

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
(ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
М.Б. Пермяков
«3» 09 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями)

Профиль программы

Изобразительное искусство и дополнительное образование

Уровень высшего образования - **бакалавр**

Программа подготовки – **академический бакалавриат**

Форма обучения

Очная

Институт	строительства, архитектуры и искусства
Кафедра	академического рисунка и живописи
Курс	4
Семестр	7

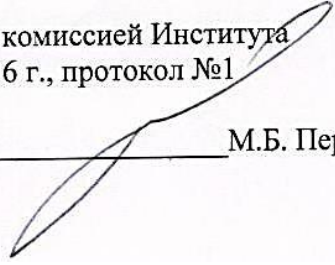
Магнитогорск
2016 г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденной приказом МОиН РФ от 09.02.2016г. № 91

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры академического рисунка и живописи «31» августа 2016 г., протокол № 1

Зав. кафедрой С.В. Рябинова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методической комиссией Института строительства, архитектуры и искусства «02» сентября 2016 г., протокол №1

Председатель М.Б. Пермяков

Рабочая программа составлена:

доцент, канд. пед. наук

/ О.П. Савельева/

Рецензент:

зав. городским метод. отделом, канд. пед. наук

/ Е.А. Хрипунова/

1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Психология художественного творчества» является формирование основных представлений о психологической природе художественного творчества, о единстве познавательных, эмоциональных и волевых процессов в творческой деятельности, о необходимости учета возрастных особенностей и творческого потенциала личности в процессе художественной деятельности в рамках совершенствования художественного образования детей. Художественное творчество рассматривается как процесс, в котором тесно связано и взаимообусловлено духовное (субъективное) начало личности творца (индивидуальные качества, врожденные, возрастные), объективная среда его обитания и социально-педагогические условия его образования и воспитания средствами искусства.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Программа дисциплины «Психология художественного творчества» является дисциплиной по выбору вариативной части, изучаются в 7 семестре.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». Она раскрывает психологическую природу художественного творчества и теоретически обосновывает эстетическое воспитание и художественное образование средствами изобразительного искусства.

Освоение дисциплины «Психология художественного творчества» является необходимой основой для прохождения производственной - педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	
Знать	- знать новейшие технологии обучения художественной педагогики и передовой педагогический опыт
Уметь	- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; - анализировать, критически оценивать и использовать передовой педагогический опыт
Владеть	- практическими навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования	
Уметь	- определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности; - ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их достижения; - делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы дальнейшего изучения исследуемого вопроса
Владеть	- основными методами исследования в изобразительного и декоративно-прикладного искусства, практическими умениями и навыками их использования

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа (в акад. часах)	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код и структурный элемент компетенции
		лекции	лаборат. занятия	практич. занятия				
ство. Их диагностика								
2.1. Подбор и апробация тестов для диагностики художественного развития личности				18	11	Выполнение практического задания	Проверка практического задания	ПК-2 – зув ПК-11 - ув
2.2. Экспертиза детского рисунка				18	12	Выполнение практического задания	Проверка практического задания	ПК-2 – зув ПК-11 - ув
Итого по разделу		18		36	23			
Итого за семестр	7	18		36	53		Зачет	
Итого по дисциплине		18		36/10И	53			

5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

На занятиях предусмотрены различные виды образовательных технологий, такие как:

1. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания.

Основные типы проектов:

Творческий проект - учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата.

2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

3. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Практическое занятие проводится в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «**Психология художественного творчества**» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практического задания: подобрать методы и технологии диагностики, провести экспертизу детских рисунков и сделать анализ диагностики. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает доработку аудиторных и выполнение подобных заданий, чтобы закрепить умения и навыки, а также подготовку к зачету.

Перечень вопросов к зачету:

1. Место курса психологии творчества в подготовке художника-педагога.
2. Исследователи проблем развития творческой деятельности
3. Виды художественной деятельности.
4. Природа художественной деятельности в области ИЗО и ДПИ.
5. Художественное творчество как деятельность, процесс, продукт
6. Значение познавательных процессов в развитии художественной деятельности

7. Ощущения, восприятие, представления как части процесса отражения действительности.
8. Мышление как опосредованное отражение действительности.
9. Значение воображения в развитии художественной деятельности. Приемы развития воображения.
10. Эмоциональные процессы в художественной деятельности.
11. Творческие процессы в создании художественного образа.
12. Творчество и креативность. Принципы и методы развития креативности.
13. Структура и природа художественного интереса
14. Особенности развития и формирования личности художника
15. Закономерности изобразительной деятельности детей
16. Линия в рисунках детей
17. Цвет в рисунках детей
18. Объемные построения в детских рисунках
19. Композиционно-пространственные построения в детских рисунках
20. Художественно-образные решения в детских рисунках
21. Создание художественного образа в рисунках детей в процессе обучения
22. Особенности изобразительной деятельности дошкольника.
23. Особенности изобразительной деятельности младшего школьника.
24. Особенности изобразительной деятельности подростка.
25. Способности и задатки к изобразительной деятельности и художественному творчеству.
26. Психологическая характеристика художественных способностей.
27. Особенности организации занятий с одаренными детьми.
28. Порядок экспертизы детского рисунка и учет возрастных особенностей в организации художественной деятельности детей.
29. Принципы разработки упражнений, направленных на активизацию познавательных процессов в художественном творчестве.
30. Диагностика художественного развития ребенка по рисункам и художественным тестам.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики		
Знать	- знать новейшие технологии обучения художественной педагогики и передовой педагогический опыт	<p>Теоретические вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Место курса психологии творчества в подготовке художника-педагога. 2. Исследователи проблем развития творческой деятельности. 3. Виды художественной деятельности. 4. Природа художественной деятельности в области ИЗО и ДПИ. 5. Художественное творчество как деятельность, процесс, продукт. 6. Значение познавательных процессов в развитии художественной деятельности. 7. Ощущения, восприятие, представления как части процесса отражения действительности. 8. Мышление как опосредованное отражение действительности. 9. Значение воображения в развитии художественной деятельности. Приемы развития воображения. 10. Эмоциональные процессы в художественной деятельности. 11. Творческие процессы в создании художественного образа. 12. Творчество и креативность. Принципы и методы развития креативности. 13. Структура и природа художественного интереса. 14. Особенности развития и формирования личности художника. 15. Закономерности изобразительной деятельности детей. 16. Линия в рисунках детей. 17. Цвет в рисунках детей. 18. Объемные построения в детских рисунках. 19. Композиционно-пространственные построения в детских рисунках. 20. Художественно-образные решения в детских рисунках. 21. Создание художественного образа в рисунках детей в процессе обучения. 22. Особенности изобразительной деятельности дошкольника.

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
		23. Особенности изобразительной деятельности младшего школьника. 24. Особенности изобразительной деятельности подростка. 25. Способности и задатки к изобразительной деятельности и художественному творчеству. 26. Психологическая характеристика художественных способностей. 27. Особенности организации занятий с одаренными детьми. 28. Порядок экспертизы детского рисунка и учет возрастных особенностей в организации художественной деятельности детей. 29. Принципы разработки упражнений, направленных на активизацию познавательных процессов в художественном творчестве. 30. Диагностика художественного развития ребенка по рисункам и художественным тестам.
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; - анализировать, критически оценивать и использовать передовой педагогический опыт 	Практическое задание: подобрать методы и технологии диагностики, провести экспертизу детских рисунков и сделать анализ диагностики
Владеть	<ul style="list-style-type: none"> - практическими навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики 	Практическое задание: подобрать методы и технологии диагностики, провести экспертизу детских рисунков и сделать анализ диагностики
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования		
Уметь	<ul style="list-style-type: none"> - определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности; - ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их достижения; - делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы дальнейшего изучения исследуемого вопроса 	Практическое задание: подобрать методы и технологии диагностики, провести экспертизу детских рисунков и сделать анализ диагностики

Структурный элемент компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценочные средства
Владеть	- основными методами исследования в изобразительного и декоративно-прикладного искусства, практическими умениями и навыками их использования	Практическое задание: подобрать методы и технологии диагностики, провести экспертизу детских рисунков и сделать анализ диагностики

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология художественного творчества» проводится в форме зачета, который включает:

- устный опрос;
- лабораторные задания, выполненные в аудитории и самостоятельно, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Критерии оценки

Зачтено – ответ композиционно выстроен и содержит информацию по всем основным разделам, предполагаемым вопросом. Высказываемые суждения аргументированы, приведенные доказательства убедительны, выводы обоснованы. Студент привлекает в подтверждение своего ответа соответствующие иллюстрирующие примеры и точен в передаче фактического материала. При ответе студент в достаточной мере использует необходимую терминологию.

Не зачтено - ответ хаотичен, студент демонстрирует незнание поставленного вопроса и не отвечает на дополнительные вопросы. Высказываемые суждения не аргументированы, доказательства не приводятся, выводы не обоснованы. Изложение невнятно.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; 2018-06-13. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107314>.
2. Деменёв, Д. Н. О логике эстетической деятельности : монография / Д. Н. Деменёв ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3511.pdf&show=dcatalogues/1/1514318/3511.pdf&view=true> (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Деменёв, Д. Н. Живопись : учебно-методическое пособие / Д. Н. Деменёв, А. А. Исаев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2529.pdf&show=dcatalogues/1/1130331/2529.pdf&view=true> (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.
2. Деменёв, Д. Н. Цвет как основа межпредметной связи дисциплин колористического цикла : учебно-методическое пособие / Д. Н. Деменёв, Ю. С. Деменёва ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2545.pdf&show=dcatalogues/1/1130347/2545.pdf&view=true> (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.
3. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб: СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/941610> (дата обращения: 01.10.2020). (дата обращения: 01.10.2020).

в) Методические указания:

1. Савельева О.П. Психология художественного творчества: Методические рекомендации по самоподготовке студентов факультета изобразительного искусства и дизайна/О.П Савельева. - Магнитогорск, МаГУ, 2005. – 48 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
MS Windows 7 Professional(для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021
FAR Manager	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	URL: http://www1.fips.ru/
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова	http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
Российская Государственная библиотека. Каталоги	https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/

1. <http://art-education.ioso.ru> - сайт Институт художественного образования РАО
2. <http://www.art-education.ru/electronic-journal> - сетевой журнал «Педагогика искусства»
3. http://www.youtube.com/watch?v=QTW4A_GYpY - Жукова Юлия Львовна. Курс лекций "Психология творчества" (лекция 5) // Академия Н.Нестеровой
4. <http://www.psychiatry.ru/stat/155> - ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
5. <http://psyfactor.org/lib/garifullin4.htm> - «ПСИ-ФАКТОР» — информационный ресурсный центр по научной и практической психологии.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории	Оснащение аудитории
Учебные аудитории для проведения лекционного типа.	Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Комплекс заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (методический фонд)	Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий