

**Методические материалы для обучающихся
по освоению дисциплины (модуля)**

**Б1.В.ДВ.02.01 Психология художественного творчества
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профили) Художественное образование**

Мурманск
2024

Составитель – **Терещенко Е.Ю.**, зав. кафедрой искусств и дизайна ФГАОУ ВО «МАУ»,
доктор культурологии, доцент

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)
Б1.В.ДВ.02.01 Психология художественного творчества рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры искусств и дизайна «29» марта 2024 г., протокол № 7.

Общие положения

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабочих программах дисциплин (модулей).

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств.

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее:

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать с помощью вопросов для самоконтроля;

- содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождается методическими материалами по ее освоению.

Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины (модуля).

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине (модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисциплины (модуля):

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.02.01 Психология художественного творчества (промежуточная аттестация – зачет)

№	Контрольные точки	Зачетное количество баллов		График прохождения (недели сдачи)
		min	max	
Текущий контроль				
1.	Практические занятия/семинары	12	24	4-9
2.	Индивидуальное творческое задание	20	30	4-9
3.	Тестовый контроль	6	10	9
5.	Посещение занятий	18	36	1-9
	ИТОГО за работу в семестре	min - 60	max - 100	
Промежуточная аттестация				
	ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	min - 60	max - 100	

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине

(модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины (модуля).

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком.

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем.

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины (модуля).

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, например, при отсутствии учебников и учебных пособий; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование излагаемого преподавателем материала.

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические рекомендации.

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины (модуля).

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины (модуля).

2. Методические рекомендации по подготовке и работе на занятиях семинарского типа

Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия.

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации.

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических указаниях, которые размещаются в ЭИОС МАУ.

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа.

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть ее. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике.

Семинар. Семинарские занятия предполагают активную работу студентов – выступления с рефератами или докладами, устные ответы на вопросы преподавателя, коллективное обсуждение проблем курса. Тема семинара является общей для всей группы студентов, и каждый должен подготовить ответы на все вопросы, если преподаватель не распределил вопросы для подготовки персонально. Сообщения или доклады, сделанные на семинаре, обсуждаются, студенты выступают с дополнениями и замечаниями. Таким образом, семинары учат студентов умению четко излагать свои мысли, аргументировать свои суждения, вести научную полемику, считаться с точкой зрения оппонентов. Кроме этого, в ходе семинара выявляются недостаточно понятые и усвоенные вопросы, положения.

2.1 Методические рекомендации по решению кейс-заданий

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой неигровой имитационный метод активного обучения, где ключевым методом является проблемно-ситуационный анализ, который представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения. Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практике работы организации (диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию).

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно:

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.

Применение кейсов может быть предложено для самостоятельной работы, коллективного обсуждения, а также для оценочных задач в индивидуальной работе со студентами.

3. Групповые и индивидуальные консультации

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», «обсуждение».

Консультации проводятся в следующих случаях:

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при написании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, выполнении курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, участию в конференции и др.);
- если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных вопросов возникающих при освоении дисциплины (модуля).

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического материала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных планов вы не смогли самостоятельно ответить.

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о лабораторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, или требование, которое не можете выполнить.

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению обучения.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) по заданию преподавателя. Включает в себя:

- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании;
- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;
- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, диаграмм, таблиц и т.п.);
- работу со справочной, методической, специальной литературой;
- оформление отчета о выполненных работах;
- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в домашних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и т.д.) является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с рабочей программой), которая не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам и др.) и выполнение необходимых домашних заданий;
- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой;
- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по дисциплине, по конспектам лекций;
- написание рефератов, докладов, эссе, отчетов, подготовка мультимедийных презентаций, составление глоссария и др.;
- подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их рабочими программами;
- выполнение курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ;
- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы;
- участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках изучаемой дисциплины (модуля);
- подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, работа в студенческих научных обществах и кружках;
- другие виды самостоятельной работы.

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы имеют четкие календарные сроки выполнения.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обучающимся следующих этапов:

1. Определение цели самостоятельной работы.
2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи.
3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи.
4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения).
5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи.
6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы.
7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных результатов.
8. Рефлексия собственной учебной деятельности.

Работа с научной и учебной литературой

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.

Подготовка доклада

Это публичное сообщение, которое содержит информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к определенной теме, является эффективным средством разъяснения результатов проделанной работы.

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение обучающимися. Поэтому доклады, сделанные обучающимися на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения обучающихся самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Подготовка доклада требует от обучающегося самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель;

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.

