

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: теории музыки и композиции

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры теории музыки и композиции 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

канд. искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой Найко Наталья Михайловна

Заведующий кафедрой

теории музыки и композиции

канд. искусствоведения, профессор Найко Наталья Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Усвоение психолого-педагогических знаний, актуальных для воспитания профессионального художника и осуществления творческой деятельности.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- дать представление о многомерности феномена «личность», о личностных свойствах человека и их значимости для искусства и художественного творчества, об особенностях эмоциональной жизни человека, выражении эмоций в искусстве;
- раскрыть специфику различных типов художественной одаренности;
- дать информацию об особенностях личностного и профессионального развития;
- ознакомить со спецификой творческой деятельности, с психологическими механизмами творческого процесса;
- дать методологические основы для психологически грамотной организации процессов творческой и педагогической деятельности.

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

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	
УК-6.1: Знает основные приемы самооценки и самоорганизации.	Адекватно оценивает свои возможности при участии в проектах.
УК-6.2: Умеет определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и совершенствоваться на основе адекватной самооценки.	Верно расставляет приоритеты при планировании собственной деятельности по реализации проектов, что находит отражение в докладах на практических занятиях и в самостоятельной работе.
УК-6.3: Способен применять приоритеты собственной деятельности и совершенствовать ее в процессе профессиональной деятельности.	Стремится к совершенствованию собственных навыков в организации проекта.

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)		2 (1.2)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	24	24	26	26	50	50
Практические	12	12	8	8	20	20
Итого ауд.	36	36	34	34	70	70
Контактная работа	36	36	34	34	70	70
Сам. работа	18	18	20	20	38	38
Итого	54	54	54	54	108	108

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Понятие «личность» в психологической науке.		
1.1	Тема 1.1. Понятие социальной личности. Самоопределение личности. Профессиональное самоопределение. Индивидуальность. Самобытность. Цельность. Активность (мобилизованность, инициативность, жизненная позиция, потребность в самоактуализации).	1	0
1.2	Лекция	1	6
1.3	Практическая работа	1	3
1.4	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 2. Творческие ресурсы самопознания.		
2.1	Тема 2.1. Особенности знания о себе. Образ Я. Структура Я-концепции. Структура самооценки. Содержание и функции самооценки.	1	0
2.2	Лекция	1	6
2.3	Практическая работа	1	3
2.4	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 3. Основы психологии индивидуальности.		
3.1	Тема 3.1. Понятие темперамента. Высшая нервная деятельность как основа темперамента.	1	0
3.2	Лекция	1	6
3.3	Практическая работа	1	3
3.4	Самостоятельная работа	1	5
	Раздел 4. Эмоциональный мир человека.		
4.1	Тема 4.1. Эмоции как особый класс психологических реакций, процессов и состояний человека. Положительные и отрицательные эмоции. Стенические и астенические эмоции. Переживание и выражение эмоций.	1	0
4.2	Лекция	1	6

4.3	Практическая работа	1	3
4.4	Самостоятельная работа	1	5
4.5	Зачёт	1	0
	Раздел 5. Художественное дарование и личностное развитие.		
5.1	Тема 5.1. Феномен и основные понятия одаренности. Отличительные качества интеллектуально одаренных детей. Классификации по типу одаренности. Различные варианты сочетаний интеллектуальной и креативной одаренности.	2	0
5.2	Лекция	2	6
5.3	Практическая работа	2	2
5.4	Самостоятельная работа	2	5
	Раздел 6. Психологические механизмы творческого процесса.		
6.1	Тема 6.1. Формировании психологической установки на творческий акт. Понятие психологической настройки. Способы формирования установки на творческий процесс: непосредственная эмоциональная настройка; настройка посредством эмпатии; настройка посредством активизации зрительных представлений; настройка посредством активизации слуховых представлений и ее разновидности; комплексная настройка.	2	0
6.2	Лекция	2	6
6.3	Практическая работа	2	2
6.4	Самостоятельная работа	2	5
	Раздел 7. Общение в профессиональной деятельности.		
7.1	Тема 7.1. Особенности общения в учебной ситуации. Виды общения (по степени нормативности и по цели). Зависимость общения от личностных качеств. Доминантность и недоминантность. Мобильность и ригидность. Режимы общения: примитивный, ритуальный, стандартизированный, конвенциональный, игровой, сотворческий, духовный.	2	0
7.2	Лекция	2	6
7.3	Практическая работа	2	2
7.4	Самостоятельная работа	2	5
	Раздел 8. Развитие творческого мышления обучающихся в процессе обучения.		
8.1	Тема 8.1. Креативность как одна из самых глубоких характеристик личности. Характеристики творческой деятельности (новый результат, новизна процесса, роль иррационального начала, интуиции, способность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему, роль эмоционального переживания, в частности чувства красоты, устойчивая и сильная мотивация).	2	0
8.2	Лекция	2	8
8.3	Практическая работа	2	2
8.4	Самостоятельная работа	2	5
8.5	Зачёт	2	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Петрушин Валентин Иванович	Психология и педагогика художественного творчества: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2023
1.2	Нартова-Бочавер Софья Каимовна	Психология личности и межличностных отношений: учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2020
1.3	Ильин Е. П.	Психология творчества, креативности, одаренности	Санкт-Петербург: Питер, 2009
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Яковлева Нонна Александровна	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2023
2.2	Выготский Лев Семенович	Вопросы детской психологии	Москва: Юрайт, 2023
2.3	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
2.4	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
2.5	Смирная Анастасия Андреевна, Игнатова Валентина Владимировна	Психолого-педагогическая диагностика: перспективы развития личности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие	Красноярск: КГИИ, 2016
2.6	Юнг Карл Густав	Сознание и бессознательное: сборник	Санкт-Петербург: Университетская книга, 1997

