

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д14 ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки:
51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:
«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:
«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Психология художественного творчества» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: Безгинова И.В., доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	6
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	7
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	9
1.1.8. Объем дисциплины	10
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	12
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	14
1.3. Список основной и дополнительной литературы	17
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	18
3. Методические указания для студентов	21
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Психология художественного творчества».....	23

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины «Психология художественного творчества» – важный компонент подготовки кадров высшей квалификации, будущих специалистов, реализующихся в области народной художественной культуры. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, обучаемые по основной профессиональной образовательной программе должны освоить данную дисциплину с тем, чтобы совершенствовать свои профессиональные знания, расширить общекультурный кругозор, изучая психологический контекст различных аспектов художественного творчества, активизировать способность к профессиональным обобщениям и широкому охвату реалий в рамках будущей художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности.

Изучение дисциплины способствует получению целостного представления о психологической теории художественного творчества, сущности и структуре процессов художественно-творческого развития личности, закономерностях творческой коммуникации.

Научно-методологический подход, реализуемый в рамках дисциплины, предполагает синтез психологического, искусствоведческого, культурологического аспектов и подразумевает обобщение знаний студентов по целому ряду дисциплин – философии, общей психологии, истории искусства и других гуманитарных дисциплин на стыке со специальными учебными дисциплинами и курсами, составляющими основу профессионального вузовского образования для будущих специалистов в области НХК.

Цель дисциплины – способствовать формированию наиболее общего и широкого представления студентов о специфике механизмов художественного творчества.

Задачи дисциплины:

- формировать общие представления о структуре и культурно-исторической сущности процессов художественного творчества;
- способствовать выработке суждений о месте и значимости теоретической и практической подготовки специалиста к психолого-педагогическому творчеству;

развивать коммуникативные способности студентов, готовность к освоению различных видов художественно-творческой деятельности;

- обучать студентов использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ. 4 «Психология художественного творчества» является дисциплиной блока Б.1. В.ДВ «Дисциплины по выбору» (вариативная часть) подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 51.03.02 «Народная художественная культура» (профиль подготовки «Теория и история народной художественной культуры», заочная форма обучения).

Дисциплина реализуется на факультете социокультурной деятельности ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского кафедрой социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Дисциплина «Психология художественного творчества» логически и содержательно взаимосвязана с дисциплинами профессионального модуля, базируется на знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин среднего и высшего образования, в том числе на сумме знаний, полученных в результате изучения дисциплин «Психология», «Философия» и др.

Этим определяется значимость дисциплины как важного элемента в системе саморазвития и профессиональной подготовки будущего специалиста: ее содержание способствует формированию комплекса необходимых гуманитарных знаний, способствующих дальнейшему профессиональному совершенствованию, а также профессиональной и социокультурной коммуникации в условиях современной народной художественной культуры.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Психология художественного творчества»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК):

- УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

общепрофессиональных (ОПК):

- ОПК-3. Способность соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики;

профессиональных (ПКО):

- ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные категории, понятия и новые технологии психологии художественного творчества;
- основные направления, подходы, теории в психологии искусства и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций;
- сущность, специфику и основные компоненты психолого-педагогической деятельности;
- современные программы развития художественно-творческих способностей в системе искусств.

уметь:

- анализировать собственную художественно-творческую деятельность с целью совершенствования и эффективности для оптимизации результатов этнопедагогического и этнохудожественного творчества;
- придерживаться современных психолого-педагогических концепций и методик в собственной профессиональной деятельности.

владеть:

- методами психологии художественного творчества, а также анализа, систематизации и интерпретации полученных творческих результатов в практических целях;
- способами планирования процесс художественно-творческого развития в образовательных и творческих целях.

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	5-6 семестры	УК-6.1. Знать: - сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы ее развития. основы и правила здорового образа жизни. УК-6.2. Уметь: -выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; анализировать эффективность, планировать свою профессионально-образовательную деятельность; - критически оценивать эффектив-

		<p>ность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; - применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни.</p> <p>УК-6.3. Владеть: - навыками эффективного целеполагания, приемами организации собственной познавательной деятельности; - приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.</p>
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-3. Способность соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики	5-6 семестры	<p>ОПК-3.1. Знать: - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; - требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики.</p> <p>ОПК-3.2. Уметь: - адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.</p> <p>ОПК-3.3. Владеть: - навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; - навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.</p>
Профессиональные компетенции		
ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды	5-6 семестры	<p>ПКО-2.1. • Знать: - специфику локальных этнокультурных традиций и особенности социокультурной среды; - особенности управления организациями в этнокультурной сфере.</p> <p>ПКО-2.2. • Уметь: - создавать программы развития народного художественного коллектива; - оценивать результаты художественной деятельности; - налаживать межкультурное сотрудничество.</p> <p>ПКО-2.3. • Владеть: - основами организации руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально–технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально–технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально–техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет–ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Психология художественного творчества» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, согласно виду и специализации ООП.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **Руко́нт** [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).
3. **Юрайт** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).
5. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017).
6. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).
7. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).
8. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информιο» - <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов 180, в том числе:

- контактная форма работы составляет 18 часов (лекции – 12 часов, практические занятия в форме семинара – 6 часов);
- самостоятельная работа – 162 часа;

Время изучения дисциплины – 5-6 семестры (третий год обучения).

Формы текущего контроля:

- семинары и контрольная работа;

Формы промежуточного контроля:

- зачет – 6 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционные	Практические (Семинары)	Самостоятельная работа	
	Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества					
1.1	Психология художественного творчества: предмет, задачи, основные проблемы		2	–		Устный опрос
1.2	Художественно-творческое развитие личности как объект исследования		2	–		Устный опрос
1.3	Феномен таланта в социокультурном контексте		2	2		Семинар
	Раздел 2. Психология восприятия искусства					
2.1	Психологические основы восприятия произведений различных видов искусства. Специфика художественно-познавательных процессов		2	2		Семинар
2.2	Психологические характеристики личности художника и их отражение в творчестве: изобразительное искусство, литература, музыка, театр и сценическая деятельность		4	2		Семинар
	Промежуточный контроль					Зачет
Итого:		180	12	6	162	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы психологии художественного творчества

Тема 1. Психология художественного творчества: предмет, задачи, основные проблемы

Предмет, задачи и основные направления психологии искусства. Предмет психологии искусства: свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие художественных ценностей, влияние этих ценностей на жизнедеятельность личности. Задачи дисциплины: исследование художественного творчества, личности художника, механизмов восприятия художественных произведений, особенностей их структуры.

Основные проблемы психологии искусства. Изучение специфических характеристик образно-эмоционального строя личности, влияющих на процессы восприятия и создания эстетических ценностей. Анализ художественного восприятия как формы сотворчества индивида (разных контингентов реципиентов – зрителей, читателей, слушателей). Искусство и ценностные ориентации субъекта; искусство и мировоззрение.

Исследование роли воображения, мышления, интуиции, вдохновения, надситуативной активности. Определение индивидуально-психологических особенностей, проявляющихся в процессе творчества (способностей, одаренности, таланта, гениальности и пр.). Изучение особенностей социальной фацилитации – влияний, оказываемых на личность творческим коллективом. Определение факторов, способных стимулировать творческую активность.

Междисциплинарный характер психологии искусства. Основные направления психологии искусства. Значение для психологического анализа ассоциативной психологии, гештальтпсихологии и теории бессознательного. Ключевые концепции: З. Фрейд, К. Г. Юнг, М. Пруст, Дж. Джойс, Л.С. Выготский и др.

Тема 2. Художественно-творческое развитие личности как объект исследования

Разнообразие методологических подходов к процессам художественно-творческого развития личности. Психологическая и духовная сущность художественного творчества в контексте человеческой деятельности. Аксиологический и антропологический аспекты художественно-творческого развития человека в художественных произведениях и научных трудах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, И.А. Ильина, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Л.Н. Выготского и др.

Конкретно-научные методы психологии искусства: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности, интервьюирование, биографический метод и пр. Исследования процессов художественного творчества, спо-

способностей и характера личности, интеллекта и эмоций, мотивационных факторов, межличностных отношений в структуре творчества.

Специфические методы исследования: опросник Джонсона, тест идей, тест Мюнстена на восприятие, тесты памяти. Методы диагностики творческих способностей личности. Музыкотерапия (В.И. Петрушин). Музыкально-философский тренинг. Арт-терапия (А.И. Копытин). Тренинг развития креативности (С.В. Гиппиус).

Тема 3. Феномен таланта в социокультурном контексте

Феномен таланта: типологические характеристики творческой личности в контексте культуры. Факторы, влияющие на развитие и реализацию таланта: национальный характер и менталитет, духовный потенциал личности художника, его творческие интенции и устремления.

Талант как социокультурный феномен: типологическая структура творческого потенциала личности. Явления гениальности, талантливости, одаренности, посредственности. Концепции социокультурного выражения таланта: «пассионарная энергия духа» (Л.Н. Гумилев), «пульсация талантливости» (В.И. Вернадский) и др.

Талант как форма самовыражения личности: проблемы становления профессионального самосознания художника. Рациональное и безотчетное, архетипическое и индивидуальное в творческой жизни таланта. Произведение искусства как источник реконструкции психологических структур внутреннего мира человека.

РАЗДЕЛ 2. Психология восприятия искусства

Тема 1. Психологические основы восприятия произведений различных видов искусства. Специфика художественно-познавательных процессов

Адекватное восприятие произведений искусства как научная проблема. Апперцепция: понятие и содержание процесса. Специфика апперцепции.

Индивидуальное и массовое восприятие: сходство и различие. Визуальное восприятие как пример данных различий. Дифференциация элементов формы в изобразительном произведении индивидуальным сознанием: «схватывание» центральных элементов формы, дифференцируемых от остальных. Роль ритма (диагональ, вертикаль и др.), цвета, эмоциональной окраски произведения в процессе зрительного восприятия.

Типология массового художественного восприятия. Типология публики: проблемно, нравственно, гедонистически, эстетически ориентированный зритель.

Восприятие искусства и опыт переживания. Катарсис как психологический феномен. Процессы «самосгорания» аффектов и их усиления в катарсическом переживании (О.А. Кривцун). Теория аффектов в истории искусства.

Художественно-творческое мышление. Взаимосвязь восприятия и художественного мышления. Особенности зрительной памяти и представлений у художника. Художественно-творческие способности. Психологические особенности изобразительного языка художника.

Тема 2. Психологические характеристики личности художника и их отражение в творчестве: литература, театр и сценическая деятельность, музыка, изобразительное искусство

«Искусство – обобщенная техника чувства» (Л.С. Выготский). Своеобразие психологических характеристик художника в различных областях художественного творчества. Роль специфического художественного языка, речи и технологии в процессе творческого самопознания. Значение художественной традиции и новаторства для личностного самовыражения художника.

Психологические проблемы исследования литературного творчества. Слово, литературный стиль (речевая манера), жанровая и видовая система литературы как факторы психологического обобщения опыта творца.

Театр как практическая психология (Ю.Г. Клименко). Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера. Теории психологического переживания в процессе театрального творчества: работа актера над образом и над собой, «раскрытие сердца для самого широкого восприятия жизни» (К.С. Станиславский); «азбука молчания» – универсальная знаковая система внеречевого общения (А.Я. Бродецкий); «гимнастика чувств» (С.В. Гиппиус).

Психологические особенности творческой личности музыканта. Основные направления музыкальной психологии (Б.М. Теплов, Г.М. Коган, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, Г.М. Цыпин и др.). Проблемы формирования, развития и определения музыкальных способностей; психологических механизмов сочинения, исполнения, восприятия и обучения музыке; применения музыки как массового средства коммуникации влияния музыки на различные процессы жизнедеятельности человека; музыкотерапия; эстетической, нравственной и воспитательной роли музыки и т.д.

Эстетика и психология изобразительного творчества. Восприятие визуального образа, движения, пространства, времени в процессе художественного творчества. Значение композиции. Выбор новых элементов изображения и их копирование, синтез элементов. Материализация художественного образа в произведении. Взаимодействие образа и материала в изобразительной деятельности. Роль технологий изобразительного искусства.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Психология художественного творчества».

Семинарское занятие № 1 **Феномен таланта в социокультурном контексте**

Вопросы

1. Талант и креативность.
2. Формирование и развитие таланта.
3. Социокультурная среда как фактор воздействия на талант.
4. Концепция талантливости в современной психологии художественного творчества: Ф. Гальтон, Н.В. Гончаренко, А. Моль, В.Ф. Овчинников.
5. Историческая эпоха и талант: духовный и творческий диалог (на материале творчества художников эпох Античности, Возрождения, Средневековья, Нового времени, XX века – на выбор).

Основная литература

1. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества: учеб. пособие для академ. бакалавриата [Электронный ресурс] / В. И. Петрушин. – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 232 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04904-6. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/CD677A9C-B2A0-4D43-9ADA-F10ED5A73AF7>
2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в эбс : учеб. пособие / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 441 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04647-2. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3>

Дополнительная литература

1. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 496 с. – (Антология мысли). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/E8B93D54-C62B-4E57-B9E2-79A291722308#page/1>.
2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для академического бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столя-

ренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 509 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/42B09F68-7ADF-48F8-8020-5E609B2D5032#page/1>

Семинарское занятие № 2. **Специфика художественно-познавательных процессов**

Вопросы

1. Массовое художественное восприятие как феномен.
2. Массовые художественные ценности в современной культуре.
3. Теория аффекта в искусстве и эстетике эпохи барокко.
4. Теория катарсиса: от Античности до современности.
5. Механизмы восприятия произведений музыкального искусства.

Основная литература

1. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества: учеб. пособие для академ. бакалавриата [Электронный ресурс] / В. И. Петрушин. – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 232 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04904-6. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/CD677A9C-B2A0-4D43-9ADA-F10ED5A73AF7>
2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в эбс : учеб. пособие / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 441 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04647-2. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3>

Дополнительная литература

1. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 496 с. – (Антология мысли). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/E8B93D54-C62B-4E57-B9E2-79A291722308#page/1>.
2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для академического бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 509 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/42B09F68-7ADF-48F8-8020-5E609B2D5032#page/1>

Семинарское занятие № 3 **Психологические характеристики личности художника** **и их отражение в творчестве**

Вопросы

1. Индивидуально-психологические свойства личности музыканта.
2. Музыкальная психотерапия как форма творчества и способ воздействия на психоэмоциональный и физический мир индивида.
3. Зрительная память и представления у художника (на материале творчества любых мастеров изобразительного искусства).
4. Психологический портрет личности художника: творчество С. Дали.
5. Психологический портрет личности художника: творчество П. Сезанна, В. Ван Гога, В.В. Кандинского, К.С. Малевича, А. Матисса – на выбор.

Основная литература

1. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества: учеб. пособие для академ. бакалавриата [Электронный ресурс] / В. И. Петрушин. – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 232 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04904-6. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/CD677A9C-B2A0-4D43-9ADA-F10ED5A73AF7>
2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в эбс : учеб. пособие / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 441 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04647-2. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3>

Дополнительная литература

1. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 496 с. – (Антология мысли). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/E8B93D54-C62B-4E57-B9E2-79A291722308#page/1>.
2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для академического бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 509 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/42B09F68-7ADF-48F8-8020-5E609B2D5032#page/1>

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества: учеб. пособие для академ. бакалавриата [Электронный ресурс] / В. И. Петрушин.

– Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 232 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04904-6. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/CD677A9C-B2A0-4D43-9ADA-F10ED5A73AF7>

- Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в эбс : учеб. пособие / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 441 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04647-2. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3>

Дополнительная литература

- Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 496 с. – (Антология мысли). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/E8B93D54-C62B-4E57-B9E2-79A291722308#page/1>.
- Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. для академического бакалавриата / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 509 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/42B09F68-7ADF-48F8-8020-5E609B2D5032#page/1>

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Психология художественного творчества»

Процесс преподавания курса «Психология художественного творчества» имеет свои особенности:

1. в качестве предмета изучения выступают как обобщенные теоретические объекты психологии творчества, так и специфические формы психологии восприятия, характерные для различных сфер творчества. Их сущность раскрывается через совокупность специальных терминов, понятий, психоаналитических концепций, методологий и проч. Этим определяется сложность процесса изучения дисциплины: целостное представление о предмете психологии художественного творчества формируется путем осмысления разнообразных подходов к рассматриваемым феноменам, теоретических положений, концептов и т.д.;

2. вследствие этого в ходе обучения необходимо сочетать несколько методологических подходов к рассматриваемым явлениям. Наибольшее значение имеет системно-целостный подход, позволяющий изучить тот или иной теоретический, либо исторический аспект в системе различных отношений – научных школ, авторских методов, гипотез. Кроме того, данный подход дает возможность систематизировать разрозненные выводы, факты,

концепции, осмыслив их с точки зрения психологии художественного творчества как самостоятельной научной отрасли.

3. изучение психологических основ восприятия произведений различных видов искусства, а также психологических характеристик личности художника требует активизации образного и наглядно-действенного мышления студентов. В ходе лекций рекомендуется широко использовать наглядный материал и ТСО, способствующие активизации данных качеств студента. Важна лексическая образность речи лектора: яркость и живописная зрелищность, иллюстративность слова немало влияют на характер и результат восприятия учебного материала.

4. в процессе обобщения и систематизации знаний по дисциплине следует опираться на:

- ключевые теоретические понятия, характеризующие специфику психологии художественного творчества (в форме тезауруса, терминологического минимума, определений);

- осмысление механизмов развития художественно-творческих способностей личности;

- описание важнейших закономерностей и психологических основ восприятия различных по типам художественных произведений;

- изучение основных психологических характеристик личности художника в разных областях художественного творчества;

- системное осмысление процессов художественного творчества в контексте психологии.

5. особо следует уделять внимание разнообразию исследовательских позиций при изучении рассматриваемых явлений.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Психология художественного творчества».

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в ходе изучения дисциплины необходимо применять интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины «Психология художественного творчества», однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике

курса являются методы дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирования, эвристической беседы, метод проектов.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении семинаров, которых в курсе гармонии предусмотрено достаточно много.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль над ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к самоорганизации и самообразованию; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на семинарских занятиях при выполнении анализа определенных художественных произведений.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к поиску верного решения.

С помощью эвристической беседы можно оптимизировать формирование таких компетенций, как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; способность осмыслить закономерности психологии восприятия искусства в связи с другими методами анализа (философский, искусствоведческий и т.д.).

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*, в частности *метод проектов*. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. При этом роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости.

Исследовательские методы способствуют формированию таких компетенций, как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к самоорганизации и самообразованию; способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам; способность ориентироваться в специальной литературе, выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Психология художественного творчества»

В начале обучения необходимо ознакомиться с программой курса и общими требованиями к его освоению, отраженными в следующих обязательных разделах:

- календарно-тематический план курса;
- перечень тем, подлежащих самостоятельному изучению;
- список основных учебных пособий и рекомендуемой литературы;
- задания для семинарских занятий;
- список контрольных вопросов к зачету;
- контрольные тестовые задания для проверки результатов обучения.

Изучение учебного курса «Психология художественного творчества» предполагает знакомство с различным по качеству материалом: в первом разделе он выстроен по принципу теоретических обобщений, во втором – по принципу практического анализа психологических характеристик различных типов художественных произведений, а также типов личности художника. Этим объясняется необходимость его последовательного освоения, от темы к теме. Рекомендуется внимательно ознакомиться с изложением отдельной темы в основной учебной литературе, после чего обратиться к контрольным вопросам по данной теме, с целью уяснения качества приобретенных знаний. В процессе освоения учебного материала по каждому из блоков важно:

- получить четкое представление об объекте изучения и содержании основных вопросов по теме, овладеть необходимым информационным минимумом;
- осмыслить психологические закономерности того или иного явления, определить характер их преломления в творческой и социальной практике;
- освоить понятийный аппарат (терминологию), представленный в каждом из разделов программы, опираясь на основные учебные пособия и терминологический минимум (включен в материалы программы);
- овладеть методами и методиками сбора информации;
- выработать представление о круге исследовательских проблем и перспективных направлений в развитии современной психологической теории художественного творчества.

Особое внимание следует уделить освоению материала, посвященного изучению психологических характеристик личности художника в различных областях искусства, поскольку данный материал имеет большую практическую ценность для студентов.

В разделе 4 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые примеры тестовых заданий. Также здесь приведены критерии оценивания и содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине;
- перечень примерных тем контрольных работ по дисциплине.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Психология художественного творчества»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.