Подготовка к тестированию

Цель тестирования - проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Выполнение тестовых заданий предоставляет и самим студентам возможность контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине (модулю).

При подготовке к тестированию необходимо:

- проработать информационный материал по дисциплине;
- четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

При прохождении тестирования необходимо:

- внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько);
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант);
- не тратить много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к нему в конце;
- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Типовые тестовые задания содержатся в фонде оценочных средств учебной дисциплины (модуля).

Создание мультимедийной презентации

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных материалов (слайдов), выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Microsoft PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде.

В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида самостоятельной работы.

Рекомендации по подготовке мультимедийной презентации:

1. Общее количество слайдов – от 10 до 12. Один слайд - одна мысль.
2. Титульный слайд содержит следующую информацию:
 - название темы;
 - автор презентации.
3. Заключительный слайд содержит информацию об использованных источниках.

4. Текст слайдов строится на использовании ключевых слов и фраз. Факты - только самые существенные.

5. Каждый слайд должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует.

6. Дизайн: размер шрифта и объектов, расположение текста и объектов должны позволять использовать пространство слайдов максимально эффективно; 6-8 строчек на слайде; выравнивание преимущественно по левому краю.

7. Студент при выполнении работы может использовать диаграммы, графики, фотографии, рисунки и другое.

8. Использование звуковых эффектов и эффектов анимации должно иллюстрировать устное выступление и не отвлекать внимание слушателей.

После проведения демонстрации слайдов студент должен дать личную оценку изученной проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы.

5. Планы практических занятий

Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества

Практическое занятие № 1

Тема: Предмет, задачи, методологическая основа художественного творчества.

Феномен таланта в социокультурном контексте

План

1. Предмет, задачи психологии художественного творчества.
2. Методологическая основа психологии художественного творчества.
3. Талант как социокультурный феномен.
4. Творческая личность в контексте культур.
5. Личностный аспект в русской культуре и его доминанты.
6. Творческая одаренность и свойства личности.
7. Распределение и концентрация таланта на географическом пространстве русской культуры

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Дать определение слагаемых таланта в социокультурном контексте (Н.А.Бердяев, В.Ф.Овчинников, К.К.Платонов);
2. Определить типологическую структуру личности: одаренность, талант, гений (Ф.Гальтон, Н.В.Гончаренко, А.Моль, В.Ф.Овчинников); «пульсация талантливости» (В.И.Вернадский); сохранение творческой энергии, активности («пассионарной энергии духа» по Л.Н.Гумилеву).
3. Раскрыть творческое своеобразие мировых культур (Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев, П.Я.Чаадаев); типологические черты русской духовности (Н.А.Бердяев, В.О.Ключевский, Н.О.Лосский); гениальность и святость (Н.А.Бердяев, В.Н.Торопов).
4. Раскрыть доминанты личностного аспекта в русской культуре: имя и культура (Д.С.Лихачев, М.М.Бахтин); доминанта творчества в русской культуре (С.С.Аверинцев, Н.А.Бердяев, В.В.Зеньковский, Д.С.Лихачев, В.Ф.Овчинников, В.С.Соловьев).
5. Определить концентрацию таланта на географическом пространстве русской культуры (Н.А.Бердяев, Л.Н.Гумилев, Д.С.Лихачев, В.Ф.Овчинников, Я.А.Пономарев).

Задание для самостоятельной работы

Подготовить реферативное сообщение по одной из тем:

1. Социальная «вертикаль» в генерации таланта (В.Ф.Овчинников).
2. Творческие акценты различных социальных слоев (Н.А.Бердяев, Э.Радзинский).
3. Социодемографические факторы творчества: женщина и творчество (Н.А.Бердяев, Д.И.Маскевич); возраст и творчество-проблема творческого долголетия

(Н.В.Гончаренко, В.Ф.Овчинников); смерть и творчество - проблема духовного бессмертия (А.П.Лаврин, В.Ф.Овчинников).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности. – М.: Генезис, 2010. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236544.

Практическое занятие № 2

**Тема: Психологические основы восприятия искусства.
Специфика художественно-познавательных процессов.**

План

1. Формы художественно-творческого восприятия.
2. Категориальная и схематическая организация восприятия.
3. Восприятие искусства и модели восприятия.
4. Художественно-творческое мышление.
5. Художественно-творческие способности.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Определить психолого-педагогические аспекты восприятия художественных произведений.
2. Охарактеризовать восприятие времени, движения, пространства в процессе художественного творчества
3. Раскрыть общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность.

