

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 Таранов 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.