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: устный ответ, тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Критерии оценки устного ответа на зачете:

1. Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

зачтено: вопрос, в основном, раскрыт, материал изложен достаточно грамотно.

не зачтено: отсутствует ориентация в материале вопроса и логика в изложении темы.

2. Гибкость мышления, знание научной литературы.

зачтено: в целом, достаточно грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы, хорошая ориентация в научной литературе.

не зачтено: отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Очень слабое знание научной литературы (менее 40%)

3. Уровень владения профессиональной терминологией.

зачтено: знание основных понятий терминологии, достаточно грамотное применение при ответе.

не зачтено: слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце 2 семестра.

Критерии оценки защиты реферата:

1. Обоснованность, четкость, кратность изложения ответа.

отлично: обоснованный четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.

хорошо: ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.

удовлетворительно: вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени потребовались наводящие вопросы.

неудовлетворительно: отсутствует ориентация в материале вопроса последовательность и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты.

2. Гибкость мышления, знание научно и учебно-методологической литературы.

отлично: грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании научной и учебно-методологической литературы (100%)

хорошо: незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в научной и учебно-методологической литературе (не менее 80%).

удовлетворительно: большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание некоторых источников научно-методологической литературы (не менее 50%).

неудовлетворительно: отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания научной литературы (менее 40%).

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента-магистра и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы. Зачёт складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету, коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса), при этом учитывается работа на семинарах и выполнение тестовых заданий в течение периода обучения.

5.2. Темы письменных работ

Задания:

1. Раскройте базовые свойства личности.

К базовым личностным свойствам относят сознательность, социальность, индивидуальность, активность.

Сознательность — способность человека выделять себя как причину и источник своих действий, мыслей, переживаний, отношений с другими

людьми, а также управлять ими и отвечать за их содержание и последствия. Социальность в широком смысле выражается в чувстве принадлежности к человеческому сообществу. В узком смысле, социальность определяется социальными ролями, которые выполняет личность.

Индивидуальность понимается как цельность (неповторимое внутреннее единство личности) и самобытность — способность «быть самим собой, иметь «свое собственное лицо» в любых обстоятельствах жизни, проявлять себя независимой, самодостаточной личностью.

Активность проявляется как 1) состояние мобилизованности, готовности действовать; 2) инициативность — потребность изменить ситуацию, влиять на события и людей, преобразовать свойства вещей; 3) потребность в самоактуализации, т.е. потребность человека реализовать свой потенциал.

2.Опишите, формированию каких психологических черт способствует сила нервных процессов.

Обладатели «сильной» нервной системы психически выносливы, могут усваивать большие объемы информации; импульсивные, могут неэкономично тратить усилия из-за поверхностного планирования действий; склонны свободно относиться к заданным условиям работы и инструкциям; в экстремальных ситуациях объем умственной деятельности увеличивается, принимают решения и действуют быстро; характеризуются большей двигательной активностью, легко схватывают новый двигательный навык, но хуже дается точность и техничность исполнения навыка; постепенно втягиваются в работу, часто нужна «раскачка»; лучше работают в группе, более высокие результаты могут показывать «на публике»; в работе стремятся концентрироваться на главном, пренебрегая деталями; могут и любят параллельно делать несколько дел, реализовывать разные, не связанные друг с другом планы; тяготеют к стилю жизни, связанному с «преодолением препятствий», перегрузками, сильными впечатлениями.

3.Объясните, формированию каких психологических черт способствуют скоростные свойства нервной системы (подвижность нервных процессов).

Люди с инертной нервной системой в работе «основательны»; склонны в новых ситуациях применять привычные способы действия; спокойно переносят монотонную работу; сравнительно легко вырабатывают навыки самоорганизации, усидчивости и самоконтроля; лучше работают по обдуманному плану, начинают действовать, когда все ясно; «осторожные»; медленно устанавливают контакты с людьми, постоянны в отношениях; в общении пассивны из-за замедленной реакции на партнера.

Люди с лабильной нервной системой работают быстро, не любят однообразия; могут, не закончив одного, переходить к другому; с трудом вырабатывают усидчивость и терпеливость; быстро строят гипотезы и приходят к выводам, которые проверяют по ходу дела «порывистые»; быстро устанавливают контакты, имеют широкий круг общения; инициативны, быстро реагируют на изменения в собеседнике.