4. Определить особенности художественного мышления.
5. Раскрыть взаимосвязь восприятия и художественного мышления.
6. Рассмотреть особенности зрительной памяти и представлений у художника.
7. Определить особенности изобразительного языка художника.
8. Дать общую характеристику воображения.
9. Раскрыть психолого-педагогические основы общения в процессе художественного творчества.

Задание для самостоятельной работы

1. Составить из нескольких репродукций ансамбль, соответствующий звучащему произведению (М.К.Чюрленис «Соната солнца. Анданте», «Соната весны. Скерцо» и др.); изобразить музыкальное произведение в цветовой гамме, в виде графических зарисовок
2. Подготовить реферативное сообщение на одну из тем:
 - Восприятие как художественный процесс (В.С.Кузин).
 - Цвет в культуре Древней Руси: слово и образ (Э.В.Гмызина).
 - Восприятие и символика цвета в процессе синтеза искусств (Н.М.Сокольников).
 - Закономерности ощущения цвета и изобразительная деятельность.
 - Воображение в художественном творчестве (В.С.Кузин).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М.: Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

Практическое занятие № 3

Тема: Психология литературного искусства, театрального творчества и сценической деятельности

План

1. Психологические законы воздействия литературного искусства на человека.
2. Психологические основы литературного творчества.
3. Театр как практическая психология.
4. Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера.
5. Работа актера над образом и над собой.
6. Взаимодействие психологии творчества и сценической педагогики.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Раскрыть психологические основы и закономерности воздействия искусства на человека.
2. Представить концепцию Ю.Г.Клименко о театре как практической психологии.
3. Раскрыть психологический аспект воссоздания индивидуальности в процессе перевоплощения актера (П.В.Симонов).
4. Работа актера над образом и над собой по К.С.Станиславскому - «раскрытие сердца для самого широкого восприятия жизни».
5. Л.В.Грачев о взаимодействии психологии творчества и сценической педагогики - «воспитание» чувств.

Задание для самостоятельной работы

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем:

1. Взаимосвязь социологии и психологии искусства.
2. «Искусство - обобщенная техника чувства» (Л.С.Выготский).
3. Искусство как познание. Искусство как прием.
4. Искусство и психоанализ (Л.С.Выготский).
5. Искусство как катарсис (катарсическая теория искусства).
6. Храмовое действо как синтез искусств (П.А.Флоренский).
7. Р.Арнхейм об искусстве как терапии.
8. Психология сценической деятельности (Н.В.Рождественская)
9. Внеречевое общение в жизни и в искусстве (А.Я.Бродецкий).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие № 4

Тема: Психологический аспект музыкального творчества

План

1. История музыкальной психологии.
2. Основные направления музыкальной психологии.
3. Личность и деятельность музыканта.
4. Познавательные процессы в деятельности музыканта.
5. Психологические основы восприятия музыкального искусства.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Дать определение учения о мимесисе и концепции катарсиса в искусстве (Аристотель).
2. Дать характеристику основных направлений музыкальной психологии: Б.М.Теплова, Г.М.Когана, В.В.Медушевского, Е.В.Назайкинского и др.
3. Определить психологические особенности музыкального творчества композиторов и исполнителей.
4. Определить психологические особенности развития музыкального воображения и связь его с жизненным опытом слушателя (Г.Г.Нейгауз, В.Г.Ражников, К.С.Станиславский).
5. Раскрыть психологические основы восприятия музыкального искусства, определить модели восприятия (Г.В.Иванченко).
6. Определить психологический аспект общения в процессе музыкальной деятельности (Э.Берн, Р.Бернс, А.К.Маркова, Б.А.Матис, А.Б.Орлов).

Задание для самостоятельной работы

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем:

1. Исторический аспект исследований музыкального творчества (Аристотель, Пифагор, Платон и др.).
2. Психологические особенности творческой личности музыканта.
3. Движущие силы творчества (Б.М.Теплов, Г.М.Коган, З.Фрейд).
4. Бессознательное начало в творчестве (В.И.Петрушин).
5. Время и пространство как факторы музыкального формообразования (В.И.Мартынов).
6. Тайная миссия музыки (К.В.Сельченко).
7. Освоение пространственных компонентов музыкального образа в условиях взаимодействия искусств (Т.А.Костогрыз).

8. Соотношение эмоций в музыкальном произведении (Петрушин В.И.)
9. Музыкальная психотерапия (В.И.Петрушин).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
6. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие № 5

Тема: Психология изобразительного искусства

План

1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.
2. Креативность как личностная способность к изобразительной деятельности.
3. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативности.
4. Психологические особенности личности художника.
5. Психологические основы восприятия изобразительного искусства.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Определить особенности развития способности к целостному восприятию художественного творчества, переживанию искусства, духовному творчеству.
2. Раскрыть психолого-педагогические основы художественного творчества.
3. Определить проблемы изучения художественного творчества (Н.В.Рождественская).
4. Охарактеризовать психологические особенности личности художника и проблемы творческого Я (А.А.Мелик-Пашаев).

