

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института культуры, истории и
права

И.А. Карпачева/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02.04. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль): Музыкальное наследие русского народа

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: музыкального образования

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	2		
Семестр/триместр	3		

Лекции	12		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	24		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен – 0,3		
Контроль	9		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	62,7		

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетных единицы.

Разработчик(и) рабочей программы:

Доцент Я.А. Горбик

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области художественного творчества с учетом современных психолого-педагогических основ обучения.

Задачи изучения дисциплины:

- Обеспечить формирование представления о сущности, предмете, целях и задачах художественного творчества как основы художественного воспитания.
- Рассмотреть исторические этапы становления педагогики и психологии художественного творчества;
- Актуализировать знания о профессиональных трудностях и сложностях в сфере художественного творчества;
- Сформировать представления о психологии личности творца и художника и о психических познавательных процессах в художественном творчестве.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках базовой (обязательной) части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-6	Знать: - основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития, здоровьесбережения и профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала	Знает: - основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития, здоровьесбережения и профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала в музыкально-педагогической деятельности.
	Уметь: - выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие, профессиональные и физические возможности	Умеет: - выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие, профессиональные и физические возможности в музыкально-педагогической деятельности.
	Владеть: основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к укреплению здоровья	Владет: Основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к укреплению здоровья в сфере художественного творчества.
ОПК-2	Знает: специфику педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования. - специальные технологии и методы, позволяющие выявлять и корректировать трудности в обучении;	Знает: специфику музыкально-педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.
	Умеет: осуществлять педагогическую	Умеет: осуществлять музыкально-

	деятельность в области этнокультурного воспитания и образования.	педагогическую деятельность в области этнокультурного воспитания и образования.
	Владеет: - навыками осуществления педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.	Владеет: - навыками осуществления музыкально-педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.
ОПК-3	Знает: - современные проблемы управления персоналом и основы создания команды профессионалов, нормы социальной и этической ответственности	Знает: - современные проблемы управления персоналом и основы создания команды профессионалов, нормы социальной и этической ответственности в сфере музыкально-педагогической деятельности.
	Умеет: создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального развития коллектива.	Умеет: создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессионального развития музыкально-педагогического коллектива.
	Владеет: методами руководства коллективом на основе норм социальной и этической ответственности	Владеет: методами руководства музыкально-педагогическим коллективом на основе норм социальной и этической ответственности

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. Основы психологии художественного творчества	48	6	12		30
1.	Тема 1. История становления и развития предмета психология художественного творчества.	10	2	2		6
2.	Тема 2. Психология художественного творчества в трудах зарубежных исследователей	10	2	2		6
3.	Тема 3. Проблема художественного	8		2		6

	творчества в исследованиях российских ученых.					
4	Тема 4. Функции искусства и художественного творчества.	10	2	2		6
5	Тема 5. Виды творчества и его источники.	10		4		6
	Раздел 2. Педагогика художественного творчества.	50,7	6	12		32,7
6.	Тема 6. Развитие творческой личности.	10	2	2		6
7.	Тема 7. Познавательные процессы и их развитие.	10,7		2		8,7
8	Тема 8.Соотношение развития творчества в триаде Автор-исполнитель-слушатель.	10	2	2		6
9	Тема 9.Художественное творчество в различных видах искусств.	10	2	2		6
10	Тема 10. Профессиональные сложности и трудности в области художественного творчества.	10		4		6
	Экзамен	0,3				
	Контроль	9				
	Итого за 3 семестр	108	12	24		62,7
	в т.ч. практическая подготовка	-	-	-		
	ИТОГО	108	12	24		62,7

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Заочная форма обучения (не реализуется)

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме тестовых заданий.

Типовой вариант контрольной работы

Тестовые задания

1. Психология творчества как самостоятельная дисциплина возникает:

а) в середине XIX века; б) на рубеже XIX – XX веков; в) в 20-х годах XIX века.

2. Психология творчества - это:

а) часть психологии искусства; б) философская дисциплина; в) междисциплинарная область знаний.

3. Техническая эстетика - это:

а) часть психологии творчества; б) совокупность нормативных требований, часть ГОСТа; в) эстетическая составляющая проектирования.

4. Творчество – это:

а) профессиональное занятие; б) нарушение привычных норм и стереотипов; в) продуктивное отношение человека к миру и к себе.

5. Катарсис – это:

а) глубинное душевное очищение; б) ажитация при восприятии остросюжетных произведений искусства; в) специфическое переживание древних греков в связи с греческими мистериями.

6. «Творческий тип» человека:

а) вечен и неизменен; б) возникает в эпоху развития капиталистических отношений; в) историчен и соответствует историческим эпохам

7. Шедевр - это

а) идеальный продукт, к которому стремится любое творчество; б) социально одобренное творческое произведение; в) историческая форма продуктов художественного творчества.

8. Дивергентное мышление – это:

а) творческое мышление; б) логическое мышление; в) оба ответа верны

9. Наиболее творческими занятиями в школах и институтах являются:

а) художественные предметы; б) наиболее интеллектуально сложные предметы; в) сам процесс образования и становление личности.

10. Креативность – это:

а) феномен «звездности»; б) генетическая аномалия, в) способность к творчеству.

Ответьте на вопрос (или утверждение) - да или нет:

11. Верно ли, что психология творчества включает в себя два основных содержательных раздела: 1) учение о принципах познания; 2) учение о высшей нервной деятельности человека и животных?

а) да; б) нет.

12. Верно ли, что способности – это анатомо-физиологические особенности нервной системы?

а) да; б) нет.

13. Верно ли, что творчество – целенаправленный сознательный интеллектуальный процесс?

а) да; б) нет.

14. Верно ли, что талант – это определённые или выдающиеся способности, которые открываются с приобретением опыта, формируя навык ?

а) да; б) нет.

15. Верно ли, что способности – это такие особенности человека, которые позволяют ему успешно овладевать тем или иным видом деятельности, профессией?

а) да; б) нет.

16. Воображение – познавательный процесс...

а) связанный с мышлением; б) мотивированный потребностями личности; в) имеющий эмоциональную окраску; г) оперирующий образами реальной действительности; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

17. Воображение – это...

а) создание новых чувственных образов; б) создание новых мыслительных образов; в) преобразование образов; г) трансформация имеющихся представлений в новые; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

18. Задатки как анатомо-физиологические предпосылки развития способностей...

а) формируются прижизненно; б) многозначны; в) направлены на содержание конкретной деятельности; г) приобретаемы в процессе жизнедеятельности; д) все ответы верны; е) все ответы неверны.

Примерная тематика рефератов

1. Психология искусства: исследовательские подходы.
2. Творческий процесс, его составляющие и динамика.
3. Искусство как способ самопознания.
4. Искусство и цивилизация.
5. Искусство как форма терапии.
6. Системно-типологический подход в психологии художественного творчества.
7. Экспериментальная и психоаналитическая парадигмы в исследовании творческого стиля.
8. Психология творчества. Формы и методы работы.
9. Мотивы и интенции творческой деятельности.
10. Творчество и самореализация личности.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме, экзамена.

Перечень вопросов к экзамену. (3 семестр)

1. Предмет, задачи и методы психологии художественного творчества.
2. История становления психологии художественного творчества.
3. Проблема психологического здоровья и творчества в истории психологии художественного творчества.
4. Понятие творчества. Виды, типы, признаки и структура творчества.
5. Структурно-уровневая модель механизма творчества.
6. Место интуиции в процессе творчества.
7. Особенности измененного состояния сознания в процессе творчества.
8. Этапы процесса художественного творчества.
9. Творческий процесс и законы высшей нервной деятельности.
10. Связь творческих способностей с особенностями строения мозговых структур.
11. Индивидуальные различия нейрофизиологических задатков в процессе творчества.
12. Мотивация фантазирования. Дискуссии о сублимации как ведущем мотиве фантазии.
13. Теория творчества как разновидности поисковой активности.
14. Индивидуально-психологические черты творческой личности.
15. Структура и характер творческой личности.

16. Возрастная динамика творческой продуктивности.
17. Подходы к пониманию креативности.
18. Структура креативности.
19. Теоретические подходы к соотношению понятий креативности и интеллекта.
20. Понятие и виды одаренности. Методы диагностики и способы выявления «скрытой» одаренности.
21. Обучение и воспитание детей с разным типом одаренности. Роль личности педагога в этом процессе.
22. Формы художественного познания. Роль памяти в художественном познании.
23. Особенности творческого мышления.
24. Творческое воображение: стадии развития, внутренние механизмы и приемы создания образов воображения.
25. Свойства и закономерности восприятия в художественном творчестве. Особенности и механизмы художественного восприятия.
26. Условия и этапы восприятия художественного образа.
27. Художественное творчество как специфическая форма социального общения.
28. Психологические закономерности формирования и развития творческого коллектива.
29. Виды творчества: индивидуальное, коллективное, сотворчество.
30. Психотерапевтические возможности творчеств

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513390> (дата обращения: 30.06.2023).

4.2. Дополнительная литература

Колесников, В. Н. Психология духовных способностей : интегральный подход / В. Н. Колесников ; Московский педагогический государственный университет. — Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2020. — 194 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619523> (дата обращения: 30.06.2023). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4263-0922-7. — Текст : электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через университетский компьютер. В дальнейшем индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	http://www.biblio-online.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЮРАЙТ	Регистрация через университетский компьютер. В дальнейшем индивидуальный

			неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
3.	https://infourok.ru/	Инфоурок: образовательный интернет-проект России. Включает: конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по предметам школьной программы.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.elibrary.ru/	Российская научная электронная библиотека	Свободный доступ
2.	http://www.classic-online.ru/	Сайт классической музыки	Свободный доступ
3.	http://music.edu.ru/	Все о музыкальном образовании	Свободный доступ
4.	https://vk.com/dirigentu	Все о дирижерах	Свободный доступ
5.	http://notes.tarakanov.net/	Нотная библиотека Б.Тараканова	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение учебной аудитории

- Microsoft Windows
- Microsoft Windows
- LibreOffice

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук). Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.