

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

«26» декабря 2016 г.

Психология художественного творчества

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 20» декабря 2016 г., протокол №6

Заведующий кафедрой _____ Зотова Н.Г. «20 » декабря 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «22»декабря 2016 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 22 » декабря 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
26 декабря 2016 г., протокол № 7

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.

Программа дисциплины «Психология художественного творчества» соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому
учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (), утверждённому Учёным
советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов способности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Психология художественного творчества» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Композиция», «Общий курс композиции», «Психология», «Русский язык и культура речи», прохождения практики «Научно-производственная практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Композиция», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Основы психологии творческого процесса», «Композиция изданий», прохождения практик «Научно-производственная практика», «Педагогическая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);

– способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области изобразительного искусства, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики (ПК-17);

– способностью разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-20).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

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

уметь

- применять методы диагностики и самодиагностики креативности;
- выявлять и развивать собственные творческие умения и индивидуально-творческие способности личности;
- использовать методы включения творческих решений в конкретные виды изобразительных заданий;

владеть

- методами диагностики творческих способностей и индивидуально-типологических характеристик личности;
- средствами саморазвития и развития творческого потенциала.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		8
Аудиторные занятия (всего)	64	64
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия (ПЗ)	48	48
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	80	80
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4

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 в творчестве	<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. Развитие изобразительной и графической деятельности человека в филогенезе.</p> <p>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. Зависимость развития способностей от обучения. Роль интересов и склонностей в формировании способностей. Трудолюбие как фактор развития способностей. Способности и задача</p>

		профориентации обучающихся.
3	Особенности психических процессов и состояний в структуре творческой личности	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. 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.

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	4	12	–	20	36
2	Деятельность и личность в творчестве	6	12	–	20	38
3	Особенности психических процессов и состояний в структуре творческой личности	6	24	–	40	70

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/12269>.— 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.-Петербург. гос. акад. театрал. искусства. - СПб. : Речь, 2006. - 57 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-педагогического университета. URL: <http://edu.vspu.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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).
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. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

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 практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

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 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.