

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Психология художественного творчества

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Направление подготовки 52.03.01(071200)

«Хореографическое искусство»

Профиль подготовки: Педагогика

Форма обучения

Очная

Нальчик 2014

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Психология художественного творчества»

являются:

- сформировать знания о специфике творческой деятельности и подходах к ее развитию в профессии;
- показать методы оценки и развития творческого потенциала личности в художественно-педагогической деятельности;
- предоставить условия для освоения художественных, педагогических и эвристических технологий;
- научить студентов развивать творческие способности с учетом их собственных потребностей.

Задачи данного курса определяются наиболее значимыми положениями содержания: раскрытие особенностей творческой личности художника и закономерностей его художественной деятельности, изложение методов, которые ведут к развитию художественного таланта, пути совершенствования творческой природы личности, психофизического аппарата артиста, его слуха, голоса, зрения, мимики, пластики, навыков перевоплощения.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Психология художественного творчества» входит в раздел дисциплины по выбору общепрофессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 071200 (53.03.02) Хореографическое искусство, «Педагогика».

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие **компетенции**:

Общекультурные:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские проблемы (ОК-2);
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8).

Профессиональные:

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ПК-2);
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ПК-4).

В результате освоения курса «Психология художественного творчества» студент приобретает практические навыки и знания позволяющие:

Знать:

- психологические особенности этапов становления и формирования мастерства «художника»;
- психологические закономерности процесса приобретения навыков и приемов воплощения художественной идеи в реальный продукт творчества;
- принципы организации труда в процессе сбора, анализа и структурирования информации для создания представлений о будущем произведении.

Уметь:

- использовать психологические знания в практической работе и общении с людьми;
- охарактеризовать индивидуальные свойства личности «художника» (темперамент, способности, мотивационную и волевую сферу, креативность и др.);
- стимулировать и активизировать творческую инициативу личности;
- прогнозировать результативность творческой деятельности личности «художника»;
- работать со специальной литературой по психологии искусства.

Владеть:

- технологией индивидуального подхода к людям, учитывая их возрастные, профессиональные, творческие и иные особенности;
- приемами личностно-психологической саморегуляции;

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов, из них:

Аудиторные занятия (всего)	24 часов
в том числе: лекции (Л)	14 часа
семинары (С)	10 часов
Самостоятельная работа (всего)	12 часа
Вид промежуточного контроля —	зачет

Содержание разделов и виды учебной работы

№ п/п	Раздел дисциплины	Темы разделов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				ОК, ПК
			Очное обучение			Заоч ное обуч ение	
			Лекц	Сем	СР С		
1	Психологические основы творчества.	Понятие творчества. Творчество как когнитивная деятельность.	2	-	2	Лекц 1	ОК-1 ПК - 1
2	Понятие психологии творчества.	Творчество как социокультурное явление. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт	2	2	2	Лекц 1	ОК -3 ПК - 4

3	Методы определения творческих способностей, креативности в художественной деятельности.	Креативность как личностная способность к творчеству. Психодиагностика, консультирование, развивающая практика и пр.	2	2	2	Лекц 2	ОК-2 ПК - 2
4	Специфика психолого-педагогической работы с творческой личностью.	Проблемы актуализации творческого потенциала. Мышление, обучение, творчество.	2	2	2	Лекц 2	ОК – 7 ПК - 2
5	Методы развития творческих способностей.	Методики диагностики и развития творческой одаренности. Регуляция состояний. Социальный аспект формирования условий для реализации творческой одаренности.	4	2	2	Лекц 2	ОК – 8 ПК - 1
6	Приемы активизации творческого мышления.	Методы работы в групповой и индивидуальной деятельности. Создание творческих проектов в условиях креативной образовательной среды	2	2	2	Лекц 2	ОК – 2 ПК - 4
ИТОГО: часов -36 единиц- 1			Трудоемкость в Зачет.	14	10	12	10

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

В середине семестра студенты проходят промежуточное тестирование, к концу курса студенты предоставляют письменный на предложенную педагогом тему. На зачете студент отвечает на вопросы по всем темам курса. При выведении итоговой оценки учитывается степень активности студентов на занятиях, а также оценка за реферат.

Итоговая оценка студента опирается на:

- 1) систему «накопительных» баллов, которые фиксируют объем и качество самостоятельной работы студента;
- 2) оценку уровня знаний студента, продемонстрированных во время зачета.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов.

1. Виды и развитие человеческой деятельности. Изучение главы 6 учебника «Психология». Кн.1 Р.С. Немова (М.,1999).

2. Содержание и структура профессионально-педагогической подготовки музыканта. Изучение методической разработки «Проблема профессионально-педагогической подготовки музыканта в трудах современных отечественных исследователей» Л.Ф. Афонченко (В.,2003).

3. Мышление и творчество. Изучение главы 11 учебника «Психология». Кн.1 Р.С. Немова (М.,1999).

4. Саморазвитие и самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Изучение главы 8 из учебного пособия «Педагогика»/под ред. В.А. Сластенина.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу.

1. Предмет психологии.
2. Методы научных психологических исследований.
3. Психологические школы: классические и современные.
4. Детерминация психического развития.
5. Задатки и способности.
6. Структура психики.
7. Характеристика познавательных процессов.
8. Деятельность, структура деятельности.
9. Психические состояния и их характеристика.
10. Основы профессионального общения.
11. Человек как субъект, индивидуальность, личность.
12. Ощущения, их характеристика.
13. Психологические основы восприятия.
14. Память и ее виды.
15. Виды внимания.
16. Эмоциональные процессы и их характеристика.
17. Воля как форма активности.
18. Основные этапы творческого процесса.
19. Формы мышления и их характеристика.
20. Возрастные особенности человека.
21. Темперамент и характер.
22. Предмет педагогики. Цели и задачи педагогики.
23. Основные категории педагогики.
24. Структура целостного педагогического процесса.

25. Цели образования.
26. Основные принципы дидактики в музыкальной педагогике.
27. Воспитание. Роль семьи в воспитательном процессе.
28. Традиции и инновации в образовании.
29. Педагогические модели образования.
30. Развивающие педагогические технологии.
31. Теория контекстного обучения.
32. Содержание обучения и образования, его элементы.
33. Проектирование педагогического процесса.
34. Педагогические способности, их структура.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

- традиционные технологии: лекции – вводные, мотивационные, интегрирующие, установочные; практические групповые занятия.
- инновационные и интерактивные технологии: анализ конкретной ситуации, анализ биографических примеров в истории искусств, лекция-дискуссия, эвристическая беседа, использование средств мультимедиа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Итоговая оценка студента опирается на:

- 1) систему «накопительных» баллов, которые фиксируют объем и качество самостоятельной работы студента;
- 2) оценку уровня знаний студента, продемонстрированных во время зачета.
- 3) содержание и информативную ценность подготовленного для публичного изложения сообщения по одной из тем курса.

Виды СРС и формы оценочного контроля

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
1.	Психологические основы творчества.	Понятия: искусство, художественное творчество.	Контрольный урок
2.	Понятие психологии творчества. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	Мотивации процесса художественного творчества.	Контрольный урок
3.	Методы определения творческих способностей, креативности в художественной деятельности;	Креативность, как способ мышления. Источники – природные данные и приобретенные в социуме навыки мышления.	Контрольный урок
4.	Проблемы актуализации творческого потенциала.	Методики диагностики творческой одаренности.	Контрольный урок

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих

задач:

-изучение программного материала дисциплины (работа с основной и дополнительной литературой);

-изучение рекомендуемых методических источников;

-работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами

Internet (просмотр видео-записей, прослушивание аудиозаписей, знакомство с информацией официальных сайтов композиторов и исполнителей);

-прослушивание / просмотр аудио- или видеозаписей;

-составление плана или тезисов ответа на семинарском занятии;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М. 2002.
2. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академический Проект: Культура, 2005. – 304 с.
3. Гройсман А. Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний. М. 1998.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии. М. 2001.
5. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. - М.: Изд-во МПСИ, 2003
6. Пономарев Я. А. Психология творчества. М. 1999.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2001.
8. Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н.Ю.Хрящевой. – М., 1999

Рекомендуемая литература

1. Калошина И.П. Психология творческой деятельности. 3-е изд., перераб.и доп. Издательство журнала «Юнити», ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
2. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: Аспект Пресс, 2004
3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: Подходы, диагностика,

- система занятий/ Л.Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003
4. Николаенко Н.Н. Психология творчества. Речь, СПб., 2005 – 277 с.
 5. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Вопросы психологии творчества: Пушкин. Гейне. Гёте. Чехов. К психологии мысли и творчества. ЛКИ (Из наследия мировой психологии), 2008
 6. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. МПСИ (Библиотека психолога), 2007.
 7. Поддьяков А.Н. Тест творчества – «синяя птица» психологии // Знание – сила. 2003. № 5. С. 101-104.
 8. Психология творчества. Школа Я.А. Пономарева/Под ред. Д.В.Ушакова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.
 9. Пурнис Н. Арт-терапия. Искусство архитектуры: практикум/Н.Пурнис; вступ. ст. В.А. Свенцицкой. – СПб.: Соларт, 2005. 140 с.
 10. Ушаков Д.В. Я.А. Пономарев. Трагизм творчества//Выдающиеся психологи Москвы / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Ярошевского. - М.: ПИ РАО, МГППУ, 2007. С.417-423.
 11. Щербланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П. Торренса/ Психологическая диагностика. - 2004. - №11. - С. 3-20

Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/parts/books.html>

<http://music.edu.ru>

<http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

<http://www.musiccritics.ru>

<http://www.classicalconnect.com>

<http://www.classicalmusiclinks.ru>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наличие классов для проведения лекционных и практических занятий.

Библиотека с достаточным количеством научной литературы по данной дисциплине. Аудитория, оснащенная компьютерами с доступом к Интернету.

Рабочая программа обсуждена на заседании
кафедры ОГ и СЭД
Протокол № 1
от 29 августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ Шауцукова Л. Х.

Разработчики: _____ Цалиев В.М.

Эксперт: _____ Кулова М.Л.