

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

**Б1.В.02 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)**

Психология художественного творчества

Уровень основной образовательной программы: подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность: 54.09.06 Искусство скульптуры

Специализация: Скульптура

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.06 Искусство скульптуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 г. № 840).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств _____ 2024 г., протокол №11.

Разработчики:

канд. пед. наук, доцент Смирная Анастасия Андреевна

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

д-р культурологии, профессор Митасова Светлана Алексеевна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Обучить высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области психологии художественного творчества.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить с основными теоретическими положениями и методами психолого-педагогических наук;
- дать информацию об особенностях психологии искусства;
- дать представление о возможностях психологии в осуществлении творческого процесса и педагогике искусства, о специфике ее использования при решении профессиональных задач.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-4: способностью к оценке своего творческого и профессионального уровня по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практике, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, к умению приобретать новые знания и навыки	ПК-4.1: Знает этапы, художественные направления и течения современной истории искусства, современную теорию и методы искусства, терминологический аппарат своей профессиональной деятельности
	ПК-4.2: Уметь анализировать творческий процесс как условие многогранного развития личности и своих возможностей, приобретать новые знания и навыки
	ПК-4.3: Владеет способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной профессиональной деятельности; навыком создания условий для возможностей приобретения нового опыта в области профессиональной деятельности; навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля при накоплении опыта для достижения роста профессионального уровня

<p>ПК-8: способностью применять знание основ психологии личности и социальной психологии, особенности психологии художественного творчества в своей педагогической деятельности</p>	<p>ПК-8.1: Знает основы психологии личности, особенности психологии художественного творчества; базовые методики обучения, воспитания и развития творческой личности</p>
	<p>ПК-8.2: Умеет определять особенности развития психики творческого человека в процессе личного творчества, понимать проблемы творчества в контексте общепсихологического изучения психических явлений</p>
	<p>ПК-8.3: Владеет навыками принятия решений психологической направленности в процессе творчества, трудовой деятельности и межличностного общения; оценки развития творческого потенциала личности</p>
<p>ПК-9: способностью дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психологического состояния, владеть простейшими приемами психологической саморегуляции</p>	<p>ПК-9.1: Знает способы составления психологического портрета личности, основные приемы психологической саморегуляции.</p>
	<p>ПК-9.2: Умеет составлять психологический портрет личности, интерпретировать собственное психологическое состояние, использовать основные приемы психологической саморегуляции в процессе художественного творчества</p>
	<p>ПК-9.3: Владеет навыками составления психологического портрета личности, элементарными приемами саморегуляции для укрепления психического здоровья.</p>

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	Неделя			
	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	28	28	28	28
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
Итого	108	108	108	108

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Методологические основания психологии художественного творчества.		
1.1	Тема 1.1. Психология как наука и ее возможности в изучении природы художественного творчества.	1	0
1.2	Лекция	1	1
1.3	Практическая работа	1	2
1.4	Самостоятельная работа	1	8
1.5	Тема 1.5. Методология изучения психологии художественного творчества.	1	0
1.6	Лекция	1	1
1.7	Практическая работа	1	2
1.8	Самостоятельная работа	1	8
1.9	Тема 1.9. Диагностика художественной одаренности и прогнозирование ее развития.	1	0
1.10	Практическая работа	1	4
1.11	Самостоятельная работа	1	8
	Раздел 2. Психология искусства.		
2.1	Тема 2.1. Парадигмы и подходы к изучению психологии искусства.	1	0
2.2	Лекция	1	1
2.3	Практическая работа	1	2
2.4	Самостоятельная работа	1	8
2.5	Тема 2.5. Художественное творчество как вид деятельности: продуктивное (авторское) и исполнительское творчество.	1	0
2.6	Лекция	1	1
2.7	Практическая работа	1	2
2.8	Самостоятельная работа	1	8
2.9	Тема 2.9. Искусство как художественная реальность.	1	0

2.10	Лекция	1	1
2.11	Практическая работа	1	6
2.12	Самостоятельная работа	1	8
	Раздел 3. Художественное творчество: основные этапы.		
3.1	Тема 3.1. Подготовительный этап.	1	0
3.2	Лекция	1	1
3.3	Практическая работа	1	2
3.4	Самостоятельная работа	1	8
3.5	Тема 3.5. Этап продуктивного творчества.	1	0
3.6	Лекция	1	1
3.7	Практическая работа	1	2
3.8	Самостоятельная работа	1	8
3.9	Тема 3.9. Презентация творческого продукта.	1	0
3.10	Лекция	1	1
3.11	Практическая работа	1	6
3.12	Самостоятельная работа	1	8
3.13	ЗачётСОц	1	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Иванников Вячеслав Андреевич	Общая психология: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям; допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030300 "Психология" ФГОС ВПО	Москва: Юрайт, 2020
1.2	Петрушин Валентин Иванович	Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2023
1.3	Кривцун Олег Александрович	Психология искусства: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2023
1.4	Басин Евгений Яковлевич, Крутоус Виктор Петрович	Психология искусства. Личностный подход: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям; рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Философия"	Москва: Юрайт, 2023

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.5	Барышева Тамара Александровна	Психология творчества: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2020
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Сосновский Борис Алексеевич	Общая психология: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2020
2.2	Столяренко Людмила Дмитриевна, Столяренко Владимир Евгеньевич	Общая психология: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021
2.3	Мищенко Любовь Владимировна	Общая психология. Задания для самостоятельной работы: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2020

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов
хорошо: 70-85% правильных ответов
удовлетворительно: 50-70% правильных ответов
неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в конце 1-го семестра.

