лаборатории. Каким образом он здесь очутился? Образное мышление и т. п.;

художественный образ – специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника;

художественном произведении: тип, характер. Например: Плюшкин – образ скупца. Артист вошел в образ.

Подразделение образов по своей природе

бъективные (действительность) – независимые от человеческого сознания (отражение в воде, зеркало), в природе (миражи и явления мимикрии);

убъективные (кажимость, видимость жизни), эстетическое представление, существующее в сознании отдельного человека, т. е. художественные образы – духовная переработка впечатлений деятельности. Художественные образы отражают действительность, жизнь людей, выражают человеческие чувства, но они, разумеется не обладают ими.

Формирование художественных образов в изобразительной деятельности

помощью зрительных образов (заимствованные из жизни и из искусства): Изомерфы (с лат. – соответствие), т.е. структурная копия объекта (реальный образ или фантастический);

помощью зрительных образов памяти: Аллюзия (с лат. – подшучивать, намекать). Существенное свойство зрительного восприятия, обогащающего художественный образ глубиной и историко-культурным смыслом.

помощью воображения: метаморфозы – понятие означает превращение, изменение формы (с греч. meta – за и morphe – форма). Это понятие тесно связано с такими понятиями как: интерпретация (с лат. – разъяснение, истолкование) и иконология – область знания раскрывающее художественный смысл изображения. Например: работы М. Эшера «Метаморфоза», работы С. Дали «Постоянство памяти».

помощью ассоциации: аллегории (с лат. – говорить иначе), например: Апполон – бог знания и света и т. п. Сравнения, метафоры, олицетворения и т. п.

Дивергентный и латеральный способы мышления. Дивергентное и латеральное мышление представляют собой два нестандартных подхода к решению проблем и генерации идей, которые играют важную роль в развитии креативности и инноваций. Эти способы мышления отличаются от традиционного, линейного или конвергентного подхода, который направлен на поиск единственно правильного решения. В современном мире, где требуется гибкость, оригинальность и способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям, понимание и использование дивергентного и латерального мышления становятся особенно актуальными. Данная лекция посвящена рассмотрению сущности этих видов мышления, их особенностей, различий, методов применения и значения в различных сферах жизни, включая образование, бизнес и творчество. Дивергентное мышление (от латинского *divergere* — расходиться) — это способность генерировать множество различных идей или решений для одной проблемы. Этот термин был введен американским психологом Джой Полом Гилфордом в 1950-х годах в рамках его исследований креативности. Дивергентное мышление часто ассоциируется с творчеством, поскольку оно предполагает выход за рамки стандартных подходов и поиск неожиданных, оригинальных решений. Основные характеристики дивергентного мышления включают:

Гибкость: способность рассматривать проблему с разных точек зрения и предлагать разнообразные подходы.

Оригинальность: создание уникальных идей, которые отличаются от общепринятых.

Продуктивность: генерация большого количества решений или вариантов.

Спонтанность: готовность к импровизации и свободному ассоциированию.

Дивергентное мышление активно используется в мозговых штурмах, где участники предлагают как можно больше идей без критики и оценки на начальном этапе. Например, если перед командой стоит задача разработать новый продукт, дивергентное мышление позволяет предложить десятки вариантов — от самых очевидных до совершенно неожиданных. Этот подход особенно важен в начальной стадии творческого процесса, когда важно собрать максимум идей для дальнейшего отбора.

Пример упражнения для развития дивергентного мышления: возьмите обычный предмет, например, карандаш, и за 5 минут придумайте как можно больше способов его использования (не только для письма, но и как указку, закладку, инструмент для ремонта и т.д.). Цель — не

ограничивать себя стандартными рамками и дать волю фантазии. Дивергентное мышление помогает преодолеть стереотипы и увидеть проблему или объект с новой стороны, что часто приводит к инновациям. Латеральное мышление (от латинского *lateralis* — боковой) — это подход к решению проблем, который предполагает отказ от традиционных, прямолинейных способов мышления и поиск решений через нестандартные, "боковые" пути. Этот термин был введен Эдвардом де Боно в 1967 году в его книге "The Use of Lateral Thinking". Латеральное мышление направлено на разрушение привычных шаблонов и изменение угла зрения на проблему. Основные характеристики латерального мышления включают:

Смена перспективы: рассмотрение проблемы с неожиданной точки зрения, например, через взгляд другого человека или через метафоры. Провокация: использование намеренно абсурдных идей для выхода за рамки привычного. Переструктурирование: изменение привычных связей и ассоциаций, чтобы найти новое решение. Отказ от очевидного: избегание стандартных решений в пользу неожиданных подходов. Латеральное мышление часто используется в ситуациях, когда традиционные методы не работают. Например, если компания не может увеличить продажи стандартными методами рекламы, латеральный подход может предложить совершенно неожиданное решение, такое как использование вирусного контента или необычных партнерств. Эдвард де Боно разработал ряд инструментов для развития латерального мышления, включая метод "шести шляп мышления" и технику "случайного слова", где случайный термин используется как стимул для генерации новых идей. Пример упражнения для развития латерального мышления: представьте, что вы должны решить проблему пробок в городе, но не можете строить новые дороги. Попробуйте подойти к задаче нестандартно — например, предложите использовать дроны для доставки людей или внедрить систему "дней без машин" с поощрением за участие. Латеральное мышление помогает найти решения там, где кажется, что их нет, и особенно полезно в кризисных ситуациях или при необходимости инноваций. Хотя дивергентное и латеральное мышление имеют общую цель — развитие креативности и поиск нестандартных решений, они отличаются по подходу и акцентам. Дивергентное мышление сосредоточено на количестве и разнообразии идей, тогда как латеральное мышление делает упор на изменении самого способа мышления и разрушении шаблонов. Если дивергентное мышление спрашивает "Как еще можно это сделать?", то латеральное задает вопрос "Почему бы не сделать это совсем по-другому?". Эти два подхода могут эффективно дополнять друг друга. Например, на первом этапе решения задачи (генерация идей) можно использовать дивергентное мышление для создания множества вариантов, а затем применить латеральное мышление, чтобы переосмыслить проблему и найти неожиданный угол зрения. В бизнесе это может выглядеть так: сначала команда придумывает 20 идей для нового продукта (дивергентное мышление), а затем с помощью латерального подхода переосмысливает саму концепцию продукта, например, превращая его из физического товара в цифровой сервис. Различия между этими видами мышления также проявляются в их применении. Дивергентное мышление чаще используется в творческих профессиях, таких как дизайн или реклама, где важно количество и разнообразие идей. Латеральное мышление более подходит для стратегического планирования и решения сложных, нестандартных задач, например, в управлении или инженерии. Однако их сочетание дает максимальный эффект, позволяя не только генерировать идеи, но и находить принципиально новые пути их реализации.

Практическое применение и значение. Дивергентное и латеральное мышление имеют широкое применение в различных сферах. В образовании эти подходы помогают развивать у студентов креативность и критическое мышление. Например, вместо стандартных тестовых заданий можно предлагать задачи, требующие множества решений или нестандартного подхода, такие как разработка альтернативных концовок для литературных произведений. В

Продюсирование театральных проектов

бизнесе эти методы используются для создания инновационных продуктов, решения конфликтов и разработки маркетинговых стратегий. Примером может служить история компании Apple, которая благодаря латеральному мышлению переосмыслила рынок мобильных телефонов, создав iPhone как устройство, объединяющее телефон, плеер и компьютер. В повседневной жизни дивергентное и латеральное мышление помогают решать бытовые проблемы, находить компромиссы и развивать гибкость. Например, если вы не можете найти работу по специальности, дивергентное мышление позволит рассмотреть множество альтернативных профессий, а латеральное — предложить совершенно новый путь, например, создание собственного бизнеса на основе хобби. Эти подходы также способствуют личностному росту, помогая преодолевать страхи перед неудачей и учиться видеть возможности там, где их, на первый взгляд, нет. Для развития этих навыков можно использовать различные упражнения. Например, для дивергентного мышления подойдет техника "100 идей", где за определенное время нужно придумать как можно больше решений одной задачи. Для латерального мышления полезен метод "переворота", когда вы берете привычную ситуацию и переворачиваете ее с ног на голову, задавая вопрос "А что, если сделать наоборот?". Регулярная практика таких упражнений помогает сделать мышление более гибким и креативным. Дивергентное и латеральное мышление — это мощные инструменты для развития креативности и решения задач в условиях неопределенности. Дивергентное мышление позволяет генерировать множество идей и подходов, расширяя горизонты возможностей, в то время как латеральное мышление помогает разрушать шаблоны и находить неожиданные решения через смену перспективы. Их сочетание дает уникальную возможность не только придумывать новое, но и переосмысливать существующее, что особенно важно в современном мире, где инновации становятся ключом к успеху.