

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2021 г.

Психология музыкального творчества

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Теория и практика музыкально-инструментального
искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
« 16 » марта 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой Арановская И.В. « 16 » марта 2021 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 23 » марта 2021 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 23 » марта 2021 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 29 » марта 2021 г. , протокол № 6

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:

Сибирякова Г.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
музыкального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Психология музыкального творчества» соответствует требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому
учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(магистерская программа «Теория и практика музыкально-инструментального искусства»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 21 марта 2021 г., протокол №6).

1. Цель освоения дисциплины

Ознакомление будущего магистра с методологическими, теоретическими, методическими основами психологии творчества, ориентированные на проблемы развития творческого потенциала личности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Для освоения дисциплины «Психология музыкального творчества» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность педагога в сфере дополнительного музыкального образования», прохождения практики «Научно-исследовательская работа по Модулю 5».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Ансамблевое творческое музицирование», «Методика обучения игре на музыкальном инструменте», «Музыкально-педагогические основы организации учебного репертуара», «Сольное творческое музицирование», прохождения практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 7», «Производственная практика (методическая) по Модулю 4», «Производственная практика (преддипломная практика) по Модулю 9», «Производственная практика (проектно-технологическая) по Модулю 8».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– готов к проектированию музыкально-образовательных программ и индивидуально-исполнительских образовательных маршрутов обучающихся (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода;

– особенности психологии творчества как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;

– закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности;

– особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности;

– принципы взаимоотношений творческой личности с социумом;

уметь

– анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее оставшие и связи между ними;

– применять знания по психологии творчества при решении педагогических задач;

– выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;

– проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными

потребностями;

– выявлять психологические основы развития индивидуальности личности в процессе творческой деятельности;

владеть

– владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели;

– навыками поиска и творческого использования информации для решения профессиональных задач и личностного развития;

– методами анализа и оценивания результативности используемых методов, приемов, форм организации и контроля деятельности обучающихся;

– навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;

– знаниями о специфике творческой деятельности и подходами к ее развитию в профессии, отношении личности к другим и к себе.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	90	90
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Творчество личности в зеркале культуры	Возникновение творческого самосознания личности Эволюция психологических понятий в исторической ретроспективе (античность, эпоха Возрождения, творческий поиск Фауста, отчуждение личности в творчестве современности)
2	Творческая личность	Типология творческой личности. Творческие способности. Сознание и бессознательное. Теории творчества. Религия и творчество
3	Творческая деятельность	Наследственность и среда. Творчество и креативность. Игровая деятельность Социализация творческой личности. Методы практической психологии творчества.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Творчество личности в зеркале культуры	4	—	—	30	34
2	Творческая личность	—	5	—	29	34
3	Творческая деятельность	—	5	—	31	36

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том IV. Вопросы эстетики и искусствоведения [Электронный ресурс]/ Каган М.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2011.— 636 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27050.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Гуревич П.С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 303 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10544.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том V. Проблемы теоретического искусствоведения и эстетики. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Каган М.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2008.— 408 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27051.html>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том V. Проблемы теоретического искусствоведения и эстетики. Книга 2 [Электронный ресурс]/ Каган М.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2008.— 903 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27052.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гройсман А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2003.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3828.html>.— ЭБС «IPRbooks».

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.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Творчество. От биологических оснований к социальным и культурным феноменам [Электронный ресурс]/ Д.В. Ушаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2011.— 736 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15656.html>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ермолаева-Томина Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36854.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
2. Педагогическая библиотека // <http://www.pedlib.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. Офисный пакет (Microsoft Office, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Психология музыкального творчества» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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 музыкального 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.