

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Психология творчества в театрализованном представлении

Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Квалификация
Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная
Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2021

1. Цели и задачи курса

Цель курса - 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 освоения дисциплины: 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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. Требования к усвоению учебной дисциплины

Дисциплина направлена на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций:

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);
- Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики;

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики;

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		5
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа		72		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		7
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			
			Очное обучение			Заочное обучение
			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	Лекц1
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

** в том числе контактная работа – 54 ч.

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов.

Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим студентом. Обучающийся не должен стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2 стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособия, дополнительной литературы, интернет - источников.

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: проработка учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы и информационно-образовательных ресурсов, конспектирование материалов, к опросу, тестированию, подготовка к промежуточной аттестации.

7. Фонд оценочных средств

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА Рефератов по дисциплине

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

Основная литература

1. Богдавленская 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.идоп. Издательство журнала «Юнити», ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
2. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: АспектПресс, 2004
3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: Подходы, диагностика, системазанятий/ 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 (Библиотекапсихолога), 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.: ПИРАО, МГППУ, 2007. С.417-423.
11. Щебланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П. Торренса/ Психологическая диагностика. - 2004. - №11. - С. 3-20

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.

