



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



УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

О.С. Логунова

20 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями)

Направленность (профиль) программы
Изобразительное искусство и дополнительное образование

Уровень высшего образования – **бакалавриат**

Программа подготовки – **академический бакалавриат**

Форма обучения
Очная

Институт	<u>строительства, архитектуры и искусства</u>
Кафедра	<u>Академического рисунка и живописи</u>
Курс	4
Семестр	8

Магнитогорск
2018 г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), утвержденного приказом МОиН РФ от 09.02.2016 № 91.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры академического рисунка и живописи « 05 » 10 2018 г., протокол № 2.


Зав. кафедрой  / С.В. Рябинова/

Рабочая программа одобрена методической комиссией института строительства, архитектуры и искусства « 11 » 10 2018 г., протокол № 1.

Председатель  / О.С. Логунова/

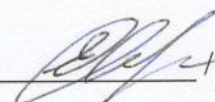
Рабочая программа составлена:

старший преподаватель

 / Ю.А. Савостьянова/

Рецензент:

зав. методическим отделом МАУДО
"ДЮЦ "Максимум" г. Магнитогорска

 / 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 8 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				
2.1. Подбор и апробация тестов для диагностики художественного развития личности			18			Выполнение практического задания	Проверка практического задания	ПК-2 – зув ПК-11 - ув
2.2. Экспертиза детского рисунка			17			Выполнение практического задания	Проверка практического задания	ПК-2 – зув ПК-11 - ув
Итого по разделу			35		33,9			
Итого за семестр	8		70		73,9		Зачет с оценкой	
Итого по дисциплине			70/28 И		73,9			

5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного 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.

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 лабораторного 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 **дифференцированного зачета**, который включает:

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

Критерии оценки

	Критерии оценки	Показатели
Отлично	Композиционная стройность ответа; соответствие содержания ответа поставленному вопросу	Ответ композиционно выстроен и содержит информацию по всем основным разделам, предполагаемым вопросом
	Аргументированность суждений, убедительность доказательств и обоснованность выводов	Высказываемые суждения аргументированы, приведенные доказательства убедительны, выводы обоснованы.
	Привлечение соответствующих иллюстрирующих примеров для ответа на вопросы, точность в передаче фактического материала	Студент привлекает в подтверждение своего ответа соответствующие иллюстрирующие примеры и точен в передаче фактического материала
	Использование необходимых терминов и понятий; ясность и точность изложения, речевая грамотность	При ответе студент использует необходимую терминологию; изложение отличается ясностью и точностью, речь – грамотностью
Хорошо	Композиционная стройность ответа; соответствие содержания ответа поставленному вопросу	Ответ композиционно выстроен и, в целом, соответствует поставленному вопросу; однако освещены не все требуемые разделы.
	Аргументированность суждений, убедительность доказательств и обоснованность выводов	Высказываемые суждения достаточно аргументированы, однако присутствует слабость в приводимых доказательствах и обоснованности выводов
	Привлечение соответствующих иллюстрирующих примеров для ответа на вопросы, точность в передаче фактического материала	Приводимые в подтверждение своего ответа иллюстрирующие примеры выбраны неудачно, ответ не точен в передаче фактического материала
	Использование необходимых терминов и понятий; ясность и точность изложения, речевая грамотность	При ответе студент использует не всю необходимую терминологию; однако изложение отличается ясностью, речь – относительно грамотна
Удовлетворительно	Композиционная стройность ответа; соответствие содержания ответа поставленному вопросу	Ответ композиционно не выстроен, студент демонстрирует знания лишь по части поставленных вопросов. Выборочно отвечает на дополнительные вопросы, однако на все обозначает основные позиции
	Аргументированность суждений, убедительность	Высказываемые суждения не аргументированы, присутствует слабость в приводимых

	доказательств и обоснованность выводов	доказательствах, выводы не обоснованы
	Привлечение соответствующих иллюстрирующих примеров для ответа на вопросы, точность в передаче фактического материала	В подтверждение своего ответа не приводятся иллюстрирующие примеры, присутствуют ошибки в передаче фактического материала
	Использование необходимых терминов и понятий; ясность и точность изложения, речевая грамотность	При ответе студент не использует необходимую терминологию; изложение не отличается ясностью, речь – не грамотна
Неудовлетворительно	Композиционная стройность ответа; соответствие содержания ответа поставленному вопросу	Ответ хаотичен, студент демонстрирует незнание поставленного вопроса и не отвечает на дополнительные вопросы
	Аргументированность суждений, убедительность доказательств и обоснованность выводов	Высказываемые суждения не аргументированы, доказательства не приводятся, выводы не обоснованы
	Привлечение соответствующих иллюстрирующих примеров для ответа на вопросы, точность в передаче фактического материала	В подтверждение своего ответа не приводятся иллюстрирующие примеры, обнаруживается незнание фактического материала
	Использование необходимых искусствоведческих терминов и понятий; ясность и точность изложения, речевая грамотность	При ответе студент не использует необходимую терминологию; 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