

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.19.01 Психология художественного творчества

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

основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили) Художественное образование. Дизайн

(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

2021

год набора

Составитель:
Синкевич И.А., доцент, канд. педагог. наук,
доцент, зав. кафедрой психологии

Утверждена на заседании
кафедры психологии
Психолого-педагогического института
(протокол № 10 от 21 мая 2021 г.)
Зав. кафедрой **И.А. Синкевич**

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Б1.О.19.01 «Психология художественного творчества» 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.19.01 «Психология художественного творчества» формируются следующие компетенции:

- УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
- ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ.

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

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде.	Знать: способы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
	3.2. Учитывает и понимает в своей деятельности особенности поведения групп людей, с которыми работает / взаимодействует.	Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
	3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата. 3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	Владеть: способами осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	ОПК-7.1. Определяет права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе ОПК-7.2. Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам индивидуализации образовательного процесса	Знать: способы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
		Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
		Владеть: способами взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

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

Дисциплина «Психология художественного творчества» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) " Художественное образование. Дизайн ".

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	Трудоемкость в ЗЕТ	Общая трудоемкость (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						
2	4	3	108	18	36	-	54	8	54	-	-	зачет
Итого:			108	18	36	-	54	8	54	-	-	зачет

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. Феномен таланта в социокультурном контексте	2	2		4		3	
2.	Психологические основы восприятия произведений различных видов искусства. Специфика художественно-познавательных процессов.	2	2		4		3	
3.	Психология литературного искусства, театрального творчества и сценической деятельности	2	2		4		3	
4.	Психологический аспект музыкального творчества	1	2		3		3	
5.	Психология изобразительного искусства	1	2		3		3	
6.	Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства	1	2		3		3	

Раздел 2. Психолого-педагогические основы художественно-творческого развития личности								
7.	Духовно-нравственное воспитание и развитие личности. Концепции художественного образования школьников	1	2		3		4	
8.	Полихудожественное воспитание и развитие личности как психолого-педагогическая проблема	1	2		3	1	4	
9.	Диагностика художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста	1	2		3	1	4	
10	Диагностика художественно-творческих способностей дошкольников и школьников	1	2		3	1	4	
11	Психолого-педагогические особенности развития одаренных детей	1	4		5	1	4	
12	Интеллектуальные предпосылки развития креативности. Компоненты креативности (Дж. Гилфорд). Сравнительный анализ традиционного и творческого мышления	1	4		5	1	4	
13	Креативность и качества личности. Характеристика творческой личности. Методы диагностики креативности	1	2		3	1	4	
14	Этапы творческого процесса. Принципы организации тренинга развития креативности	1	4		5	1	4	
15	Специальные приемы организации творческого поиска и снижения инерции мышления. Формирование собственного набора креативных стратегий и технологий.	1	2		3	1	4	
	Зачет							
	Всего	18	36		54	8	54	

Содержание дисциплины Б1.О.19.01 «Психология художественного творчества»

Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества

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

Феномен таланта в социокультурном контексте

Предмет и задачи психологии художественного творчества. Методологическая основа развития художественного творчества. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 художественно-творческого развития личности

Тема 7. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности.

Концепции художественного образования школьников

Проблемы духовно-нравственного воспитания и развития личности в образовании и социальной сфере. 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 8. Полихудожественное воспитание и 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.

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.Василяйскайте).

Тема 10. Диагностика и развитие художественно-творческих способностей школьников

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. Компоненты креативности (Дж. Гилфорд).

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. Креативность и качества личности.

Характеристика творческой личности.

Методы диагностики креативности

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

Тема 14. Этапы творческого процесса.

Принципы организации тренинга развития креативности

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.

Тема 15. Специальные приемы организации творческого поиска и снижения инерции мышления. Формирование собственного набора креативных стратегий и технологий.

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. 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>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Педагогическое образование, (уровень бакалавриата) используются:

- учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей): учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ

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.