

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.В.Д3 ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

по направлению подготовки
53.03.04 Искусство народного пения
(уровень бакалавриата)

Профиль
Сольное народное пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Психология Художественного творчества» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Постовалова А.И., кандидат психологических наук, доцент кафедры СГиППД ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /М.В. Рахимова/

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	5
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.....	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
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.....	13
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	26
1.3. Список основной и дополнительной литературы	28
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	29
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	30
3. Методические указания для студентов	32
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	33

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

В познании духовной субстанции, в возможности улучшать ее качество важная роль принадлежит феномену искусства, которое, являясь опытом эстетического восприятия и моделирования мира, хранит в себе целостность культуры народа, нации, этноса и в процессе художественного творчества осуществляет передачу накопленного опыта, информации и познания. В психолого-педагогическом аспекте исследование восприятия различных видов искусства открывает новые возможности духовного, художественного развития личности.

Цель курса «Психология художественного творчества» заключается в формировании художественной культуры будущего педагога, как части культуры духовной; осознание места и значимости теоретической и практической подготовки специалиста к психолого-педагогическому творчеству и освоению различных видов художественно-творческой деятельности.

Основные задачи:

- раскрыть основные направления мировоззренческого содержания художественно-творческого развития будущих педагогов;
- обеспечить прочность знаний, умений, навыков в освоении принципов и методов психологии художественного творчества, овладении специальной лексикой, средствами художественной выразительности, знаниями функции искусства и творчества и умениями раскрывать их варианты применения в педагогической деятельности;
- осуществить психолого-педагогический подход к различным видам художественной деятельности;
- приобщить студентов к различным видам художественного творчества, приобрести практические навыки художественно-творческой деятельности, владеть рефлексией проявления собственной творческой активности в тренингах и практической работе;
- обобщить и систематизировать теоретические и практические знания, полученные студентами при изучении дисциплин культурологического характера, психолого-педагогических и специальных дисциплин.

Успешность достижения цели обучения студентов может быть обеспечена при условии организации межпредметных связей с такими дисциплинами, как «Музыкальная психология и педагогика», «Психология и педагогика», «Возрастная психология» и др.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.Д3 «Психология художественного творчества» является дисциплиной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.04 «Искусство народного пения» (уровень бакалавриата).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач **(УК-1)**;
- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений **(УК-2)**;
- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде **(УК-3)**.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- этапы исторического развития человечества;
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- принципы поиска методов изучения произведения искусств;
- терминологию дисциплины;
- психологию общения, методы развития личности и коллектива;
- приемы психической регуляции поведения в процессе музыкального обучения;
- этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
- механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
- различные системы и методы музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;

- принципы разработки методических материалов;
- общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования;
- основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
- особенности психологии творческой деятельности;
- закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия;

уметь:

- анализировать социально и личностно-значимые философские проблемы;
 - осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 - «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
 - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
 - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
 - применять системный подход в профессиональной деятельности;
 - работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;
 - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
 - реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- находить эффективные пути для решения педагогических задач;
- формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
- выстраивать оптимальную последовательность психолого - педагогических задач при организации творческого процесса;

владеть:

- технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
- навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;

- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
- системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально- педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.
- навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи;
- понятийным аппаратом в области права;
- навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности взаимодействия человека и общества, - этапы исторического развития человечества; - основные философские категории и проблемы человеческого бытия; - принципы поиска методов изучения произведения искусств; - терминологическую систему; Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - анализировать социально и личностно-значимые философские проблемы; - осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития руководствуясь принципами научной объективности и историзма; - «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - применять системный подход в профессиональной деятельности; Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний;

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; - основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; - особенности психологии творческой деятельности; закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; - выстраивать оптимальную последовательность психолого - педагогических задач при организации творческого процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; - понятийным аппаратом в области права; - навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
<p>УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; - механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

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 ЮУрГПИ, 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 четырех обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 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.

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/>.

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.

5. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов/.

6. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.

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 «Информо»<http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в том числе:

- лекции – 24 часа;
- групповые практические занятия – 12 часов;
- самостоятельная работа – 36 часов.

Время изучения дисциплины – 5 семестр.

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (5 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 тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционных	Практических	Самостоятельная работа	
	Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества					
1.1	Предмет, задачи, основные проблемы и концепции психологии художественного творчества.	6	2		4	Ведение конспектов занятий. Написание реферата.
1.2	Методологическая основа художественно-творческого развития личности.	6	2	2	2	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата
1.3	Феномен таланта в социокультурном контексте.	6	2		4	Ведение конспектов занятий. Написание реферата.
1.4	Гений, талант и творчество как психофизиологический феномен	4	2		2	Ведение конспектов занятий. Написание реферата.
1.5	Психологические основы восприятия произведений различных видов искусства. Специфика художественно-познавательных процессов.	8	2	2	4	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата

	Раздел 2. Психология в системе комплексных исследований художественного творчества					
2.6	Психологический аспект литературного творчества, психология театрального творчества и сценической деятельности, психология изобразительного искусства	6	2		4	Ведение конспектов занятий. Написание реферата.
2.7	Психологические аспекты музыкального творчества; психология изобразительного искусства	6	2		4	Ведение конспектов занятий. Написание реферата.
2.8	Психологические характеристики личности художника и их отражение в творчестве	6	2	2	2	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата
2.9	Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства	6	2	2	2	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата
	Раздел 3. Психолого-педагогический аспект художественно-творческого развития личности					
3.10	Исторический аспект исследования проблемы художественно-творческого воспитания и развития личности на основе взаимодействия искусств. Психолого-педагогическая проблема развития таланта в системе образования	4	2		2	Ведение конспектов занятий. Написание реферата
3.11	Диагностика художественно-творческих способностей дошкольников и школьников	8	2	2	4	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата

3.12	Стимулирование творчества активными методами обучения	6	2	2	2	Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса Написание реферата
	ИТОГО:	72	24	12	36	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Теоретические основы психологии художественного творчества.

Тема 1.1 Предмет, задачи, основные проблемы и концепции психологии художественного творчества

Предмет, задачи и основные проблемы и концепции психологии художественного творчества (О.А.Кривцун, Б.С.Мейлах). Предмет художественного творчества - свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие художественных ценностей, и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность. Исследование художественного творчества и личности художника; восприятие художественных произведений; особенности структуры художественных произведений.

Основные проблемы художественного творчества. Изучение специфических характеристик образно-эмоционального строя личности, создаваемых ее включенностью в процессы порождения и восприятия эстетических ценностей. Анализ художественного восприятия как формы сотворчества в разные периоды развития индивида и у разных контингентов реципиентов (зрителей, читателей, слушателей). Воздействие искусства на ценностные ориентации и мотивацию поведения субъекта и его мировоззрения.

Проблематика психологии художественного творчества. 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 фасилитации - влияний, оказываемых на личность творческим коллективом. Определение факторов, способных стимулировать творческую активность, - групповой дискуссии, мозговой атаки, некоторых психофармакологических средств, и пр.

Важнейшие положения психологии художественного творчества. Роль осознанных и неосознаваемых мотивов. Природа и сфера действий интенции творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Представления о необходимости наличия биологических (психофизиологических, нейродинамических и т.д.) предпосылок художественной одаренности, творческой деятельности (Ауэрбах, Тандлер).

Интенция художника как внутренняя предрасположенность его: к неким темам, способам художественной выразительности, к характерным языковым и композиционным приемам.

Проблема переживания и его художественного воссоздания - одна из главных проблем психологии искусства. Ослабления внешней реальности и укрепления своего воображаемого мира, как не менее важной реальности. Соответствия между каждым новым замыслом и его художественным претворением. Вдохновение и мастерство.

Психология художественного творчества и нейросемиотика. Нейродинамика творческой деятельности (Ауэрбах, Тандлер - наблюдения о некоторых особенностях строения мозга музыкантов и писателей - значительное развитие височных извилин мозга, поперечной извилины, лобных долей мозга): взаимодействие механизмов возбуждения и торможения; их влияние на процессы художественного творчества. Проблема изношенности и истощенности психики в результате продолжительных творческих усилий. «Сверхзадача» художника в свете психологии и нейрофизиологии (П.В.Симонов).

Основные направления психологии искусства. Междисциплинарный характер психологии искусства. Значение для психологического анализа трех направлений: ассоциативной психологии, гештальтпсихологии и теории бессознательного. Воздействие на психологию искусства: психологизма, выведившего форму художественных произведений и их содержание из особенностей индивидуального сознания (В.Вундт, последователи А.А.Потебни); антипсихологизма, отвергающего зависимость этих произведений от психической активности субъекта (формальной школы, структурализма).

Основные работы по психологии искусства Л.С.Выготский (1896-1934). Особенность художественно-психологического анализа Л.С.Выготского. Изучение разных аспектов психологии художественного текста - произведение литературы, музыки, изобразительного искусства - как образование, воплотившее угасающий в нем творческий процесс и предопределяющее характер воздействия данного произведения. Механизмы художественного смыслообразования, теория катарсиса в искусстве Л.С.Выготского.

Тема 1.2 Методологическая основа и научные принципы художественно-творческого развития личности

Методологическая основа и научные принципы построения содержания художественно-творческого развития личности. Метапринципы художественно-творческого развития: аксиологический (В.П.Зинченко, В.А.Малахов, К.К.Платонов, В.В.Франкл, и др.); антропологический (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, П.Ф.Каптерев, А.Ф.Лазурский, К.Д.Ушинский); синергетический (П.К.Анохин, Б.Ительсон, Н.Н.Моисеев, И.Р.Пригожин, Б.П.Юсов и др.).

Духовность как аксиологический метапринцип. Идеи Л.Н.Толстого о духовно-нравственном самосовершенствовании человека, к которым он

неоднократно возвращался в течение своей жизни. Дефиниции духовности: «человеческое в человеке» (М.М.Бахтин, С.М.Даниель, М.С.Каган и др.); «стремление к истине, красоте, добру и справедливости» (Ф.М.Достоевский, А.Ф.Лосев и др.); «наличие у человека смысложизненных целей и идеалов» (К.А.Абульханова-Славская, Э.В.Ильенков, Н.И.Киященко и др.); «способность личности к творческому самопознанию» (В.И.Андреев, Н.А.Бердяев и др.). Духовность как показатель существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов: в котором концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком. Путь духовного освоения как «восхождение» личности по пути обретения «истины, добра и красоты», а также других высших ценностей. Духовность есть интегративное качество, относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание и направленность человеческого бытия и «человеческое» в каждом индивиде. Психологическая и духовная сущность художественного творчества в целостном контексте человеческой деятельности как сила, целостно творящая культуру. Художник и целостность бытия (отражение макрокосма в микрокосме).

Антропологический метапринцип как философско-педагогическая стратегия художественно-творческого развития личности. Изучение личности в единстве трех сущностных ипостасях: природной, социальной и культурной. Изучение человека в трех измерениях: как существо природное, социальное и культурное. Культура - исторически конкретная система способов и результатов сущностных сил человека, функционирующая в целях удовлетворения потребностей общества, отдельных социальных групп и личности. Понятие экологии культуры (Д.С.Лихачев) как культурной среды, в которой живет и развивается человек, основы российской культуры, среди которых первостепенное значение имеет родной язык и исторические традиции духовной жизни народа.

Синергетический метапринцип как основа восстановления целостности личности, сочетающей целостное мышление и целостное знание о мире с целостной душой. Развитие личности в системе целостного мировоззрения: Н.А.Бердяев, В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев, А.Ф.Лосев, Е.И. и Н.К.Рерихи, К.Э.Циолковский и др.. Психологические аспекты целостного мировоззрения в исследованиях Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, В.С.Мерлина, В.Н.Мясищева, Н.Н.Поддякова, С.Л.Рубинштейна и др. Основные идеи синергетики - саморазвитие на всех уровнях материальности; пространственно-временной континуум; необходимость восстановления целостности личности, сочетающей целостное мышление и целостное знание о мире с целостной душой. Отношений между гармонией и хаосом, упорядоченностью и беспорядком, информацией и энтропией - переходное состояние от одного уровня упорядоченности к другому, более высокому типу гармонии.

Конкретно-научные методы психологии искусства: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности, интервьюирование, биографический метод и пр. Исследования психологией искусства процессов художественного творчества и реализации в них: способностей и характера

личности; ее интеллекта и эмоций; мотивационных факторов; межличностных отношений.

Специфические методы исследования в психологии искусства. Методы исследования креативности: опросник Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест Мюнстенберга на восприятие, тесты памяти и др. Методы диагностики творческих способностей личности. Музыкотерапия как метод воздействия (Петрушин В.И.), способствующий нормализации психической жизни человека. Музыкально-психологические формы преодоления стрессовых ситуаций и музыкально-философский тренинг, формирующий личность. Арт-терапия как метод лечения посредством художественного творчества (А.И.Копытин). Терапия творческим самовыражением (М.Е.Бурно). Тренинг развития креативности (режиссера С.В.Гиппиуса), направленный на развития памяти, внимания, творческого мышления, навыков невербального общения, снятие мышечных зажимов.

Тема 1.3 Феномен таланта в социокультурном контексте

Общий эколого-культурологический подход. Понятие экологии как культурной «среды формирования личности» (Д.С.Лихачев), «вмещающего ландшафта» Л.Н.Гумилева, «национального космоса» Г.Д.Гачева, представление о пространстве П.Флоренского, ноосферы В.Вернадского, других ученых, исследователей, философов, писателей, художников, композиторов, изучавших особенности разных видов художественного мышления и видов искусства. Ноосферная ориентация концепции: С.С.Аверинцев, М.М.Бахтин, В.И.Вернадский, Г.Д.Гачев, Л.Н.Гумилев, Д.С.Лихачев, А.Ф.Лосев, А.М.Панченко, Н.К.Рерих, В.Н.Торопов, П.А.Флоренский, Т. де Шарден.

Феномен таланта в контексте культуры. (В.Ф.Овчинников, О.А.Кривцун). Аналитическая психология, неотрейдизм, теории массовой культуры о субъекте творческой деятельности как сложившемся феномене в контексте культуры. Типологические характеристики творческой личности в контексте культуры: менталитет своего народа; его духовный потенциал; творческие устремления. Талант как социокультурный феномен: слагаемые таланта (Н.А.Бердяев, Ф.Гальтон, В.Ф.Овчинников, К.К.Платонов); типологическая структура творческого потенциала личности - гениальность, талантливость, одаренность, посредственность (Ф.Гальтон, Н.В.Гончаренко, А.Моль, В.Ф.Овчинников); «пульсация талантливости» (В.И.Вернадский); сохранение творческой энергии, активности («пассионарной энергии духа» по Л.Н.Гумилеву).

Эволюция статуса художника в истории культуры (по О.А.Кривцуну): проблемы становления профессионального самосознания художника; положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества.

Изучение процессов психологической эволюции человека на материале искусства. Словарь нового историко-антропологического мышления: менталитет; сознание и подсознание культуры; ценностные ориентации;

автоматизмы и навыки поведения; неявные установки мысли; культура воображения эпохи.

Многосоставность искусства и спектр структур исторической психологии человека с особыми формами «сцепления»: рационального и безотчетного, архетипического и новаторского. Кристаллизация в творениях искусства невербализуемых моментов психики человека. Реконструкция форм психической пластичности человека в истории; наблюдение тенденций эволюции его психики. Характеристики произведений искусства как источника реконструкции эволюционирующих психологических структур внутреннего мира человека. Зависимость типов художественных биографий от исторических эпох.

Тема 1.4 Гений, талант и парадоксы

Понятие «талант», «креативность». Формирование и развитие таланта. Гениальность как высшая степень проявлений личности. Психологический феномен гениальности. Гении «от Бога» и гений «от себя». Психологические предпосылки гениальности и таланта. Вклад генотипа в вариативность интеллекта. Гений в генетических исследованиях. Особенности анатомофизиологического строения нервной системы, определяющей генной программой. Выбор деятельности в соответствии с индивидуальными дарованиями. Оптимальные условия для развития и самореализации дарований. Подагрическая стимуляция мозга - нарушение гомеостаза, обусловленное повышением в крови содержания мочевой кислоты - как один из механизмов, повышающих деятельность до уровня талантливости и гениальности.

Гиперадреналиновый синдром Марфана - повышенный выброс в кровь адреналина - как особая форма диспропорционального гигантизма, обусловленный системным дефектом соединительной ткани талантов и гениев. Синдром Морриса - повышение содержания в организме половых гормонов андрогенов - связанный с сочетанием гипоманиакальной стимуляции и подагрической, характеризует гиперурикемически-циклотимических талантов и гениев.

Гипоманиакально-депрессивный механизм стимуляции умственной активности - наличие своеобразных поведенческих реакций с резкими подъемами и спадами настроения - связанный с психозами на высоте приступа мании или депрессии без нарушения сознания гениев и талантов.

Гигантолобые и высоколобые гении - увеличение лобных долей мозга - ярко выделяющиеся своей броской внешностью (да Винчи, Бах, Рахманинов, Тургенев, Шопен, Рубенс, Рембрандт, Бетховен, Шуберт, Григ, Штраус, Чайковский, Паганини, Вагнер, Брамс, Россини, Римский-Корсаков, Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Гете, Лист, Гюго, Шекспир, Вольтер и т. д.)

Особенности строения мозга гениальных людей. Исследования сотрудников НИИ мозга РАМН генетически закрепленных свойств психики мозга. Исследования, проведенные Н.П. Бехтеревой в Институте мозга человека РАН и процесс творчества. Способности, креативность и гений. Способность к творчеству и интеллектуальные способности. Креативность как важнейший

фактор одаренности. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, неотъемлемая сторона человеческой духовности и условия творческого саморазвития и самоактуализации личности.

Факторы эффективности творческого процесса, связанные с комбинацией различных способностей: способности к быстрому и постоянно идущему перебору множества вариантов связей между уже существующими понятиями (узлами сети); способности к формированию открытого, постоянно генерируемого (дополняемого и изменяемого), списка атрибутов какого-либо явления или понятия; способности к формированию удачной системы приоритетов среди вариантов связей, подготавливаемых к перебору; способности к формированию новых понятий (узлов). Вдохновение, интуиция и творческое воображение как психологический феномен.

Тема 1.5 Психологические основы восприятия искусства. Специфика художественно-познавательных процессов

Механизмы апперцепции и проблема адекватного постижения произведения искусства. Понятие апперцепции и особенности процесса восприятия как отождествление свойств объясняющего и объясняемого (А.А.Потебня). Закономерности дифференциации элементов формы в музыкальном восприятии.

Типология массового художественного восприятия. Мотивы приобщения к искусству (по результатам опроса, проведенного в 1988 г. социологами Государственного института искусствознания совместно с Академией образования) Типология публики: проблемно ориентированный зритель; нравственно ориентированный зритель; гедонистически ориентированный зритель; эстетически ориентированный зритель. Произведение искусства дает реально каждому столько, сколько человек способен от него взять.

Искусство как катарсис (катарсическая теория искусства). Храмовое действо как синтез искусств (П.А.Флоренский). Р.Арнхейм об искусстве как терапии. Катарсис как психологический феномен. Изучение переживаний, сопряженных с созданием и восприятием искусства, уже в древности выявило ключевую роль катарсиса. Феномен катарсиса: позволяет отграничить повседневные «житейские» чувства от эмоциональных потрясений, вызываемых общением с произведениями искусства; обнажить внутреннее родство между психологией их создателя и тех, кто их воспринимает; указать на их воздействие личность не только в плане художественного познания реальности, но также и преобразования глубинных оснований ее отношений к ней, к другим людям и самой себе. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс их усиления (О.А.Кривцун). Храмовое действо как синтез искусств (П.Флоренский).

Музыкально-творческое мышление. Взаимосвязь восприятия и творческого мышления. Особенности зрительной памяти и представлений у художника. Музыкально-творческие способности. Психологические особенности музыкального языка исполнителя.

Раздел 2. Психология в системе комплексных исследований художественного творчества.

Тема 2.6 Психологический аспект литературного творчества. Психология театрального творчества и сценической деятельности

Психологический аспект литературного творчества

«Искусство - обобщенная техника чувства» (Л.С.Выготский). Психологическая проблема исследования литературного творчества. Искусство как познание. Искусство как прием. Искусство и психоанализ Анализ эстетической реакции (Л.С.Выготский). Психологический анализ Льва Выготского: басни И.А.Крылова «Ворона и Лисица»; пьесы А.А.Чехова «Три сестры»; рассказа И.А.Бунина «Легкое дыхание» и др.

Парадоксальность искусства. Субъективность прекрасного (спорность предположения о непосредственном воздействии художественного текста) по В.М.Аллахвердову. Познавательная функция искусства. Противоречивость как форма существования искусства. Взгляд со стороны теоретической психологии. Работа сознания с противоречиями. Высокое косноязычие искусства - способы создания противоречий в художественном тексте (В.М.Аллахвердов).

Типология акцентуированной личности. Художественные произведения с психологической основой без выделения индивидуальности личности. Индивидуальность в художественной литературе. Акцентуированные личности в художественной литературе. (К.Леонгард). Психология детства в художественной литературе XIX-XX веков (Г.А.Урунтаева).

Психология театрального творчества и сценической деятельности

Театр как практическая психология (Ю.Г.Клименко). Воссоздание индивидуальности в процессе перевоплощения актера (П.В.Симонов). Работа актера над образом и над собой - «раскрытие сердца для самого широкого восприятия жизни» (К.С.Станиславский). «Воспитание» чувств: Л.В.Грачев о взаимодействии психологии творчества и сценической педагогики.

Психология сценического искусства - область психологии, исследующая творческую деятельность художников сцены - актера, режиссера - и процесс восприятия сценических произведений зрителем. Специфика предмета психологии сценического искусства: как одного из способов познания человека; специфической двойственности эмоций, переживаемых и актером, и зрителем; «незримых» взаимоотношений автора и режиссера со зрителем.

Внеречевое общение в жизни и в искусстве - «азбука молчания» - универсальная знаковая система внеречевого общения преподавателя Российской академии театрального искусства Александра Яковлевича Бродецкого. Многообразие форм визуальных неречевых сообщений - от мимики, жеста и до художественной композиции. Тренинг развития креативности - «гимнастика чувств» режиссера С.В.Гиппиуса - теоретический и практический материал для проведения тренингов развития креативности Свыше 400 упражнений, направленных на развития памяти, внимания,

творческого мышления, навыков невербального общения, снятие мышечных зажимов.

Тема 2.7. Психологические аспекты музыкального творчества. Психология изобразительного искусства

Психологические аспекты музыкального творчества

Из истории музыкальной психологии (Аристотель, Пифагор, Платон и др.). Учение о мимесисе и концепция катарсиса (Аристотель). Основные направления музыкальной психологии (Б.М.Теплов, Г.М.Коган, В.В.Медушевский, Е.В.Назайкинский, Г.М.Цыпин и др.): проблемы процессов формирования, развития и определения музыкальных способностей; проблемы психологических механизмов сочинения, исполнения, восприятия и обучения музыке; проблемы применения музыки как массового средства коммуникации; проблемы влияния функциональной музыки на производительность труда; проблемы лечебного воздействия музыки на человека (музыкотерапия); проблемы профессиональной деятельности музыканта: обучение, воспитание профессиональных и артистических качеств; проблемы эстетической, нравственной и воспитательной роли музыки в формировании подрастающих поколений; проблемы влияния музыки на повышение творческого потенциала.

Психологические особенности творческой личности музыканта. Движущие силы творчества (Б.М.Теплов, Г.М.Коган, З.Фрейд). Бессознательное начало в творчестве (В.И.Петрушин). Тайная миссия музыки (К.В.Сельченко). Время и пространство как факторы музыкального формообразования (В.И.Мартынов). Освоение пространственных компонентов музыкального образа в условиях взаимодействия искусств (Т.А.Костокрыз). Музыкальное творчество: особенности творчества композитора и музыканта. Воображение: связь музыкального воображения с жизненным опытом слушателя; развитие музыкального воображения (Г.Г.Нейгауз, В.Г.Ражников, К.С.Станиславский).

Индивидуально-психологические свойства личности музыканта: способности (Н.В.Гончаров, Б.М.Теплов, В.Э.Чудновский); темперамент и характер (К.Леонгард, Р.С.Немов, Я.Стреляу); взаимоотношение эмоций и чувств (К.Изард, В.Г.Ражников); воля и воображение (А.В.Алексеев, В.И.Петрушин, Г.М.Цыпин).

Общение в процессе музыкальной деятельности (Э.Берн, Р.Бернс, А.К.Маркова, Б.А.Матис, А.Б.Орлов). Основные направления музыкальная психология А.Л.Готсдинера Исторический аспект и современные представления о процессах восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы Г.В.Иванченко. Музыкальная психотерапия как метод использования музыки для лечения больных с расстройствами нервной системы. Исторический аспект музыкальной психотерапии. Вера в целебное воздействие музыки в древности и в средние века (литературные и медицинские свидетельства излечения с помощью музыки). Изучается влияние музыки на больных с нервно-психическими заболеваниями с середины XX в. в

странах Западной Европы и России. Взгляды врачей на лечебный эффект музыки на современном этапе развития общества (В.И.Петрушин).

Психология изобразительного искусства

Изобразительное творчество. Эстетика и психология изобразительного творчества. Фрейд о природе художественного творчества. Проблема акмеологии в художественном творчестве (А.А.Мелик-Пашаев). Познание искусством (Б.М.Неменский). Проблемы и поиски в изучении художественного творчества (Н.В.Рождественская).

Мир художника: проблема творческого Я (А.А.Мелик-Пашаев). Взаимосвязь восприятия и художественного мышления. Практический подход к гениальности Леонардо да Винчи. Семь принципов мышления Леонардо да Винчи (М.Дж.Гейл). Особенности зрительной памяти и представлений у художника (И.П.Павлов, И.М.Сеченов).

Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей» (Волков Н.А.) Воображение в художественном творчестве (В.С.Кузин). Выбор гештальта и набросок композиции. Выбор новых элементов и их копирование, синтез элементов и гештальта. Материализация художественного образа в произведении изобразительного искусства. Взаимодействие образа и материала в изобразительной деятельности. (В.П.Бранский).

Восприятие времени, движения, пространства в процессе художественного творчества (В.С.Кузин). Восприятие как художественный процесс. Цвет в культуре Древней Руси: слово и образ (Э.В.Гмызина). Восприятие и символика цвета в процессе синтеза искусств (Н.М.Сокольников). Развитие способности к целостному восприятию и переживанию искусства, к духовному творчеству. Арттерапия в отечественной и зарубежной психологии.

Тема 2.8 Психологические характеристики личности музыканта и их отражение в творчестве

Влияние устойчивых состояний, сопровождающих творческий акт, на особенности личности творческой личности (от Платона и Фомы Аквинского до Фрейда, Юнга, Ортеги-и-Гассета, Выготского, Маритена).

Изучение творческой личности не только в рамках творческого акта, но и за пределами искусства как человека со своей самобытной судьбой, поведением, образом жизни, постоянно ускользала из рук исследователей.

Проблема искренности и оформленности внутреннего переживания творческой личности. Ролевые перемены в творчестве и театрализация бытового поведения художника.

Лабильность психики как результат переживания высокой амплитуды чувств, максимального «собираания себя» в процессе творческого акта. Позитивный и негативный типы одиночества творца.

Конфликт любви и творчества в жизни художника.

Тема 2.9 Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства

Виды эмоций и чувств, их роль в жизни человека. Общая характеристика эмоций и чувств человека, их значение и функции. Нейрофизиологические механизмы эмоций. Виды эмоций, их классификация. Формы выражения и переживания эмоций и чувств. Виды чувств, их классификация. Историческая обусловленность чувств человека, их значение в жизни личности. Высшие чувства, их социальная природа. Основные качественные характеристики чувств: полярность, амбивалентность, индифферентность. Динамика развития чувств: продолжительность, глубина, осознанность. Способы выражения чувств.

Психологические проблемы воспитания эмоциональной сферы творческой личности. Эмоциональные черты личности. Воспитание и самовоспитание чувств творческой личности. Управление эмоциями и чувствами. Саморегулирование в сфере чувств.

Воля и особенности волевой деятельности. Теории воли: материалистическое и идеалистическое понимание воли. Функции воли: регулирующая, стимулирующая и тормозящая (сдерживающая). Мотивационная сфера личности и волевая активность.

Волевые действия. Волевые действия, их отличие от импульсивных и привычных действий. Физиологические механизмы волевого действия. Значение воли для регуляции деятельности. Волевой акт, его структура: выбор и постановка цели, борьба мотивов. Принятие решения. Виды решений, их характеристика. Исполнение решения. Преодоление трудностей. Природа волевого усилия. Этап оценки результатов волевого действия. Волевые действия в экстремальных условиях. Накопление опыта волевого поведения.

Волевые качества личности, их классификация. Психологические особенности сильной и слабой воли. Воспитание и самовоспитание воли. Условия и пути воспитания волевых привычек. Формирование волевых качеств личности в процессе обучения. Методы изучения воли.

Эмоционально-волевая регуляция художественно-творческой деятельности. Понятие о психофизиологических состояниях. Динамика развития состояний. Связь этапов творческой деятельности и психофизиологических состояний. Функциональные состояния. Диагностика состояний. Эмоциональная регуляция творческой деятельности художника. Произвольное управление и регуляция художественно-творческой деятельности. Музыкально-образная природа творчества.

Раздел 3. Психолого-педагогический аспект художественно-творческого развития личности

Тема 3.10 Исторический аспект исследования проблемы художественно-творческого воспитания и развития личности на основе взаимодействия искусств. Психолого-педагогическая проблема развития таланта в системе образования

Исторический аспект исследования творческого развития личности в системе образования России. Влияние социального спроса на появление знаменитых личностей.

Ретроспективный взгляд в историю психолого-педагогической мысли (К.Д.Ушинский, Н.А.Корф, В.П.Острогорский, Л.Н.Толстой и др). Теория и практика приобщения подрастающего поколения к искусству в контексте взаимосвязи с окружающим миром в 20-30 годы XX века: А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, известные педагоги и психологи (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.С.Макаренко, В.Н. и С.Т.Шацкие), деятели науки и искусства (Б.В.Асафьев, С.А.Ауслендер, О.И.Капица), педагоги-практики (А.В.Бакушинский, С.М.Бонди, Е.Т.Руднева и др.)

Методика художественного развития В.Н.Шацкой. Опора на смежные жанры других искусств - важнейший принцип музыкально-просветительской работы в колонии «Бодрая жизнь» и в первой опытной станции Наркомпроса. Введение начального всеобуча (1930) и восстановление классно-урочной системы обучения. Дидактические основы межпредметных связей (П.Н.Груздев, М.А.Данилов, Б.П.Есипов и др.). А.В.Луначарский о необходимости театрализации преподавания в школе литературы и истории, развитии познавательной активности школьников и их творческих способностей.

50-е - 60-е годы - фундаментальные труды, посвященные теории и методике эстетического воспитания (О.А.Апраксина, Г.В.Беда, Н.А.Ветлугина, Е.В.Квятковский, В.С.Кузин, Б.Т.Лихачев, В.К.Скатерщиков, В.А.Разумный, Ю.У.Фохт-Бабушкин и др.).

Новаторский опыт В.А.Сухомлинского и внимание представителей творческой интеллигенции к проблеме воспитания детей средствами искусства (Д.Б.Кабалевский, Б.М.Неменский и др.). Общая социокультурная ситуация в стране в 80-е годы. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (1984) и кардинальное изменение содержания и методов обучения художественного воспитания учащихся и студентов.

Концепция полихудожественного развития Б.П.Юсова и разработанные на ее основе исследовательские интегрированные программы нового поколения: (Е.П.Кабкова, Т.Г.Пеня, Л.Г.Савенкова, Т.И.Сухова и др.) - новый методологический ориентир в контексте педагогики постмодерна. Четыре этапа развития отечественной образовательной системы в рамках преподавания творческих дисциплин (по А.А.Мелику-Пашаеву).

Онтогенетическое развитие человека как целостный процесс, выражающийся в различных формах: морфологической, физиологической, психической,

социальной. Влияние природных и социальных факторов на функционирование мозга - органа огромных функциональных возможностей по переработке информации. Коэффициент интеллекта – IQ и уровень развития умственных способностей гениев.

Исследования относительной независимости интеллекта (IQ) от творчества (креативности) в трудах Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, И.С. Лейтеса, П. Торранса, Дж. Гилфорда.

П.Торранс определил креативность как процесс появления чувствительности к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определения этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и перепроверок гипотез; формулирования и сообщения результата решения. Креативность как процесс позволяющий выявить структуру способностей, условия, стимулирующие этот процесс, оценить творческие достижения. Тесты креативности, разработанные П.Торрансом (показатели беглости, гибкости, оригинальности и разработанности идей).

Условия, стимулирующих развитие творческого мышления: ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и строго контролируемых; разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников.

Воздействие музыки на строение и функции мозга человека. Эксперименты, проведенные Д. Хьюсом в сотрудничестве с музыковедами; Р. Рейнер. Исследования физиологов из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН о влиянии классической музыки на активизацию и развитие интеллекта и личностные особенности.

Развитие интеллекта и творческих способностей. Интеллект, творческие способности - главное национальное богатство. Попытки организации специальных учебных заведений и методик обучения для детей-вундеркиндов в Японии, Израиле, США, России на современном этапе.

Тема 3.11 Диагностика и развитие музыкально-творческих способностей дошкольников и школьников

Диагностика музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста

Теория сензитивных периодов развития детского творчества Л.С.Выготского, социологические исследования Ю.У.Фохт-Бабушкина и др. Творческие способности: современные условия ориентации музыкального развития детей; художественная деятельность в процессе интеграции искусств. Проблемы и поиски в изучении музыкально-творческих способностей.

Развитие знаково-символической деятельности и воображения дошкольников (Е.Е.Сапогова). Развитие замещающей деятельности как основы воображения («Нарисуем вместе»; «Художник», «Музыкант»). Развитие моделирования как основы функционирования механизмов воображения

(«Говорящие рисунки»; «Вещи и знаки»; «Какое у вас настроение?»; «Игра на руках и пальцах»; «Пантомима»; «Подбери цвет»; «Времена года»).

Развитие моделирования и элементов экспериментирования как основы функционирования механизмов воображения («Иероглифы»; «Веселый клоун»; «Подберем имя»; «Индийские маски»; «Как появились буквы»; «Сказки наизнанку») Развитие креативных и эвристических возможностей старших дошкольников как основа творческой деятельности («Нарисуем музыку»); «Зеркало»; «Далеко-близко»; «Скульптор»; «Театральный гример»).

Диагностика и развитие творческих способностей школьников

Методы диагностики творческих способностей младших школьников в процессе интеграции искусств: методы изучения воображения («Закончи фигуру» - тест креативности Э.Торренса; «Волшебные кляксы», «Завершение рассказа», воображение в играх, сочинительстве сказок, музыкальных историй (Дж.Родарри); методы изучения психодиагностики мышления младшего школьника (Р.С.Немов); методы изучения развития речи (лексическая абстракция Л.В.Щербы); Диагностика эмоционально-ценностного отношения к себе у детей 5-9 лет («Автопортрет» - А.М.Прихожан, З.Васильскайте).

Методика определения уровней развития эстетических способностей детей 3-7 лет (Е.М.Торшилова, Т.В.Морозова). Тестовые задания: по измерению способностей опознания выразительности формы (Э.Торренс, Д.Векслер, Х.Айзенк и др): тесты «Ветки», «Раковины - цветы», «Джоконда», «Кто есть кто», «Лица»; по определению способности к синестезии (тесты «Малюма» и «Текете»; «Громкий - тихий»); на одушевление и преобразование формы («Фигурки»-«Кубики» - А.П.Ершовой; «Клее»); по измерению способности воспринимать и создавать эстетическую выразительность художественной формы (тесты «Пейзаж»; «Матисс» («Нотюрморты»); «Царевич»; «Замки» и «Коврики»); по изучению качества эмоционально-эстетических предпочтений (тесты «Слова»; «Бабочка»; «Ван Гог»); по измерению характеристик восприятия как показателей общего развития ребенка (задания «Круги» по типу невербальных тестов Э.Торренса; «Придумай рассказ»; «Чернильные пятна» Г.Роршаха; «Угадай рисунок», «Складывание фигур» Д.Векслера).

Методы психодиагностики творческих способностей подростков и юношей. Сравнение методов творческих решений. Управляемое воображение: «Игрушки для воображения»; «Образ буквы» (символа); «Образ звука»; «Образ незнакомого слова» («звуковая клякса» - лексическая абстракция); конструирование вербального образа (В.Я.Пропц, Д.Б.Богоявленская). Обработка и анализ результатов исследования.

Методы исследования креативности: опросник Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест Мюнстенберга на восприятие, тесты памяти и др. Методы диагностики творческих способностей личности. Концепции творческого интеллекта Дж.Гилфорда и Э.Торренса. Тренинг развития креативности (С.В.Гиппиус).

Тема 3.12 Стимулирование творчества активными методами обучения

Общая характеристика методов, стимулирующих творчество. Классификация методов: 1) методы, позволяющие избежать инерционности в направленности поиска (мозговой штурм А. Осборна, синектика У. Гордона, метод фокальных объектов Э Кунца и Ч. Вайтинга, метод абсурда, метод рекодификации и др.); 2) методы, позволяющие систематизировать перебор вариантов решения творческой задачи (морфологический анализ Ф. Цвики, метод контрольных вопросов, метод Дельфи, метод дневников и др.).

Понятие креативности. Психологический портрет творческой личности. Диагностика креативности. Основные подходы к диагностике креативности (опросник Джонсона, тест П. Торренса и др.). Постановка задач для саморазвития.

Возможности эвристического обучения. Классификация методов эвристического обучения (метод эмпатии; смыслового, образного и символического видения; эвристических вопросов, гиперболизации, инверсии и др.). использование методов эвристического обучения при решении конкретных творческих задач.

Этапы творческого процесса (подготовка, фрустрация, инкубация, инсайт, разработка). Барьеры креативности. Воздействие искусством. Особенности психодинамического и гуманистического воздействия искусством.

Тренинг креативности как форма обучения, направленная на расширение сознания и расшатывания стереотипности мышления. Проблемная ситуация как предметная основа тренинга креативности (мышления). Тренинг принятия группового решения творческих задач. «Алгоритмы» творчества. Расширение внутренней свободы самовыражения путем осознания барьеров мышления. Оценка эффективности креативного тренинга.

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

Практические занятия по курсу «Психология художественного творчества» являются необходимым звеном учебного процесса.

Цель практических занятий – обучение студентов исследовательскому подходу к изучению психологии художественного творчества как науки.

Практическое знакомство с экспериментальными методами психологии содействует более полному и глубокому усвоению дисциплины.

Задачей преподавателя является обеспечить понимание студентами всех этапов диагноза и своевременно проконтролировать уровень этого понимания у каждого студента. Это можно обеспечить лишь при небольшом количестве студентов в группе, поэтому для проведения практических занятий учебная группа (25-30 чел.) должна делиться пополам.

Примерный состав и объем практических занятий

№	Наименование занятия	Характер занятий, цель	КОЛ-ВО часов
1	Тема 1.2 Методологическая основа и научные принципы художественно-творческого развития личности	<p>Групповое тестирование. Исследование креативности.</p> <p>Цель: определить качества творческой личности.</p> <p>Методы исследования креативности: опросник Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест Мюнстенберга на восприятие, тесты памяти и др. Методы диагностики творческих способностей личности. Музыкалотерапия как метод воздействия (Петрушин В.И.), способствующий нормализации психической жизни человека.</p>	2
2	Тема 1.5 Психологические основы восприятия искусства. Специфика художественно-познавательных процессов	<p>Групповое тестирование. Исследование восприятия и творческого мышления, зрительной памяти.</p> <p>Цель: определить особенности творческого мышления, восприятия.</p> <p>Музыкально-творческое мышление. Взаимосвязь восприятия и творческого мышления. Особенности зрительной памяти и представлений у художника. Музыкально-творческие способности. Психологические особенности музыкального языка исполнителя.</p>	2
3	Тема 2.8 Психологические характеристики личности музыканта и их отражение в творчестве	<p>Групповое тестирование. Исследование особенностей характера, проявляющихся в ситуациях затрудненного общения.</p> <p>Цель: определить акцентуации характера, вид самооценки; анализировать результаты.</p> <p>Методики: тест К.Леонгарда-Н.Шмишека, методика Дембо-Рубинштейна.</p> <p>Конфликт любви и творчества в жизни художника. Конфликт в педагогическом взаимодействии.</p>	2
4	Тема 2.9 Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства	<p>Групповое тестирование. Исследование эмоционально-волевой регуляции творческой личности.</p> <p>Цель: уметь анализировать эмоциональные состояния творческой личности</p> <p>Изучение эмоциональной сферы. Проведение методики Б.И.Додонова «Эмоциональная направленность».</p> <p>Возможности управления психическими состояниями.</p>	2

5	Тема 3.11 Диагностика и развитие музыкально-творческих способностей дошкольников и школьников	Групповая работа (активная форма). Цель: развитие моделирования и элементов экспериментирования как основы функционирования механизмов воображения. Методы исследования креативности: опросник Джонсона, тест идей, проба Кулюткина, числовой квадрат, числа и буквы, тест Мюнстенберга на внимание и др. Концепции творческого интеллекта Дж.Гилфорда и Э.Торренса. Тренинг развития креативности (С.В.Гиппиус).	2
6	Тема 3.12 Стимулирование творчества активными методами обучения	Групповая работа (активная форма). Цель: проведение мини-конференции по проблемам стимулирования творчества методами обучения. Слушание сообщений по теме. Составление конспекта/плана учебного занятия. Контроль знаний по психологии художественного творчества.	2
ИТОГО			12

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] /Л.Л.Бочкарев. – Москва: Классика- XXI, 2008.-352с.
2. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности [Текст] /Д. Кирнарская. - Москва: Таланты -XXI, 2004.- 496с.
3. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 441 с. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/8A607965-1185-45E8-963E-2A8632836FC8> (Серия : Авторский учебник.
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] / В.И.Петрушин. - Москва : Академический проект, 2008. – 400с.
5. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности [Текст] /В.М. Подуровский, Н.В.Суслова. - Москва: Владос, 2001.- 320с.
6. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / под ред. Г.М.Цыпина. – Москва: Академия,2003.- 368с.
7. Теплов, Б.М. Избранные труды [Текст]: в 2-х томах / Б.М.Теплов. - Москва: Педагогика , 1985.
8. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности [Текст] /Г.М.Цыпин. - Москва: Музыка, 2010.-128с.

Дополнительная литература

1. Блинова, М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности /М. Блинова. – Ленинград : Музыка 1974.- 144с.
2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] : учебное пособие/Д.Б.Богоявленская. - Москва: Академия , 2002.- 320с.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] /Л.С. Выготский. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 338 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/35308>
4. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества [Текст] /А.Л. Гройсман. - Москва: Когито-Центр, 2003.- 187с.
5. О субъективном и объективном в исполнительском искусстве. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству[Текст] / сост. Л.Ф.Ивонина.- Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2007.- 195с. – Ч.1
6. О субъективном и объективном в исполнительском искусстве. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству[Текст] / сост.Л.Ф. Ивонина.- Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2007.- 324с.- Ч.2

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. Руконт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – 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/>
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: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Психология художественного творчества»

Данный курс состоит из лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* вводятся новые знания, понятия и закономерности художественного творчества. К вузовской лекции предъявляют высокие требования. Она должна быть информативной, стимулировать мыслительную деятельность слушателей, воспитывающей и развивающей.

Работа над лекцией складывается из нескольких этапов. На первом этапе подготовки лекции формируются цели, определяется место данной конкретной лекции в структуре темы и раздела, выявляется уровень подготовленности студентов, производится отбор теоретического и фактического материала, анализируется состояние вопроса в современной науке, наличие дидактических трудностей, пригодности учебников и учебных пособий и т.д. В зависимости от наличия того или иного материала в учебных пособиях определяется дозировка времени, отводимого на определенные разделы учебной дисциплины, и планируется самостоятельная работа студентов.

Главное внимание на этом этапе уделяется содержанию лекции, подбору теоретического и фактического материала, поскольку любая хорошая лекция содержательна.

Среди особенностей содержания лекции можно выделить наиболее важные. Это: научность, доступность, занимательность.

Научность излагаемого материала предполагает сопоставление различных взглядов на сущность теоретических и практических проблем, теорий закономерностей. Содержание такой лекции включает имена известных отечественных и зарубежных исследователей, результаты научных экспериментов, новейшие идеи и концепции, описания методов исследования.

Доступность обеспечивает понимание студентами основных понятий науки, закономерностей, методов исследования. Особое внимание здесь следует обратить на систему терминов – тезаурус. Понятийный тезаурус психологической науки – это основа, каркас, на котором зиждется вся психология. Терминология психологической науки необычна, сложна и часто подменяется житейской. Поэтому при подготовке лекции следует предусмотреть специальную работу с терминологией: рассмотрение этимологии слов (например, опосредованность, произвольность, лабильность, стеничность, детерминанта и др.), выявление различий у сходных терминов (чувствительность – чувства).

Значимость материала для личности достигается подбором соответствующей информации, интересных иллюстраций теоретических положений, жизненных примеров. Многие темы психологии сами по себе могут быть лично значимы (восприятие человека человеком, темперамент, характер, эмоции и т.д.).

На втором этапе подготовки лекции целесообразно заняться определением ее структуры. Лекция, как правило, состоит из трех частей: введения, основной части и заключения.

Во введении формулируется тема, цели и составляется план. Оно призвано ввести студентов в курс дела, заинтересовать аудиторию, сформулировать основные, опорные идеи, связать их с предыдущими и последующими знаниями. Эта часть лекции должна быть краткой и целенаправленной.

В основной части должны быть определены все узловые вопросы, четко и кратко сформулированы все определения и основные теоретические положения. К каждому теоретическому положению следует подобрать обоснования, доказательства и иллюстрации.

Число вопросов в лекции, как правило, колеблется от двух до четырех. Отдельные вопросы обычно делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение учебного материала. В план включаются краткие формулировки основных вопросов, которые впоследствии могут быть использованы как вопросы к экзаменам. Нежелательно слишком дробное или, наоборот, чрезмерно крупное членение лекционного текста. Длительность его частей должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем и степенью знакомства с ними слушателей.

Заключение служит для обобщений и краткой формулировки основных идей лекции. Здесь же можно давать рекомендации о порядке изучения излагаемой темы, трудностях и способах их преодоления, кратко охарактеризовать рекомендуемую литературу. Целесообразно здесь же указать перечень мероприятий по контролю знаний и сроки их проведения.

При разработке текста лекции преподаватель должен предусмотреть:

- формулировку цели данной лекции;
- краткость и содержательность формулировок пунктов плана (ведь эти формулировки будут записаны студентами в их конспектах);
- оптимальное время для каждого вопроса плана в соответствии со временем, отведенным на всю тему;
- средства, обеспечивающие эффективность лекции (использование доски, плакатов, ТСО, контроля знаний, самостоятельной работы студентов и др.).

При подготовке к лекции преподаватель должен помнить, что разговорная речь в сравнении с письменной строится по другим законам. Поэтому главным способом подготовки лекции должна быть не текстуальная запись будущей лекции, а составление развернутого плана-конспекта, подробно отражающего цепь логических рассуждений, содержащего отработанные формы и наиболее важные аргументы.

На *лабораторных занятиях* студенты разбирают и обсуждают прикладные вопросы изучаемого курса, связанные с психологическим сопровождением творческой деятельности, учатся проводить, например, психологический анализ продуктов творческого решения, объяснение психологической природы творчества и пр.

Для обеспечения полноценного осмысления научных знаний преподаватель может использовать различные дидактические средства:

- использовать дискуссии на практических занятиях как один из методов обучения;
- периодически проводить тестирование по отдельным тематическим разделам дисциплины с целью контроля знаний студентов;
- организовывать интерактивные деловые игры по разделам психологии художественного творчества.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе составляют 14 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 66 % аудиторных занятий.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем должен быть разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

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

При изучении курса «Психология художественного творчества» равнозначным является такой вид профессиональной подготовки, как самостоятельная работа обучающихся, которая нацелена на решение задач, связанных с формированием творческого мышления, расширением и углублением знаний и умений, необходимых как в профессиональной творческой деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отношениях.

Цель – освоение учебного материала, не вошедшего в основной лекционный блок.

Основные задачи:

- расширить и углубить знания студентов в области психологии художественного творчества;
- выработать умения по применению данных знаний на практике;
- сформировать навыки обработки и осмысления научной литературы.

Основные формы:

- подготовка устного сообщения;
- самопроверка результатов обученности (контрольные вопросы, тесты);
- самостоятельное освоение материала (составление планов, комментирование и конспектирование учебной и методической литературы, реферирование);
- подготовка к зачету.

Ведущие формы отчетности:

- конспекты изученной дополнительной литературы;
- устное сообщение на лекции;
- участие в семинарах;
- участие в научно-практических конференциях;
- написание реферата;

– контрольное тестирование.

В целях эффективного усвоения содержания данного учебного курса и рационального использования учебного времени рекомендуется:

1. До начала занятий подобрать рекомендованную настоящим учебно-методическим комплексом литературу и, ознакомившись с ней, определить для себя вопросы, представляющие особый интерес и актуальность.

2. Во время лекционных занятий необходимо научиться: выделять главные мысли, факты, понятия, научные идеи, законы и закономерности; определять значимость полученных новых знаний; слушать и одновременно лаконично формулировать тезисы, конспектируя их.

3. Научиться обобщать и лаконично формулировать содержание услышанного, прочитанного, увиденного, выделять в текстах (записях) опорные фразы, ключевые понятия, важные мысли, что поможет быстро ориентироваться в учебном материале при подготовке к зачету с оценкой.

4. При подготовке к лабораторно-практическим занятиям необходимо усвоить содержание лекционных занятий, изучить предложенную литературу. В соответствии с планом занятий выделить вопросы, требующие дополнительного разъяснения.

5. После каждого вида самостоятельной работы следует провести анализ и дать оценку результатам собственной деятельности, целесообразности выбранного стиля деятельности. На основе результатов рефлексии попробовать усовершенствовать индивидуальный учебно-познавательный процесс, что будет способствовать повышению результативности учебной деятельности.

6. С целью усвоения ключевых понятий данного курса необходимо оформить тематический словарь.

7. Необходимо помнить, что критериями оценивания ответов на экзамене являются полнота и определенность знания материала; логичность и последовательность изложения; доказательность и обоснованность; лаконичность и стилистическая грамотность.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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.