

Б1.В.ДВ.02.01
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Психология художественного творчества

Разработчик:
Шилова Н.А.
доцент кафедры искусств и дизайна,
кандидат педагогических наук,

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол №7 от 29.03.2024

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

Мурманск
2024

Объем дисциплины 4 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>ИД-1 УК-1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. ИД-2 УК-1. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. ИД-3 УК-1. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>	<p>Знать: способы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде Владеть: способами осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде</p>
<p>ПК-3 Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов среды и интерьера</p>	<p>ИД-1 ПК-3 Понимает особенности художественно-технической разработки дизайн-проектов ИД-2 ПК-3 Применяет методы художественно-технической разработки дизайн-проектов ИД-3 ПК-3 Демонстрирует способность проектирования объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>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</p>

2. Содержание дисциплины

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. Василяйскойте).

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.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

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. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации- URL: <http://pravo.gov.ru>

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»_- URL: <http://window.edu.ru>

3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: <http://www.consultant.ru/>

4) Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

AdobeCreativeCloud

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:

7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения	
Очная	
Семестр	Всего часов

Вид учебной деятельности		2	
Лекции		2	2
Практические занятия		6	6
Самостоятельная работа		132	132
Всего часов по дисциплине		144	144
/ из них в форме контактной работы		8	8

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет	-	4	4
-------	---	---	---