

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 – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

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	11
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.....	15
1.3. Список основной и дополнительной литературы	17
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	18
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	18
3. Методические указания для студентов	20
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	21

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 подготовки 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	
<p>УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>Знать:</p> <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; <p>Уметь:</p> <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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; - 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. **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: <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 [российскихжурналов/](http://elibrary.ru/defaultx.asp).

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 – 8 часов;
- групповые практические занятия – 4 часов;
- самостоятельная работа – 60 часов.

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.

Время изучения дисциплины – 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 разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционных	Практических	Самостоятельная работа	
1	Понятие творчества в современной психологии. Методологическая основа и научные принципы художественно-творческого развития личности.	17	2	1	14	Написание конспекта
2.	Гений, талант и парадоксы. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, неотъемлемая сторона человеческой духовности и условия творческого саморазвития и самоактуализации личности.	19	2	1	16	Написание конспекта
3.	Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства.	17	2	1	14	Написание конспекта
4.	Диагностика и развитие музыкально-творческих способностей дошкольников и школьников. Стимулирование творчества активными методами обучения.	19	2	1	16	Написание конспекта, защита реферата
	ИТОГО	72	8	4	60	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Понятие творчества в современной психологии. Методологическая основа и научные принципы художественно-творческого развития личности

Понятие творчества в современной психологии. Творчество как процесс развития познания. Творчество как инсайтное озарение. Проблема инсайта как сжатие мыслительного процесса и как видение целого в индивидуальном.

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 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.

Тема 2. Гений, талант и парадоксы. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, неотъемлемая сторона человеческой духовности и условия творческого саморазвития и самоактуализации личности

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 3. 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.

Тема 4. Диагностика и развитие музыкально-творческих способностей дошкольников и школьников. Стимулирование творчества активными методами обучения

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.Василяйскайте).

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.Пропп, 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).

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.).

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

Практические занятия по психологии 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	Понятие творчества в современной психологии. Методологическая основа и научные принципы художественно-творческого развития личности.	<i>Групповое тестирование.</i> Исследование креативности. <i>Цель:</i> определить качества творческой личности. Методы исследования креативности: опросник Джонсона, 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.	1
2	Гений, талант и парадоксы. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория, неотъемлемая сторона человеческой духовности и условия творческого саморазвития и самоактуализации личности	<i>Групповое тестирование.</i> Исследование восприятия и творческого мышления, зрительной памяти. <i>Цель:</i> определить особенности творческого мышления, восприятия. Музыкально-творческое мышление. Взаимосвязь восприятия и творческого мышления. Особенности зрительной памяти и представлений у художника. Музыкально-творческие способности. Психологические особенности музыкального языка исполнителя.	1
3	Эмоционально-волевая сфера личности и художественно-образная природа искусства.	<i>Групповое тестирование.</i> Исследование эмоционально-волевой сферы личности. <i>Цель:</i> определить акцентуации характера, вид самооценки; анализировать результаты. Методики: тест К.Леонгарда-Н.Шмишека, методика Дембо-Рубинштейна. Конфликт любви и творчества в жизни художника. Конфликт в педагогическом взаимодействии.	1
4	Диагностика и развитие музыкально-творческих способностей дошкольников и школьников Стимулирование творчества активными методами обучения	<i>Групповая работа</i> (активная форма). <i>Цель:</i> развитие моделирования и элементов экспериментирования как основы функционирования механизмов воображения. Концепции творческого интеллекта Дж.Гилфорда и Э.Торренса. Тренинг развития креативности (С.В.Гиппиус). <i>Цель:</i> проведение мини-конференции по проблемам стимулирования творчества методами обучения. Слушание сообщений по теме. Составление конспекта/плана учебного занятия. Контроль знаний по психологии художественного творчества.	1
	ИТОГО		4

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. **Рукопт** [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – 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.

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. 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 личностно 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.

На *практических 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.

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

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

Ведущие формы отчетности:

- конспекты изученной дополнительной литературы;

- устное сообщение на лекции;
- написание реферата (защита реферата);
- написание контрольной работы.

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 экзамену.

4. При подготовке к 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.

Медиамаериалы 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.