

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой
теории музыки и
композиции
Найко Н.М.



«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль фортепиано

Форма обучения: очная

Факультет: музыкальный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2		
2	108	70	38	50	20	-	Зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 06 декабря 2017 года № 1184.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «28» апреля 2023 г., протокол № 10.

Разработчики:

кандидат искусствоведения, профессор

кафедры теории музыки и композиции Найко Н.М.

Зав. кафедрой кандидат искусствоведения, профессор

кафедры теории музыки и композиции Найко Н.М.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель: усвоение психолого-педагогических знаний, актуальных для воспитания профессионального художника и осуществления творческой деятельности

1.2 Задачи:

- 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. Применение ЭО и ДОТ.

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1-2 семестров в объеме 70 часов лекционных и практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: 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 Уметь: организовать собственное социальное взаимодействие в команде определять свою роль в команде принимать рациональные решения и обосновывать их планировать последовательность шагов для достижения заданного результата Владеть: навыками организации работы в команде для достижения общих целей;

	навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p>Знать: - сущность личности и индивидуальности, структуру личности и движущие силы ее развития, основы и правила здорового образа жизни</p> <p>Уметь: выстраивать индивидуальную образовательную траекторию развития; анализировать эффективность, планировать свою профессионально-образовательную деятельность критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания на основе принципов образования в течение всей жизни.</p> <p>Владеть: - навыками эффективного целеполагания, приемами организации собственной познавательной деятельности приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	24	26	50
практических	12	8	20
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	зачёт	
Общая трудоёмкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Понятие «личность» в психологической науке	Многомерность феномена «личность»: социализированный индивид, высший уровень психологического единства человека и т.д. Личность в историческом времени. Культурные герои и идеалы. Базовые личностные свойства человека: сознательность, социальность, индивидуальность, активность. Уровни самосознания. Картина мира. Личностные смыслы. Бессознательное и личность (версии З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера). Понятие социальной личности. Самоопределение личности. Профессиональное самоопределение. Индивидуальность. Самобытность. Цельность. Активность (мобилизованность, инициативность, жизненная позиция, потребность в самоактуализации).	УК-3 УК-6
Творческие ресурсы самопознания	Особенности знания о себе. Образ Я. Структура Я-концепции. Структура самооценки. Содержание и функции самооценки. Профессиональная самооценка музыканта и её показатели. Связь профессиональной и личностной самооценки. Индивидуальные особенности и типы самооценки. Педагогическая оценка и самооценка. Уровень притязаний. Психология цели. Успешность как регулятор притязаний. Индивидуальные и типологические факторы притязаний. Воля как феномен самопонимания личности. Качества, противоположные воле. Мотивация и мотивированность личности. Волевой процесс. Творческая воля.	УК-3 УК-6
Основы психологии индивидуальности	Понятие темперамента. Высшая нервная деятельность как основа темперамента. Музыкальные способности и темперамент. Педагогические аспекты. Свойства темперамента и музыкальная деятельность. Психотипы – экстраверты и интроверты – и их проявление в искусстве. Эмоциональность и её характеристики. Саморегуляция. Проблемы работоспособности. Индивидуальный стиль деятельности и его структура. Тревога и тревожность. Тревожность личностная и артистическая. Психологическая шкала сценических состояний. Индивидуальное и типологическое в сценической тревоге. Типы тревожных состояний. Сценическое волнение. Психологические предпосылки волнения. Культура сценического поведения. Личностно-психологические предпосылки сценического волнения. Сценическое волнение у детей. Управление сценическими состояниями – методики и психотехники. Понятие характера. Черты характера. Свойства характера.	УК-3 УК-6

	Структура характера. Акцентуации черт и артистический характер. Профессионализм как выражение характера. Профессиональные деформации. Нравственный вектор характера.	
Эмоциональный мир человека	Эмоции как особый класс психологических реакций, процессов и состояний человека. Положительные и отрицательные эмоции. Стенические и астенические эмоции. Переживание и выражение эмоций. Врожденные (базальные) эмоциональные реакции: страх, гнев, ярость, горе (печаль). Выражение эмоций в искусстве. Многообразие эмоциональных переживаний – аффект, чувство, страсть, настроение. Особенности эмоциональной жизни человека (сцепления и связи, степень осознания, реакция на эмоции, роль воображения, потребность в эмоциональном насыщении, память и эмоциональный опыт, «эмоциональные мелодии»). Музыка и эмоциональная жизнь. Эмоционально-психологическое воздействие музыки. Эмоция как компонент художественного образа музыки и эмоциональное состояние слушателя в результате воздействия музыки. Отношение восприятия к переживанию. Уровни эмоционально-психологического воздействия музыки (чувственно-моторное растормаживание, активизация эмоционально-образной рефлексии, тектонические сдвиги личности – изменение духовной перспективы). Гипотезы о предпосылках и факторах воздействия музыки.	УК-3 УК-6
Художественное дарование и личностное развитие	Феномен и основные понятия одаренности. Отличительные качества интеллектуально одаренных детей. Классификации по типу одаренности. Различные варианты сочетаний интеллектуальной и креативной одаренности. Понятие сензитивных периодов как периодов повышенной чувствительности к обучению. Полифоничность развития. Личностное развитие. Личностные кризисы. Возрастные кризисы. Профессиональные кризисы - критические периоды в профессиональном развитии.	УК-3 УК-6
Психологические механизмы творческого процесса	Формирование 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. Сознательные и неосознаваемые процессы в творчестве. Понятие эмоционально-динамической и интонационно-динамической моделей («свёрток»), их качественные преобразования в ходе творческого процесса. Значение экстрамузыкальных представлений в одномоментном «видении» целого. Фазы творческого процесса.	УК-3 УК-6

	<p>Психотехника. Значимость координации разных форм и уровней сознания в творческом процессе. Понятие психотехники. Литературная программа как элемент композиторской психотехники. Планирование творческого процесса. Эскизная работа. Некоторые особенности индивидуальной системы творческой работы С.И. Танеева, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера.</p>	
<p>Общение в профессиональной деятельности</p>	<p>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. Многоканальность общения. Средства общения (слова, жесты, мимика, темп, взгляд, интонация). Причины возникновения психологической «дистанции» между собеседниками и способы ее преодоления. Особенности понимания и методы понимания (проекция шаблонов, отождествление себя с другим, эмпатия, интерпретация, рефлексия). Причины возникновения ошибок в понимании. Проблема роли в общении. Роль как типичная модель поведения. Виды ролей (формальные, внутригрупповые, межличностные, индивидуальные). Роли в педагогике. Проблема трудностей, или барьеров, в общении. Комплексы трудностей общения: этносоциокультурный, статусно-позиционно-ролевой, возрастной; индивидуально-психологические затруднения; затруднения, связанные со спецификой самой педагогической деятельности. Причины барьеров педагогического общения: несовпадение установок, боязнь аудитории, отсутствие контакта, сужение функций общения, негативная установка на группу или студента, боязнь педагогических ошибок, подражание. Работа в коллективе. Лидерство и лидеры. Управление людьми. Отношения в коллективе. Психологическая атмосфера в коллективе. Конфликты и их смысл. Предпосылки и содержание конфликтов. Сценарии конфликтов и поведение участников.</p>	<p>УК-3 УК-6</p>
<p>Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.</p>	<p>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). Четыре фазы творческого решения (Г.Гельмгольц, А.Пуанкаре): фаза собирания материала, созревания, или инкубации, озарения, или инсайта, фаза контроля, или проверки.</p> <p>Главное качество творческой личности: способность быть самой собой, чувство самоидентичности. Ситуативные и личностные условия, стимулирующие творческую</p>	<p>УК-3 УК-6</p>

	деятельность. Методы стимуляции творчества и приемы, которые позволяют снять или ослабить барьеры между сознанием и бессознательным. Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания.	
--	--	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего час.
Понятие «личность» в психологической науке	6	3	5	14
Творческие ресурсы самопознания	6	3	5	14
Основы психологии индивидуальности	8	3	5	16
Эмоциональный мир человека	8	3	5	16
Дарование и личностное развитие	6	2	5	13
Психологические механизмы творческого процесса	6	2	5	13
Общение в профессиональной деятельности	6	2	5	13
Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения	4	2	3	9
всего	50	20	38	108

5.3 Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Понятие «личность» в психологической науке	Личностные свойства человека: Сознательность и самосознание. Индивидуальность. Самобытность. Цельность.	3
Творческие ресурсы самопознания	Многомерное Я. Образ Я и Я -концепция. Самооценка: структура, содержание, функция.	3
Основы психологии индивидуальности	Интроверсия и Экстраверсия. Эмоциональность. Саморегуляция. Работоспособность. Индивидуальный стиль деятельности.	3
Эмоциональный мир человека	Базальные эмоции. Многообразие эмоциональных переживаний. Особенности эмоциональной жизни человека.	3
Дарование и личностное развитие	Основные понятия. Структура художественных способностей. Феномен одарённости.	2
Психологические механизмы творческого процесса	Понятие психотехники. Психотехника композитора.	2

Общение в профессиональной деятельности	Работа в коллективе. Конфликты и их смысл.	2
Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.	Ситуативные и личностные условия, стимулирующие творческую деятельность.	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 434 с. – (Мастера психологии) . – URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5149. - ISBN 978-5-49807-239-5.
2. Найко Н.М. Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности : пособие-практикум для магистрантов / Н. М. Найко ; отв. ред. Н. А. Еловская ; рец. О. Ю. Колпецкая, И. И. Волонт ; Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. – Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023. – 84 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5976 (дата обращения: 30.08.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. – Текст : электронный.
3. Нартова-Бочавер С. К. Психология личности и межличностных отношений : учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / С. К. Нартова-Бочавер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 262 с. – (Высшее образование) . – URL : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-lichnosti-i-mezhlichnostnyh-otnosheniy-453324#page/1> (дата обращения: 17.02.2021). - ISBN 978-5-534-06161-1.
4. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 395 с. – (Высшее образование) . – URL : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-452444#page/1>. - ISBN 978-5-534-08179-4.

6.2. Дополнительная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / под ред. Н. А. Яковлева. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 720 с. – URL : <https://e.lanbook.com/reader/book/157416/#3>. - ISBN 978-5-8114-7149-2. - ISBN 978-5-4495-1199-7.
2. Басин Е. Я. 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" / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 251 с. – (Высшее образование) . – URL : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-lichnostnyy-podhod-451526#page/1>. - ISBN 978-5-534-07803-9.

3. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – Москва : Юрайт, 2021. – 160 с. – (Антология мысли) . – URL : <https://urait.ru/viewer/voprosy-detskoj-psihologii-471766#page/1>. - ISBN 978-5-534-06998-3.
4. Кривцун О. А. Психология искусства : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 265 с. – (Высшее образование) . – URL : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-469375#page/1>. - ISBN 978-5-534-02354-1.
5. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 395 с. – (Высшее образование) . – URL : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-eps-452444#page/1>. - ISBN 978-5-534-08179-4.
6. Смирная А. А. Психолого-педагогическая диагностика: перспективы развития личности : учебно-методическое пособие / А. А. Смирная, В. В. Игнатова, Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск : КГИИ, 2016. – 112 с. – URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2785. - ISBN 978-5-98121-073-0.
7. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное : сборник / К. Г. Юнг. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. – 539 с. – URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5364. - ISBN 5-7914-0012-8.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL : <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL : <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL : http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL : <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий: учебными аудиториями для проведения учебных занятий, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения (проектор, ноутбук, LCD-телевизор, экран, доска учебная).

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».