

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.06.06 Психология художественного творчества
(с практикумом)

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки

37.03.01 Психология,
направленность (профиль) «Практическая психология»

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования профиля))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2022

год набора

Составитель:

Синкевич И.А., канд. пед. наук, доцент,
доцент кафедры психологии

Утверждена на заседании
кафедры психологии и коррекционной
педагогике
Психолого-педагогического института
(протокол № 8 от 23 марта 2022 г.)

Зав. кафедрой

Ю.А. Афонькина

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.06.06 «Психология художественного творчества (с практикумом)» заключается в формировании художественной культуры психологов системы образования, как части культуры духовной; осознание места и значимости теоретической и практической подготовки бакалавра к психолого-педагогическому творчеству и освоению различных видов художественно-творческой деятельности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате освоения дисциплины Б1.О.06.06 «Психология художественного творчества» формируются следующие компетенции:

- УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-4 - способен использовать основные формы психологической помощи, для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования;
- ОПК-6 - способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	Знать: способы нахождения и использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими информации о культурных особенностях и традициях различных социальных групп
	5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	Уметь: продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
	5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	Владеть: способами конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
ОПК-4 Способен использовать основные формы психологической	ОПК-4.1. Знает основные формы психологической помощи, для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в	Знать: основные формы психологической помощи, для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и

помощи, для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования	том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования, требования, формы, методы и технологии ее оказания. ОПК-4.2. Демонстрирует умение использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования. ОПК-4.3. Владеет навыками применения различных форм, методов и технологий психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельным лицам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования	(или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования, требования, формы, методы и технологии ее оказания.
		Уметь: использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования
ОПК-6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам	ОПК-6.1. Демонстрирует знание потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам. ОПК-6.2. Умеет осуществлять оценку запросов целевой аудитории для определения уровня информированности о психологической практике и услугах. ОПК-6.3. Владеет способами оценки и удовлетворения потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам.	Владеть: навыками применения различных форм, методов и технологий психологической помощи для решения конкретной проблемы отдельным лицам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования
		Знать: потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам
		Уметь: осуществлять оценку запросов целевой аудитории для определения уровня информированности о психологической практике и услугах
		Владеть: способами оценки и удовлетворения потребностей и запросов целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Психология художественного творчества (с практикумом)» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Практическая психология».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов, из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов

Курс	Семестр	Трудоёмкость в ЗЕТ	Общая трудоёмкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
3	5	3	108	22	40	-	62	24	19	-	27	Экзамен
Итого:		3	108	22	40	-	62	24	19	-	27	Экзамен

В интерактивных формах часы используются в виде:

- учебных дискуссий;
- групповых обсуждений

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа (час.)			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества								
1.	Предмет, задачи и методологическая основа психологии художественного творчества.	1	2		3		1	
2.	Феномен таланта в социокультурном контексте	1	2		3	1	1	
3.	Психологические основы восприятия произведений различных видов искусства. Специфика художественно-познавательных процессов.	1	2		3	1	1	
4.	Психология литературного искусства, театрального творчества и сценической деятельности	1	2		3	1	1	
5.	Психологический аспект музыкального творчества	1	2		3	1	1	
6.	Психология изобразительного искусства	1	2		3	2	1	
7.	Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства	2	2		4	2	1	
Раздел 2. Психолого-педагогические основы диагностики и развития креативности личности								
8.	Полихудожественное развитие личности как психолого-педагогическая проблема	2	2		4	2	1	
9.	Методы диагностики художественно-творческих	2	2		4	2	1	

	способностей дошкольников							
10	Методы диагностики художественно-творческих способностей обучающихся	2	2		4	2	1	
11	Психолого-педагогические особенности развития одаренных детей	2	4		6	2	1	
12	Интеллектуальные предпосылки развития креативности. Сравнительный анализ традиционного и творческого мышления.	2	4		6	2	2	
13	Характеристика творческой личности. Методы диагностики креативности.	2	4		6	2	2	
14	Этапы творческого процесса и принципы организации тренинга развития креативности.	1	4		5	2	2	
15	Приемы организации творческого поиска и формирования креативных стратегий и технологий.	1	4		5	2	2	
	Экзамен							27
	Всего	22	40		62	24	19	27

Содержание дисциплины Б1.О.06.06 «Психология художественного творчества»

Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества

Тема 1. Предмет, задачи, методологическая основа художественного творчества.

Предмет и задачи психологии художественного творчества. Понятие креативности в отечественных и зарубежных исследованиях. Виды подходов к креативности. Творчество как результат внутриличностных конфликтов (Психоаналитический подход). Творчество как результат отсутствия внутриличностных конфликтов (Гуманистический подход). Творчество, как природный потенциал индивида, определенный генетически (Психометрический подход). Методологическая основа развития художественного творчества.

Тема 2. Феномен таланта в социокультурном контексте

Талант как социокультурный феномен. Творческая личность в контексте культур. Личностный аспект в русской культуре и его доминанты. Творческая одаренность и свойства личности. Распределение и концентрация таланта на географическом пространстве русской культуры

Тема 3. Психологические основы восприятия искусства.

Специфика художественно-познавательных процессов

Формы художественно-творческого восприятия. Категориальная и схематическая организация восприятия. Восприятие искусства и модели восприятия. Художественно-творческое мышление. Художественно-творческие способности.

Тема 4. Психология литературного искусства, театрального творчества и сценической деятельности

Психологические законы воздействия литературного искусства на человека. Психологические основы литературного творчества. Восприятие литературного искусства. Театр как практическая психология. Воссоздание индивидуальности в процессе

перевоплощения актера. Работа актера над образом и над собой. Взаимодействие психологии творчества и сценической педагогики.

Тема 5. Психологический аспект музыкального творчества

История музыкальной психологии. Основные направления музыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. Познавательные процессы в деятельности музыканта. Психологические основы восприятия музыкального искусства.

Тема 6. Психология изобразительного искусства

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

Тема 7. Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства

Эмоциональные и волевые процессы. Взаимоотношение эмоций и чувств. Моделирование эмоций. Соотношение эмоций в искусстве. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере личности. Волевые качества личности художника. Художественно-образная природа искусства.

Раздел 2. Психолого-педагогические основы диагностики и развития креативности личности

Тема 8. Полихудожественное развитие личности как психолого-педагогическая проблема

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

Интеграция искусств - основа содержания предметов эстетического цикла. Межпредметные связи в начальной школе. Принципы межпредметной интеграции. Художественная подготовка дошкольников в процессе взаимодействия искусств. Полихудожественное развитие школьников в области экранных искусств. Концепция образовательной области «Искусство» в школе Б.П.Юсова. Концепция образовательной области «Искусство» в школе А.А.Мелика-Пашаева, З.Н. Новлянской.

Тема 9. Диагностика художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста

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

Тема 10. Диагностика и развитие художественно-творческих способностей обучающихся

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

Тема 11. Психолого-педагогические особенности развития одаренных детей

Теоретические подходы к проблеме одаренности. Виды одаренности. Личностные особенности одаренных детей: группа риска. Условия развития одаренности. Диагностика одаренных детей. Изучение умственной одаренности. Диагностика креативности. Диагностика особенностей личностного развития. Сценарии обучающих игр, упражнений, логические и математические задачи. Образовательные программы для одаренных школьников. Индивидуальные программы обучения. Контроль за развитием одаренных детей. Возрастные особенности одаренных детей. Специфика работы с детьми разных возрастных групп.

Тема 12. Интеллектуальные предпосылки развития креативности.

Сравнительный анализ традиционного и творческого мышления.

Инсайт как центральный момент творческого процесса. Особенности диагностики творческого процесса. Спонтанность и бессознательность в творчестве. Преодоление психолого-познавательных барьеров в акте творчества.

Развитие художественного творчества в различных видах искусства. Роль психических познавательных процессов в творчестве и их развитии. Суть творчества как психологического процесса. Понятие метатворчества

Тема 13. Характеристика творческой личности. Методы диагностики креативности

Психологические особенности творческой личности. Норматичность творческого процесса, присущего каждому человеку. Творчество и психические нарушения. Технологии целенаправленного погружения человека в состояние творчества. Отличительные черты творческой личности. Методы диагностики креативности

Тема 14. Этапы творческого процесса и принципы организации тренинга развития креативности

Моделирование программы тренинга развития креативности. Этапы тренинговой работы. Формулировка задач, Подбор упражнений. Моделирование занятий. Подбор методов оценки эффективности тренинга. Общие и специальные упражнения развития креативности.

Тема 15. Приемы организации творческого поиска и формирования креативных стратегий

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

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Барышева, Т. А. Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13240-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497363>
2. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489556>

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, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491331>
4. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492974>
5. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492518>

Дополнительная литература:

1. 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>
2. Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07918-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491413>
3. Синкевич И.А. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие. - Мурманск: МГПУ, 2012.
4. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. СПб., 1997.
5. Цыпин, Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04652-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492867>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) в образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей);

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «МАГУ».

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- 7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: Kaspersky Anti-Virus.
- 7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: Corel Draw, MS Office, Windows 7 Professional, Windows 10.
- 7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства: 7Zip.
- 7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: Adobe Reader, FlashPlayer, Google Chrome, Mozilla FireFox.

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://biblioclub.ru>
2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая система. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
2. eLIBRARY.RU —электронная библиотека научных публикаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>
3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.