

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств

Кафедра ОГСЭД

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«Психология творчества в театрализованном представлении»
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАКАЛАВРИАТ**

Направление подготовки

**071400(51.03.05) Режиссура театрализованных представлений
и праздников**

Форма обучения: Очная, заочная

Нальчик 2014

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Психология творчества в театрализованном представлении» 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 в области театрализованных представлений, изложение методов, которые ведут к развитию художественного таланта, пути совершенствования творческой природы личности, психофизического аппарата артиста, его слуха, голоса, зрения, мимики, пластики, навыков перевоплощения.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Б. 3).

2. КОМПЕТНЦИИ 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);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владением приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR-технологий (ПК-4);

осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм (ПК-5);

способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией, знанием исторических и современных

технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6);

3.В результате освоения курса студент приобретает практические навыки и знания позволяющие:

Знать(Ок-1,2,3,ПК-1,2,4):

- психологические особенности этапов становления и формирования мастерства творческого работника в области театрализованных представлений;
- 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 (Ок-1,2,3,ПК-4,5):

- 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 (Ок-1,2,3,ПК-5):

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них:

Аудиторные занятия (всего)	36 часов
в том числе: лекции (Л)	24 часа
семинары (С)	12 часов
Самостоятельная работа (всего)	72 часа

Вид промежуточного контроля — зачет

4.2. Содержание разделов и виды учебной работы

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			
			Очное обучение			Заочно е обучен ие
			Лекц	Сем	СРС	
1	Психологические основы творчества в области театрализованных представлений.	5	2	2	12	Лекц 1
2	Понятие психологии творчества. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	5	4	2	12	Лекц 1
3	Методы определения творческих способностей, креативности в художественной деятельности.	5	4	2	12	Лекц 2
4	Специфика психолого-педагогической работы с творческой личностью. Проблемы актуализации творческого потенциала.	5	4	2	12	Лекц 2
5	Методы развития творческих способностей.	5	6	2	12	Лекц 2
6	Приемы активизации творческого мышления. Методы работы в групповой и индивидуальной деятельности.	5	4	2	12	Лекц 2
ИТОГО: Зачет. единиц-3 Трудоемкость в часах - 108			24	12	72	10

5. 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.

6. 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.

6.1. Виды СРС и формы оценочного контроля Ок-1,2,3,ПК-1,2,4

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
1.	Психологические основы творчества.	Понятия: искусство, художественное творчество.	Контрольный урок Ок-1,3,ПК-,4
2.	Понятие психологии творчества. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	Мотивации процесса художественного творчества.	Контрольный урок Ок-1,3,ПК-5,
3.	Методы определения творческих	Креативность, как способ мышления. Источники –	Контрольный урок Ок-

	способностей, креативности в художественной деятельности;	природные данные и приобретенные в социуме навыки мышления.	1,2,3,ПК-6,
4.	Проблемы актуализации творческого потенциала.	Методики диагностики творческой одаренности.	Контрольный урок Ок-1,2,3,ПК-4

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА

Рефератов по дисциплине Ок-1,2,3,ПК-4,5,6.

Развитие творческой памяти.
 История формирования психологии зрителя.
 Внимание и его развитие.
 Развитие умственных творческих способностей.
 Индивидуальные особенности психики творческого восприятия.
 Память и приемы запоминания.
 Психология творчества.
 Способности и индивидуальность.
 Язык театральной мимики и жестов.
 Возможности самовоспитания.
 Психологический климат коллектива.
 Эмоциональные явления.
 Стресс и его преодоление.
 Самовоспитание личности.
 Способности и одаренность.
 Правила ведения творческих бесед.
 Конформизм: за и против.
 Психология малой группы.
 Искусство общения.
 Барьеры общения и их преодоление.
 Психологические приемы выхода из конфликтных ситуаций.
 Восприятие и понимание друг друга.
 Самоконтроль и саморегуляция эмоциональных состояний.
 Лидерство и руководство.
 Особенности психологии работника общественного питания.
 Служебные интриги и конфликты.
 Толпа и ее психологические характеристики.
 Семейное воспитание.
 Производственные группы их особенности.
 Принятие и реализация управленческих решений.
 Умелый руководитель и его стиль.

Темперамент и характер.
Как жить в условиях стресса.
Научно-технический прогресс и средства умственного развития человека.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Ок-1,2,3,ПК-4,5.

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;

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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

7.2. 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

7.3. 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/comppnotes.htm>

8. 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.

Одобрено на заседании кафедры ОГСЭД

Протокол № 1
от 28 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Шауцукова Л.Х.

Разработчик: доцент, Цалиев В.М.

Эксперт: доцент, к.и.н

Кулова М.Л.