Итоговый результат оценок по пятибальной системе предполагает суммарный учет посещения занятий, выполнение всех видов самостоятельной работы, устный ответ на вопросы к зачету.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: выполнение эссе (презентаций), письменных сообщений и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Критерии оценки презентации:

1. Содержательность материала, правильное оформление, присутствие заключения и собственных выводов, владение монологической речью, способность реагировать на уточняющие вопросы:

"отлично" тема эссе, презентации раскрыта полностью, оформление образцовое; задание выполнено самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы, свободное владение монологической речью и способностью

быстро реагировать на уточняющие вопросы.

"хорошо" тема эссе, презентации раскрыта полностью, в оформлении есть незначительные недостатки; задание выполнено самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы, показывает свободное владение монологической

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

"удовлетворительно" тема эссе, презентации имеет значительные замечания, в оформлении есть значительные недостатки; задание выполнено самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, слабое владение монологической речью, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые можно исправить только при коррекции преподавателем.

"неудовлетворительно" тема эссе, презентации раскрыта не полностью или неправильно, в оформлении есть существенные недостатки; отсутствуют обобщения, заключения и выводы, слабое владение монологической речью, проявляет отсутствие

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем.

Критерии оценки письменного сообщения:

1. Тема раскрывается с опорой на теоретические положения и фактический

материал:

"отлично" Тема раскрыта и подтверждена теоретическими положениями и фактическим материалом

"хорошо" Тема раскрыта и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования фактического материала

"удовлетворительно" Тема раскрыта не полностью и аргументы не убедительны

"неудовлетворительно" Тема не раскрыта и аргументы не приведены.

5.2. Тестовые задания:

1. ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА – ЭТО

- а) часть психологии искусства
- б) философская дисциплина
- в) межпредметная область знаний
- г) раздел психологии

(Эталон: г)

2. ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЕМУ УСПЕШНО ОВЛАДЕВАТЬ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИЕЙ

- а) способности
- б) талант
- в) творчество
- г) задатки

(Эталон: а)

3. НАВЫК ФОРМИРУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ИЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОПЫТА

- а) творчество
- б) талант
- в) способности
- г) задатки

(Эталон: б)

4. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО

- а) творчество
- б) форма жизни
- в) дар
- г) способности

(Эталон: а)

5. КАТАРСИС – ЭТО

- а) ажитация при восприятии остросюжетных произведений искусства
- б) глубинное душевное очищение

в) специфическое переживание древних греков в связи с греческими Мистериями

г) очищение от скверны, от греха, от болезни

(Эталон: б)

6. УРОВНИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ – ЭТО

а) одаренность

б) талант

в) гениальность

г) все ответы верны

(Эталон: г)

7. ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (СПОСОБНОСТЬ) ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В МЫШЛЕНИИ, ЧУВСТВАХ, ОБЩЕНИИ, ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ, ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЦЕСС ИХ СОЗДАНИЯ – ЭТО

а) креативность

б) эмпатия

в) идентификация

г) рефлексия

(Эталон: а)

8. ОСОБАЯ ОДАРЕННОСТЬ, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ В СКЛОННОСТИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ, В ЛЕГКОСТИ ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ВИДЕ ИСКУССТВ (ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ, СКУЛЬПТУРЕ И ДР.) – ЭТО

а) творческоемышление

б) воображение

в) художественная способность

г) идентификация

(Эталон: в)

9. МЕТОД, ОСНОВАННЫЙ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ) ТВОРЧЕСТВОМ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ КАК СРЕДСТВО ПСИХИЧЕСКОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, КАК ПУТИ К РАЗРЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ («СОЦИАЛЬНОГО ВРАЧЕВАНИЯ») ИЛИ С ДРУГИМИ ЦЕЛЯМИ – ЭТО

а) психодрама

б) арт-терапия

в) музыкотерапия

г) сказкотерапия

(Эталон: б)

10. ЧТО ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ТВОРЧЕСТВО?

- а) возможность выразить свое уникальное видение мира
- б) исследовать свои индивидуальные таланты и использовать их таким образом, чтобы изменить мир вокруг себя
- в) способ отразить свое состояние души
- г) все ответы верны

(Эталон: г)

11. ОСНОВНАЯ СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ – ЭТО ...

(Эталон: Деятельность определяет сознание человека).

12. ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА – ЭТО ...

(Эталон: раздел психологии, изучающий творческую деятельность, созидание человеком нового).

13. ОТМЕТЬТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА:

- а) замысел
- б) превращение замысла в обдуманый план
- в) воплощение плана в материальную форму
- г) вне оценочная деятельность

(Эталон: а, б, в)

5.3. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к освоению дисциплины, необходимо предварительно ознакомиться с рабочей программой, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронно-библиотечные системы, рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

Обучение по дисциплине строится на лекционных, практических занятиях и

самостоятельной работе.

Лекции необходимо конспектировать, фиксируя основные положения, ключевые определения, использовать подчеркивание. Для полного освоения материала задавать преподавателю уточняющие и расширяющие вопросы.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в дискуссии с аргументацией собственной позиции.

Рекомендуемая схема подготовки к практическим (семинарским) занятиям:

1. Ознакомиться с планом занятия.
2. Прочитать основную, дополнительную и рекомендованную литературу;
3. Выполнить домашнее задание: ответить на вопросы плана занятия; проработать тестовые задания и задачи;
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Только систематическая подготовка к занятиям позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.