5.3. Фонд оценочных средств

Устный ответ, тестирование, доклад, реферат.

Примеры тестовых заданий:

1. АКТИВНОСТЬ КАК БАЗОВОЕ ЛИЧНОСТНОЕ СВОЙСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

а) как способность человека выделять себя как причину и источник своих действий, мыслей, переживаний, а также управлять ими и отвечать за их содержание и последствия

б) в социальных ролях, которые выполняет личность

в) в способности проявлять себя независимой, самостоятельной личностью

г) в потребности изменить ситуацию, влиять на события и людей, преобразовать свойства вещей

(Эталон: г)

2. ОБЛАДАТЕЛИ «СИЛЬНОЙ» НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

а) не любят частых перемен, неожиданных препятствий, стремятся прогнозировать, мысленно проигрывать возможные ситуации и заранее планировать свои действия

б) склонны твердо придерживаться за данных условий работы и инструкций

в) психически выносливы, могут усваивать большие объемы информации

г) любят работать в одиночестве, в тишине, в привычной обстановке

(Эталон: в)

3. МОБИЛЬНОСТЬ КАК СТИЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:

а) собеседник уверен в своем праве управлять процессом общения. Он повышает голос, затягивает паузы, перебивает и т. п., когда сочтет нужным

б) человек легко включается в общение и также быстро может выключаться из общения

в) собеседник обязательно повторяет важные мысли, удачные выражения, подводит итоги, уточняет все детали

г) человек чаще, чем надо, считает себя неправым и убежден, что «не умеет общаться»

(Эталон: б)

4. АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО...

а) человек с такой самооценкой готов признать свою ценность как личности без чувства превосходства или унижения при сравнении с другими

людьми

б)она опирается на сравнение с другими людьми

в)человек с такой самооценкой склонен переносить частные оценки какого-либо качества на личность в целом («я умнее многих, значит, неординарная личность!») или «я не такой умный как другие, значит, ничтожество!»)

г)человек с такой самооценкой полагает, что его ценность как личности измеряется каким-либо его очевидным достоинством или заметным недостатком

(Эталон: а)

5.РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ...

а)приобретение знаний и навыков в ходе целенаправленного, управляемого овладения опытом других людей под руководством знающего и опытного человека

б)совокупность необратимых изменений разного уровня, связанных с достижением зрелости высших психических функций и самореализацией человека как личности

в)процесс достижения зрелости, который осуществляется согласно генетической программе и определяет последовательность изменений во времени различных систем организма вплоть до окончательного их формирования

г)процесс целенаправленных воздействий на самого себя, свою личность с целью достижения поставленных целей и осуществления планов

(Эталон: б)

6.К ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТСЯ

а)целеустремленность

б)конфликтность

в)смелость

г)хитрость

(Эталон: б)

7.ЦЕЛЬ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ –

а)передать и получить информацию

б)выразить свои мнения, чувства, отношения или понять мнения и чувства других

в)обсудить положение, договориться о совместных действиях и т. п.

г)поддержать отношения, «пообщаться»

(Эталон: в)

8. ТАЛАНТ – ЭТО...

- а) врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, составляющие природную основу развития способностей
- б) психическое свойство, способствующее освоению и обучению, позволяющее подражать, усваивать;
- в) качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности;
- г) интегративное и многокомпонентное психическое свойство, включающее способности, творческую одаренность, мотивацию

(Эталон: г)

9. ЧУВСТВА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕДМЕТАМ И ЯВЛЕНИЯМ РЕАЛЬНОСТИ...

- а) отличаются относительной устойчивостью
- б) ситуативны
- в) проявляются в качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида
- г) отражают в форме непосредственного пристрастного переживания жизненный смысл явлений и ситуаций

(Эталон: а)

10. ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В...

- а) стремлении находиться в центре внимания всегда и любыми средствами – яркими профессиональными достижениями, творческими идеями, социальными успехами, но также необычными увлечениями, драматизированными страданиями, хвастовством и т. п.
- б) у человека возникает несоразмерно сильная эмоциональная реакция на относительно слабые сигналы внешней среды или внутренней жизни
- в) резко выделены черты характера, связанные с эмоциональной впечатлительностью, возбудимостью, изменчивостью настроения, которое изменяется быстро и по ничтожным поводам
- г) у человека крайне высокий уровень энергетических ресурсов поведения, отсюда – ненасыщаемая жажда деятельности, стремление везде успеть, все попробовать, «объять необъятное»

(Эталон: а)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной 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.

При конспектировании материалов лекций полезно подчеркивать, фиксировать основные ее положения и ключевые определения. После изложения основного материала задавать преподавателю уточняющие и расширяющие вопросы.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции, принимать участие в выполнении контрольных работ. Рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям:

1. Ознакомиться с планом практического занятия.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия; Выполнить домашнее задание; Проработать тестовые задания и задачи;

Если в процессе подготовки возникают вопросы, обратиться к преподавателю.

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.