5. Раскрыть особенности развития креативности в процессе изобразительной деятельности и осуществление «обратных связей» (Н.А.Волков).

Задание для самостоятельной работы

Подготовить реферативное сообщение на одну из тем:

1. Проблема акмеологии в художественном творчестве (А.А.Мелик-Пашаев).
2. Познание искусством (Б.М.Неменский).
3. Фрейд о природе художественного творчества.
4. «Человекотворческий» потенциал русской иконописи (Л.Н.Голубева).
5. Построение и природа художественного образа. (В.П.Бранский).
6. Материализация художественного образа в произведении изобразительного искусства. (В.П.Бранский).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblionline.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblionline.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие № 6

Тема: Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства

План

1. Эмоциональные и волевые процессы.

2. Взаимоотношение эмоций и чувств.
3. Моделирование эмоций.
4. Соотношение эмоций в искусстве.
5. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере личности.
6. Волевые качества личности художника.
7. Художественно-образная природа искусства.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Определить общие понятия об эмоциях и чувствах.
2. Охарактеризовать внешние выражения эмоций и чувств, виды чувств.
3. Определить особенности развития чувств в изобразительной деятельности.
4. Определить особенности развития и формирования личности художника.
5. Раскрыть особенности зрительной памяти и представлений у художника (И.П.Павлов, И.М.Сеченов).
6. Раскрыть психологические особенности развития внимания в изобразительной деятельности.
7. Определить физиологию эмоционально-эстетических процессов (Л.Саламон)

Задание для самостоятельной работы

1. Написать сочинение на тему: «Я думаю о Вас» - по портретной живописи (Т.Гейнсборо «Портрет Сары Сиддонс», «Дама в голубом», И.Н.Крамской «Неизвестная», О.Ренуар «Портрет мадемуазель С.», Б.Строцци «Лютнист», К.А.Сомов «Дама в голубом», В.А.Тропинин «Гитарист», М.Караваджио «Лютнист»).
2. Подготовить реферативное сообщение на одну из тем:
 - Типология акцентуированной личности (К.Леонгард).
 - Акцентуированные личности в художественной литературе (К.Леонгард).
 - О природе гениальной и одаренной личности.
 - Сумасшедшие артисты и художники (Ч.Ломброзо).
 - Гениальные люди страдающие помешательством (Ч.Ломброзо).
 - Эмоции в музыке. Взаимоотношение эмоций и чувств (К.Изард, В.Г.Ражников).
 - Волевые качества личности музыканта. Воля и воображение (А.В.Алексеев, В.И.Петрушин, Г.М.Цыпин).
 - Индивидуально-психологические свойства личности музыканта. (В.И.Петрушин)

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>

Раздел 2. Психолого-педагогические основы художественно-творческого развития личности

Практическое занятие 7

**Тема: Духовно-нравственное воспитание и развитие личности.
Концепции художественного образования школьников**

План

1. Проблемы духовно-нравственного воспитания и развития личности в образовании и социальной сфере.
2. Интеграция искусств - основа содержания предметов эстетического цикла.
3. Межпредметные связи в начальной школе.
4. Принципы межпредметной интеграции.
5. Художественная подготовка дошкольников в процессе взаимодействия искусств.
6. Полихудожественное развитие школьников в области экранных искусств.
7. Концепция образовательной области «Искусство» в школе Б.П.Юсова
8. Концепция образовательной области «Искусство» в школе А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. Новлянской.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Дать определение принципам вертикального тематизма по концепции И.В.Кошминой.
2. Раскрыть психологические основы художественной подготовки дошкольников в процессе взаимодействия искусств (концепция О.А.Куревинной).
3. Определить психологические основы организации занятий эмоционально-экспрессивного воспитания для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Раскрыть особенности полихудожественного развития школьников в области экранных искусств на примере программы Ю.Н.Усова и др.
5. Определить психологические особенности невербальной коммуникации в процессе художественно-творческого развития.
6. Охарактеризовать основные концепции образовательной области «Искусство» в школе А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. Новлянской и Б.П.Юсова.

Задание для самостоятельной работы

1. Написать сочинение на тему «Времена года в различных видах искусства»: сопоставление времен года в творчестве композиторов, писателей, художников с временными отрезками жизни человека (детство, юность, зрелость, старость), планеты Земля, Вселенной и космоса.

2. Проанализировать одну из интегрированных программ: О.А.Куревина «Синтез искусств» (программа подготовки дошкольников); А.Г.Схиртладзе «Мир искусства» (интегрированный курс для младшего школьного возраста); Б.М.Неменский «Изобразительные искусства и художественный труд» (концепция и программа непрерывного курса) (1-12 классы); О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Эстетическое мышление и художественный труд» (1-4 классы).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblionline.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblionline.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие № 8

**Тема: Полихудожественное воспитание и развитие личности
как психолого-педагогическая проблема**

План

1. Психологические аспекты целостного мировоззрения личности.
2. Структура полихудожественного развития личности.
3. Уровни комплексного взаимодействия, синтеза и интеграции искусств.
4. Основные направления полихудожественного развития школьников на основе интеграции искусств.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Дать определение психолого-педагогических основ полихудожественного развития личности в процессе интеграции искусств.
2. Определить особенности предметно-пространственной художественной деятельности и Среды как комплексного фактора полихудожественного развития личности.
3. Раскрыть модальности полихудожественного литературно-речевого развития школьников в процессе интеграции искусств.
4. Определить психологические основы театрально-творческого развития младших школьников в процессе взаимодействия искусств («Сказка игры» «Космос театра», «На пути к образу» Т.Г.Пеня).

Задание для самостоятельной работы

1. Исследовать освоение пространственных компонентов в условиях взаимодействия искусств через:
 - пластическое упражнение «Море» (И.К.Айвазовский «Девятый вал»; А.А.Рылов «В голубом просторе»; М.К.Чюрленис «Соната моря. Аллегро»; Н.А.Римский-Корсаков «Шахерезада» - 1 часть и др.);
 - «оживотворение» картин с изображением гор в различное время года, время суток, с различным настроением (М.С.Сарьян «Обрыв на склоне Арагаца»; П.Сезанн «Гора Сент-Виктуар», Н.К.Рерих «Нанда-Дэви», К.Д.Фридрих «Горный пейзаж», «Утро в горах» и др.); музыкальных зарисовок (Э.Григ «Пер Гюнт» 1 и 4 часть).
2. Проанализировать одну из интегрированных программ полихудожественного развития школьников (Е.П.Кабковой, Л.Г.Савенковой, Т.И.Суховой, Т.Г.Пеня, Б.П.Юсова и др.).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование).

- образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>

Практическое занятие 9

Тема: Диагностика художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста

План

1. Основные принципы диагностики художественно-творческого развития детей.
2. Основные методы развития художественно-творческого развития детей дошкольного возраста
3. Развитие знаково-символической деятельности и воображения дошкольников (Е.Е.Сапогова):
4. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет («Автопортрет» - А.М.Прихожан, З.Василяйсайте).

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Определить принципы и условия диагностики креативности детей.
2. Раскрыть методику Е.М.Торшиловой и Т.В.Морозовой определения уровней развития художественно-творческих способностей детей 3-7 лет.

Задание для самостоятельной работы

3. Дать характеристику тестовых заданий, направленных на диагностику креативности детей:
 - по измерению способностей опознания выразительности формы («Лица»);
 - по определению способности к синестезии: («Малюма» и «Текете»);
 - на одушевление и преобразование формы («Фигурки»-«Кубики» А.П.Ершовой);
 - по измерению способности воспринимать и создавать эстетическую выразительность художественной формы («Пейзаж»);
 - по изучению качества эмоционально-эстетических предпочтений («Бабочка»);
 - по измерению характеристик восприятия («Круги» Э.П.Торренса; «Чернильные пятна» Г.Роршаха; «Складывание фигур» Д.Векслера).
4. Определить психологические особенности развития знаково-символической деятельности и воображения дошкольников (Е.Е.Сапогова):
 - развитие замещающей деятельности («Художник»);
 - развитие моделирования («Пантомима»; «Времена года»);
 - развитие моделирования и элементов экспериментирования («Иероглифы»; «Индийские маски»);
 - развитие креативных и эвристических возможностей («Скульптор»; «Театральный гример»; «Нарисуем музыку»).
5. Раскрыть методы диагностики эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет («Автопортрет» - А.М.Прихожан, З.Василяйсайте).

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>

3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblionline.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblionline.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие 10

Тема: Диагностика и развитие художественно-творческих способностей школьников

План

1. Методы диагностики художественно-творческих способностей младших школьников.
2. Методы психодиагностики креативности подростков и юношей.
3. Обработка и анализ результатов исследования креативности креативности
4. Концепции творческого интеллекта Дж.Гилфорда и Э.Торренса.
5. Тренинг развития креативности (С.В.Гиппиус).

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Дать определение диагностике художественных способностей младших школьников в процессе интеграции искусств:
 - методы изучения воображения («Закончи фигуру», «Завершение рассказа»); воображение в играх, сочинительстве сказок, историй (Дж.Родарри);
 - методы изучения психодиагностики мышления младшего школьника (Р.С.Немов); методы изучения развития речи (лексическая абстракция Л.В.Щербы).
2. Раскрыть особенности психодиагностики полихудожественных способностей подростков и юношей.
3. Дать определение методов творческих решений; управляемого воображения:
 - «Игрушки для воображения»; «Образ буквы» (символа);
 - «Образ звука»; «Образ незнакомого слова» («звуковая клякса» - лексическая абстракция);
 - конструирование вербального образа (В.Я.Пропп, Д.Б.Богоявленская).

4. Раскрыть психологические особенности методов исследования креативности: опросник Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест Мюнстенберга на восприятие, тесты памяти и др.
5. Определить методы диагностики творческих способностей личности.
6. Дать характеристику методам психодиагностики креативности школьников (тест Э.Торренса).

Задание для самостоятельной работы

1. Выразить эстетические эмоции в различных интегративных модальностях. Используя «Словарь эстетических эмоций» В.Г.Ражникова, провести данный эмоциональный пласт: в графический ряд по звуковой и смысловой окраске (интонации) слова; в цветовую гамму (эмоциональный аспект - ассоциативный ряд); в музыкальную импровизацию («музыкальная клякса»); в представление на языке невербальных коммуникаций: движения, пластике, жестах, мимике (изображение маски); в вербальные понятия с определенной интонацией в голосе, передающей данное настроение; в небольшие литературные жанры (стихи, рассказы, сказки); в мини-постановки придуманных историй с использованием интонации, музыкальной импровизации, движения, пластики, мимики, жестов.

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Практическое занятие 11-12

Тема: Психолого-педагогические особенности развития одаренных детей

План

1. Теоретические подходы к проблеме одаренности. Виды одаренности.
2. Условия развития одаренности.
3. Диагностика одаренных детей.
4. Изучение умственной одаренности.
5. Диагностика креативности.
6. Диагностика особенностей личностного развития.
7. Сценарии обучающих игр, упражнений, логические и математические задачи.
8. Образовательные программы для одаренных школьников.
9. Индивидуальные программы обучения.
10. Контроль за развитием одаренных детей.
11. Возрастные особенности одаренных детей.
12. Специфика работы с детьми разных возрастных групп.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Индивидуально – природные основы одаренности.
2. Типологический подход к проблеме одаренности.
3. Общие и специальные способности.
4. Одаренность к искусству, предпосылки творчества.
5. Психогенетические исследования одаренных детей.
6. Личностные особенности одаренных детей: группа риска.
7. Проблемы воспитательного воздействия на личность одаренного ребенка.

Задание для самостоятельной работы

1. Подготовить эссе по одному вопросу из плана.
2. Самостоятельно сделать выборку из текстов по анализу различных подходов к исследованию одаренности.
3. Подготовить конспект работы: Савенков А.И. Психология детской одаренности.
4. Проанализировать литературу по предложенной проблеме

Основная литература

1. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. – М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
2. Петрушин В.И. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>
6. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
7. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
3. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012. .

Практическое занятие № 13-14

Интеллектуальные предпосылки развития креативности.

Компоненты креативности (Дж. Гилфорд).

Сравнительный анализ традиционного и творческого мышления.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Инсайт как центральный момент творческого процесса.
2. Особенности диагностики творческого процесса.
3. Спонтанность и бессознательность в творчестве.
4. Преодоление психолого-познавательных барьеров в акте творчества.
5. Развитие художественного творчества в различных видах искусства.
6. Роль психических познавательных процессов в творчестве и их развитии.
7. Суть творчества как психологического процесса.
8. Понятие метатворчества.

Задания для самостоятельной работы

1. Назовите основные интеллектуальные предпосылки развития креативности.
2. Раскройте компоненты креативности в концепции Дж. Гилфорда, Торренса, Медника и Э. Де Боно (сравнительный анализ).
3. Дайте основную характеристику исследований креативности мышления в рамках когнитивного направления в работах отечественных исследователей (Богоявленская, 2002; Дружинин, 2000; Егорова, 2000, Пономарев, 1999).
4. Опишите исследования креативности мышления в рамках когнитивного направления в работах отечественных исследователей (Дорфман, 2002, 2005; Дорфман и Гасимова, 2004; Дорфман и Ляхова, 2004; Ковалева и Дорфман, 2002).
5. Подготовьте таблицу со сравнительным анализом традиционного и творческого мышления:

Параметры сравнения	Традиционное мышление	Творческое мышление
Характеристика стадий		
Целенаправленность		
Результативность		
Преимущества		
и т.д.		

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

<https://urait.ru/bcode/454156>

3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.
6. Туник Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. СПб., 1997.

Практическое занятие № 15

Креативность и качества личности.

Характеристика творческой личности.

Методы диагностики креативности.

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Особенности творческой личности.
2. Творческий процесс, творчество и психические нарушения.
3. Технологии целенаправленного погружения человека в состояние творчества.
4. Отличительные черты творческой личности.
5. Методы диагностики креативности.

Задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте особенности творческой личности.
2. «Чтобы быть творческим, надо быть немного невротиком», утверждает Ф.Баррон. Чем обусловлено такое мнение и можно ли с ним согласиться?
3. Является ли творческий процесс нормативным, присущим каждому человеку, или же он доступен только отдельным индивидам в редкие моменты?
4. Творчество и психические нарушения.
5. Возможно ли разработать технологии целенаправленного погружения человека в состояние творчества?
6. Каковы отличительные черты творческой личности? Считаете ли вы себя творческой личностью? Почему?

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее

- образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
- Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
 - Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
 - Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
 - Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

- Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
- Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
- Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
- Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
- Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.
- Творчество: теория, диагностика, технология: Словарь-справочник для специалистов в области образования, инноваций и гуманитарных технологий в социальной сфере / Под ред. Т. А. Барышевой. СПб., 2008.

Практическое занятие № 16-17

Этапы творческого процесса

Принципы организации тренинга развития креативности

Вопросы для коллективного обсуждения (1).

- Этапы творческого процесса в исследованиях разных авторов. (Подготовка, инкубация, озарение, проверка возникшего решения; или постановка проблемы, анализ данных, мобилизация информации, инсайт, оценка; или восприятие проблемы, поиск решения, возникновение и формулировка гипотез, проверка гипотез и при необходимости их модификация, получение результата).
- Соотнесение этапов творческого процесса с разработкой этапов тренинга развития креативности.
- Принципы организации тренинга с учетом этапов творческого процесса:
 - моделирование ситуаций новизны и неопределенности
 - игровой характер взаимодействия
 - позитивная обратная связь, отказ от критики содержания работы.

- баланс между интуицией и критическим мышлением
- ретроспективное выстраивание параллелей между содержанием занятий и жизненным опытом участников
- широкое использование средств визуальной и пластической экспрессии.

Задания для самостоятельной работы

1. Подготовьте программу тренинга для любой возрастной группы школьников, в соответствии с принципами построения программы.
2. Подготовьте презентацию программы тренинга развития креативности.
3. Подготовить несколько упражнений для практикума по развития креативности.

Вопросы для коллективного обсуждения (2).

1. Классические тренинги для одаренных: особенности, разработки.
2. Моделирование программы тренинга.
3. Определение этапов тренинговой работы
4. Формулировка задач
5. Подбор упражнений
6. Моделирование занятий
7. Подбор методов оценки эффективности тренинга.
8. Общие и специальные упражнения развития креативности.

Задания для самостоятельной работы:

1. Разработать самостоятельно и продемонстрировать 2 упражнения на выбор, из предложенного списка:
 - приемы, стимулирующие процесс инкубации
 - задачи из системы ТРИЗ;
 - упражнения, направленные на развитие готовности отказаться от прошлого опыта,
 - упражнения, направленные на развитие способности видеть многофункциональность вещи;
 - упражнения, направленные на развитие способности к соединению противоположных идей из разных областей опыта и использование полученных ассоциаций для решения проблемы;
 - упражнения, направленные на развитие способности к осознанию поляризующей идеи в данной области знания и освобождение от ее влияния.

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и

- магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключокескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
 3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
 4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. - — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
 5. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.
 1. Хромова Т. В. К проблеме микрокризиса как метода развития одаренных детей: Федеральные и региональные аспекты поддержки одаренных детей в России. Сургут, 2001. С. 35–49.
 2. Хрящева Н. Ю. Креативность как фактор самореализации личности в изменчивом мире: Психологические проблемы самореализации личности. СПб., 1998. С. 171–175.

Практическое занятие № 18

*Специальные приемы организации творческого поиска и снижения инерции мышления.
Формирование собственного набора креативных стратегий и технологий.*

Вопросы для коллективного обсуждения

1. Возможность обучения творчеству.
2. Особенности среды, развивающей креативность личности.
3. Понятие и роль интуиции в психологии творчества.
4. Психологическое моделирование творчества.
5. Ассоциативные методы активизации творческого мышления.
6. Интенсивные методы активизации творческого мышления.
7. Проблема управления творческим мышлением.

Задания для самостоятельной работы

1. Выпишите требования к составлению упражнений, направленных на развитие креативности.
2. Подготовьте, на основе требований, два упражнения из специальных приемов развития креативности.

Основная литература

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/450639>
2. Петрушин В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454156>
3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>
4. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
5. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства :

монография / Г. М. Цыпин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Актуальные монографии). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454048>

Дополнительная литература

1. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — URL: www.biblio-online.ru/book/BC0B1F63-228C-46BF-BF34-89A4EE7F4DA3
2. Ключюкескин М.М. Проблема классификации способностей. — М.: Лаборатория книги, 2011. Электр. ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141428.
3. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие / В. И. Петрушин. — М. : Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Образовательный процесс). — URL: www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC.
4. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. СПб., 2002.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебник и практикум для вузов. — 4-е издание, перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-452445?youtube#page/1>
6. Рождественская Н. В., Толшин А. В. Креативность: пути развития и тренинги. СПб., 2006
7. Савенков А.И. Психология детской одаренности: учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452530>.

Тема контрольной работы

«Программа тренинга креативности для школьников».

Задание.

1. Определить возрастную группу, задачи возраста, актуальные проблемы и противоречия.
2. Дать конкретную характеристику возраста, с учетом половой дифференциации.
3. Определите цели и задачи тренинговой работы.
4. Дайте характеристику объекту и субъекту развития (конкретные характеристики личности, положительные и отрицательные стороны).
5. Продумайте варианты сотрудничества с ближайшим социальным окружением, с родителями и специалистами.
6. Определите наиболее эффективные технологии работы в рамках конкретной психологической школы (возможен интегративный подход).
7. Перечислить основные методы работы, дать обоснование их выбора.

Примерная схема написания программы.

И на учебе, и на работе, и в быту человек постоянно сталкивается с новыми ситуациями, в которых велика степень неопределенности, нет заранее известных способов действий, гарантированно ведущих к успеху. В данной программе описывается методика проведения психологического тренинга креативности, призванного помочь научиться справляться с такими ситуациями, опираясь на свои творческие способности. способность определить для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими чрезвычайно необходимы для любого ученика, так как учебная деятельность носит коллективный характер.

Группа в количестве 10 –15 человек комплектуется по желанию детей среди учащихся 5-6-7 классов.

Форма работы: группы личностного роста, социально-психологический тренинг.

Стратегия работы: симптоматическая.

Рекомендуемый вид коррекционно-развивающей группы: психодрама, когнитивно-поведенческий подход.

Длительность занятий: 10-12 полуторачасовых занятий, 2 раза в неделю, на каникулах можно провести в более интенсивном режиме 5 дней по 3 часа.

Цель: осознание креативности в себе и ее развитие.

Задачи:

1. Осознания и преодоления барьеров (психологической инерции) проявления креативности.
2. Формирования навыков и умений управления креативным процессом.
3. Овладение специальными техниками активизации творческого мышления.

Методы работы: игротерапия, арттехники, информблочки, тесты, отработка техник, практические игры, упражнения.

Структура тренинга:

1. Обязательное установление доверительного контакта.
2. Экспериментальная беседа для выявления существующих стереотипов мышления и способов их преодоления.
3. Дискуссионный диалог.
4. Поиск и освоение новых стратегии решения задач.

Алгоритм творческого решения задачи:

1. **Подготовка:** желание изменить ситуацию, решить проблему. Логический анализ, сбор информации, возникновение и проверка вариантов решения. Углубление, детализация и прояснение образа проблемы. Обнаружение несостоятельности известных способов решения.
2. **Фрустрация:** сигнал для реорганизации деятельности. Осознание барьеров, недостаточности информации и источников её получения.
3. **Инкубация:** прекращение логического поиска решения, и переход проблемы в подсознательную область, привлечение информации из прошлого опыта.
4. **Инсайт:** поступление решения проблемы в сферу сознания.
5. **Разработка:** проверка истинности логическими средствами.
6. **Верификация:** Соответствует ли исходным данным? Будет ли это работать?
7. **Осуществление**

5. Методические рекомендации по подготовке обучающегося к промежуточной аттестации

Учебным планом по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 Психология художественного образования предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: зачет.

Форма промежуточной аттестации «зачет» и «зачет с оценкой» предполагает установление факта сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся программного материала по результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в соответствии с технологической картой.

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным.

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным занятиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм.