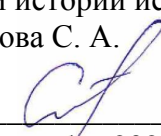


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук и истории искусств
Митасова С. А.


«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности

Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки: 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

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		
3	108	70	38	36	34	-	Зачет


Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 13 августа 2020 года № 1007.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 9.

Разработчик:
кандидат искусствоведения, профессор

 Найко Н.М.

Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук и истории искусств
профессор, доктор культурологии

 Митасова С.А.

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.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1 и 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: -психологию межличностных отношений в группах разного возраста; Уметь: -создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; Владеть: -навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: - пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; - структуру самооценки. Уметь: - применять новые знания для осмысления и решения задач собственного профессионального и личностного

	<p>развития. Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.
<p>ОПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объекты и содержание профессионального художественного образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний; - закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; - образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; - способы педагогического и психологического изучения обучающихся; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести психолого-педагогические наблюдения;

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			
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 ОПК-5
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 ОПК-5
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	УК-3 УК-6 ОПК-5

	<p>сценическими состояниями – методики и психотехники. Понятие характера. Черты характера. Свойства характера. Структура характера. Акцентуации черт и артистический характер. Профессионализм как выражение характера. Профессиональные деформации. Нравственный вектор характера.</p>	
<p>Эмоциональный мир человека</p>	<p>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.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-5</p>
<p>Художественное дарование и личностное развитие</p>	<p>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.</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-5</p>
<p>Психологические механизмы творческого процесса</p>	<p>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. Сознательные и неосознаваемые процессы в творчестве. Понятие эмоционально-динамической и интонационно-динамической моделей («свёрток»), их качественные</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-5</p>

	<p>преобразования в ходе творческого процесса. Значение экстрамузыкальных представлений в одномоментном «видении» целого. Фазы творческого процесса.</p> <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.</p> <p>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.</p> <p>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 ОПК-5</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</p>	<p>УК-3 УК-6 ОПК-5</p>

	<p>собирания материала, созревания, или инкубации, озарения, или инсайта, фаза контроля, или проверки.</p> <p>Главное качество творческой личности: способность быть самой собой, чувство самоидентичности.</p> <p>Ситуативные и личностные условия, стимулирующие творческую деятельность. Методы стимуляции творчества и приемы, которые позволяют снять или ослабить барьеры между сознанием и бессознательным.</p> <p>Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания.</p>	
--	---	--

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)	Трудоемкость (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	3

	человека.	
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. Чарная И. В. Экономика культуры : учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям / И. В. Чарная. — 5-е изд. — Москва : Юрайт, 2022. — 269 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/ekonomika-kultury-494290#page/1>. — ISBN 978-5-534-14567-0.
2. 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) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-lichnosti-i-mezhlichnostnyh-otnosheniy-453324#page/1>. — ISBN 978-5-534-06161-1.
3. 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) . — Режим доступа : <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 / Н. А. Яковлева. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 720 с. — Режим доступа : <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. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа

: <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-lichnostnyv-podhod-451526#page/1>. — ISBN 978-5-534-07803-9.

3. 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, 2022. — 265 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-489556#page/1>. — ISBN 978-5-534-02354-1.

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) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-452444#page/1>. — ISBN 978-5-534-08179-4.

5. Смирная А. А. Психолого-педагогическая диагностика: перспективы развития личности : учебно-методическое пособие / А. А. Смирная. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 112 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2785. — ISBN 978-5-98121-073-0.

Смирная А. А. Психолого-педагогическая диагностика : перспективы развития личности : учебно-методическое пособие / А. А. Смирная. — Красноярск : КГИИ, 2016 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 110 с. — ISBN 978-5-98121-073-0.

6. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное : сборник / К. Г. Юнг. — Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. — 539 с. — Режим доступа : 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

Электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и базы данных

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). — 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/>

- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

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:

Лекционными аудиториями, оснащенными проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, доской офисной магнитной, экраном, доской учебной.

Для организации самостоятельной работы:

Компьютерным классом с возможностью выхода в интернет;

Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет, бесплатный Wi-Fi);

- зал каталогов – 7 мест;

- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет, бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, 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»