

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра психологии профессиональной деятельности

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

« _____ » 2016 г.

Психология художественного творчества

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Художественное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры психологии профессиональной деятельности
«21» 04 2016 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Жу (подпись) Зорько Н.И. (зав.кафедрой) «21» 04 2016 г. (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «04» 07 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Тарашов И.И. (подпись) «04» 07 2016 г. (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» 08 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Нецветайлова Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии профессиональной деятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ".

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование готовности педагога к проектированию психологически обоснованного педагогического влияния на обучающихся на занятиях ИЗО.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Психология художественного творчества» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Психология художественного творчества» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Психология», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Конфликты в педагогической деятельности», «Профилактика и преодоление стрессовых ситуаций», «Психолого-педагогическая диагностика», «Тренинг профессионального саморазвития учителя», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные категории и понятия психологии художественного творчества;
- основные направления, подходы, теории и современные тенденции развития психологии художественного творчества;
- иметь представление об индивидуальных особенностях творческой личности, эмоционально-волевой регуляции ее поведения, мотивационной сфере, познавательных процессах;

уметь

- применять психологические методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, тестирование) в практической деятельности на уроках ИЗО;
- применять психологические методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности, тестирование) в практической деятельности на уроках музыки;
- выявлять и развивать творческие умения и индивидуально-творческие способности личности обучающихся;
- использовать методы включения творческих решений в конкретные виды изобразительных заданий; уметь применять различные методики обучения, основанные на

развитии креативности и творческого мышления обучающихся - использовать методы включения творческих решений в конкретные виды изобразительных заданий; уметь применять различные методики обучения, основанные на развитии креативности и творческого мышления учащихся;

владеть

- методами диагностики творческих способностей и индивидуально-типологических характеристик личности;
- средствами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на уроках изо.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		6
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	18	18
Самостоятельная работа	36	36
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные положения психологии творчества	Общее понятие о психологии художественного творчества как науке. Основные исторические этапы смены представлений о предмете психологии творчества. Соотношение понятий «душа» и «психика». Развитие изобразительной и графической деятельности человека в филогенезе. Возникновение понятия «Искусство». Представление о психологии творчества в трудах античных философов, в эпоху Возрождения, в период новой истории. Проблема художественного творчества в психоанализе. Проблема художественного творчества в современной гуманистической психологии. Проблема творчества в отечественной психологии. Изобразительное искусство как форма общения. Понятие о творчестве, творческом акте. Объективные и субъективные компоненты творчества. Социально-историческая обусловленность творческого акта. Знания, умения и навыки в творческом процессе. Воображение и фантазия в творческом процессе художника. Эмоциональные компоненты художественного

		творчества. Понятие творческий процесс. Фазы творческого процесса.
2	Деятельность и личность художника	<p>Развитие изобразительной и графической деятельности человека в филогенезе. Деятельность творческой личности как проявление и средство формирования направленности. Навыки, умения и привычки в структуре деятельности художника. Общее понятие о психологической структуре (психологическом облике) личности художника. Основные направления теоретических дискуссий по этой проблеме.</p> <p>Темперамент в структуре личности художника. Роль и проявления темперамента в психике и поведении художника. Характер и темперамент. Проблемы формирования характера личности художника.</p> <p>Психологические основы воспитания и самовоспитания характера. Волевые качества личности художника, пути и средства их воспитания и самовоспитания. Самооценка и уровень притязаний.</p> <p>Проблемы психологической защиты личности художника. Понятие о способностях. Количественная и качественная характеристика способностей.</p> <p>Проблемы измерения и определения способностей.</p> <p>Формирование художественных способностей.</p> <p>Зависимость развития способностей от обучения. Роль интересов и склонностей в формировании способностей. Трудолюбие как фактор развития способностей. Способности и задача профориентации обучающихся.</p>
3	Особенности психических процессов и состояний в структуре творческой личности	<p>Психология сенсорных и перцептивных процессов. Общее понятие об ощущениях и их видах. Динамика чувствительности (адаптация, сенсбилизация) и взаимодействие ощущений. Особенности ощущений художника. Перцептивные процессы в структуре деятельности и личности. Восприятие и его основные свойства как результаты межфункционального взаимодействия в структуре целостной психики.</p> <p>Основные направления развития восприятия и его личностные особенности в зависимости от вида творческой деятельности. Сущность, функции и сферы внимания в творческом процессе. Психология художественной памяти. Сущность и процессы памяти. Психология творческого мышления и воображения.</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные положения психологии творчества	6	–	4	6	16
2	Деятельность и личность художника	6	–	10	26	42

3	Особенности психических процессов и состояний в структуре творческой личности	6	–	4	4	14
---	---	---	---	---	---	----

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества [Текст] : учеб. пособие. - 2-е изд. - М. : Академический Проект: Гаудеамус, 2008. - 488 с.
2. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18331>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству [Электронный ресурс]/ Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12269>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Психология креативности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т. Любарт [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2009.— 215 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3849>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие для студентов худож.-графич. фак. вузов. - 2-е изд. - М. : Академический Проект: Культура, 2005. - 302 с.
4. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала [Текст] / С.-Петерб. гос. акад. театрал. искусства. - СПб. : Речь, 2006. - 57 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-педагогического университета. URL: <http://edu.vspu.ru>.
2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: <http://iprbookshop.ru>.
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: <http://elibrary.ru>.
4. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: <http://psyjournals.ru>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, электронных таблиц).
2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ <http://edu.vspu.ru/>.
3. Сайт центра дистанционных образовательных технологий Волгоградского государственного социально-педагогического университета URL: <http://dist.vspu.ru>.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психология художественного творчества» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных занятий.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий.
3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети Интернет.
4. Комплект переносного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Психология художественного творчества» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Психология художественного творчества» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.