

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.

«18» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Уровень образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: Живопись

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9	10		
5	180	84	30	30	36	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1014 от 13 августа 2020 г.

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

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент кафедры Воронова М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств
доктор культурологии профессор Митасова С. А.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1.Цель:

Формирование личности студента как достойного гражданина, знатока, пользователя и создателя культурных ценностей и традиций России.

Дать профессиональные знания и навыки обучающемуся, создать условия для развития его творческих способностей, систематизировать полученные теоретические и практические основы рисунка необходимые для самостоятельной творческой работы.

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей.
- при дипломном проектировании и профессиональной деятельности.

1.2. Задачи:

- изучить профессиональную терминологию и литературу
- изучить основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме
- научиться применять полученные умения и знания в практической и творческой 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/view.php?id=2693>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы психологии творческого процесса» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается на протяжении 9, 10 семестров обучения в объеме 30 часов практических занятий и 30 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля – зачет 9 семестр, экзамен 10 семестр.

3. Требования к уровню освоения курса

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: - основные профессиональные принципы работы над проектом Уметь: -применять знания профессиональных принципов в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства от замысла до завершения Владеть: - навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-5 -Способность ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	Знать: -основные стили и направления в изобразительных и иных искусствах Уметь: -различать и выявлять основные характеристики стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах Владеть: -навыком применения стилевых особенностей в своей профессиональной деятельности
ПК-3 -способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства	Знать: - выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры. Уметь: -использовать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора интереса к изучению отечественной культуры и искусства Владеть: -методикой обучения и воспитания всесторонне развитой личности обучающегося
ПК-4 -способность использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции	Знать: -цели и задачи популяризации изобразительного искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества Уметь: - использовать приобретенные знания для видов популяризации художественного творчества – проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции изобразительного искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества. Владеть: -формами и методами популяризации изобразительного искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	9	А	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	60
лекционных	30	-	30
практических		30	30
Самостоятельная работа (всего)	42	42	84
Часы контроля (подготовка к экзамену)		36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	72	108	180
ЗЕ	2	3	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
9-А семестры			
1.	Визуальное восприятие в современной культуре	Натюрморт из нескольких предметов различных Видение и визуальное восприятие. Постановка проблемы визуального восприятия и психология в искусствоведении. Человек в сфере визуального искусства, человек в сфере культуры. Деятельность и опыт – основа психической реальности. Реальность, культура, развитие человека. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
2.	Эволюция художественного виденья	Как можно изучать эволюцию художественного виденья. Видение – феномен деятельности. Художественное видение – от античной культуры до постмодернизма. Как человек видит и понимает мир. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
3.	Восприятие, как активное изучение.	Оптическое восприятие. Восприятие очертания. Визуальное понятие о трёхмерном теле. Ракурс. Взаимодействие глубины и плоскости. Отход от	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4

	Действительность и форма.	реальности – воображение. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, Интернет, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	
4.	Изобразительные средства и изобразительные понятия.	Изобразительные средства графики. Изобразительные понятия – размер, свойства, характер изображения. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, Интернет, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
5.	Пространство и движение. Основные принципы построения.	Восприятия пространства и построение картинной плоскости. Перспектива – прямая, перцептивная, обратная. Движение в глубину и по картинной плоскости. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, Интернет, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
6.	Свет в современном искусстве. Символичность света.	Восприятие света. Свет и пространство. Символизм света. Свет в современном искусстве. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, Интернет, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
7.	Символика и психология цвета	Единство формы и цвета. Тёплый и холодный. Движение цвета в глубину и по плоскости. Цветной силуэт. Материал: лекционная аудитория с проектором, колонками, Интернет, раздаточный материал с заданиями и упражнениями.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4
8	Символика и психология формы	Символика геометрического орнамента. Символика формы. Психология формы.	УК-2, ОПК-5, ПК-3, ПК-4

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего часов
9 семестр				
Визуальное восприятие в современной культуре	10	-	14	24
Эволюция художественного видения	10	-	14	24

Восприятие, как активное изучение. Действительность и форма.	10	-	14	24
10 семестр				
Изобразительные средства и изобразительные понятия.		7	23	22
Пространство и движение. Основные принципы построения.		7	23	22
Свет в современном искусстве. Символичность света.		7	23	22
Символика и психология цвета		4	23	19
Символика и психология формы		5	22	23

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература.

1. Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства : учебник для бакалавриата и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Олег Александрович Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр и магистр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-433229#page/1>. — ISBN 978-5-534-02354-1.
2. Раппопорт, Семен Хаскелевич. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / Семен Хаскелевич Раппопорт. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. — 236 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/97740/#1>. — ISBN 978-5-8114-2723-9. — ISBN 978-5-91938-450-2.
3. Петрушин, Валентин Иванович. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / Валентин Иванович Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 395 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-hudozhestvennogo-tvorchestva-dop-material-v-ebs-437239#page/1>. — ISBN 978-5-534-08179-4.
4. Петрушин, Валентин Иванович. Психология художественного творчества : учебное пособие для для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Валентин Иванович Петрушин. — Москва : Юрайт, 2019. — 232 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-hudozhestvennogo-tvorchestva-438980#page/1>. — ISBN 978-5-534-04904-6.
5. Петрушин, Валентин Иванович. Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для вузов / Валентин Иванович Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 395 с. : тв. — (Авторский учебник) . — ISBN 978-5-534-08179-4

6. Петрушин, Валентин Иванович. Психология и педагогика художественного творчества [Текст] : учебное пособие для вузов / Валентин Иванович Петрушин. — Москва : Академический проект : Гаудеамус, 2006. — 489 с. — (Gaudeamus) . — ISBN 5-98426-044-1.
7. Цыпин, Геннадий Моисеевич. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : учебное пособие для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Геннадий Моисеевич Цыпин. — Москва : Юрайт, 2019. — 203 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva-438466#page/1>. — ISBN 978-5-534-03150-8.
8. Цыпин, Геннадий Моисеевич. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Геннадий Моисеевич Цыпин. — Москва : Юрайт, 2018. — 203 с. — (Авторский учебник) . — ISBN 978-5-534-03150-8

6.2. Дополнительная литература

1. Басин, Евгений Яковлевич. Психология искусства. Личностный подход : учебник для бакалавриата и магистратуры: 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" / Евгений Яковлевич Басин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр и магистр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-lichnostnyy-podhod-434146#page/1>. — ISBN 978-5-534-07803-9.
2. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Лев Семенович Выготский. — Москва : Юрайт, 2019. — 414 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-437512#page/3>. — ISBN 978-5-534-09445-9.
3. 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 / Вячеслав Андреевич Иванников. — Москва : Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-450225#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-03357-1.
4. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов. / И.П. Калошина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 671с. — ISBN 978-5-238-01430-2.
5. Кулка, Иржи. Психология искусства / Иржи Кулка. — Харьков : Гуманитарный центр, 2014. — 560 с.

6. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. Ч.1: Психология: учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Виталий Александрович Сластенин. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-1-psihologiya-434220#page/1>. — ISBN 978-5-534-01837-0. — ISBN 978-5-534-01838-7.
7. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. Ч.2: Педагогика: учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Виталий Александрович Сластенин. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 374 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-v-2-ch-chast-2-pedagogika-434221#page/1>. — ISBN 978-5-534-01839-4. — ISBN 978-5-534-01838-7.
8. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Общая психология : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Людмила Дмитриевна Столяренко. — Москва : Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-451030#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-00094-8.
9. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов; допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов вузов / Людмила Дмитриевна Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 509 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-i-pedagogika-444141#page/1>. — ISBN 978-5-9916-6715-9.

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://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>
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 "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционная аудитория оборудованная мультимедийной техникой, интернет-ресурсы.

Библиотечный фонд укомплектованный печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине и возможность индивидуального доступа к ЭБС.

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. 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, а также выходом в интернет. Имеется 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, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

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 (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.