

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Психология творчества Б2.ДВ.2

Направление подготовки: 051000.62 - Профессиональное обучение (дизайн интерьера)

Профиль подготовки: Дизайн интерьера

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В.

Рецензент(ы):

-

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902454714

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Габдрахманова Е.В. кафедры изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева, Elena.Gabdrahmanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

изучить особенности развития творческого начала личности в процессе приобщения к художественному наследию отечественной и мировой культуры.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.2 Общепрофессиональный" основной образовательной программы 051000.62 Профессиональное обучение (дизайн интерьера) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

относится к дисциплинам по выбору

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-10 (общекультурные компетенции)	владение способами формирования идеологии, освоения и приумножения культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом самоопределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста)
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
ПК-16 (профессиональные компетенции)	способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов)
ПК-21 (профессиональные компетенции)	готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки рабочих, специалистов
ПК-35 (профессиональные компетенции)	готовность к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики
Ск-1	способность использовать систематизированные художественно-исторические, художественно-теоретические и практические знания в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

теорию и историю художественного творчества в контексте отечественной этносоциальной культуры и художественной культуры народов мира; знать психологические закономерности формирования мировоззрения творческой личности, понимать психологические особенности возникновения творческого замысла, художественного образа, а так же процесса его творческого воплощения и восприятия; иметь представление о закономерностях формирования психологического облика творческой личности в зависимости от биографического фактора - условий жизни, обучения и воспитания

2. должен уметь:

на основе возрастных возможностей учащихся находить оптимальные психологические приемы обучения и воспитания; иметь представление о закономерностях психологического воздействия художественных произведений на возникновение убеждений, формирование ценностных ориентаций; в самостоятельной творческой работе выражать мировоззренческую концепцию, выдерживая стилистическую направленность произведения

3. должен владеть:

владеть профессиональным языком предметной области знания, уметь формулировать и аргументировать положения; владеть современными психолого-педагогическими методами развития художественно-творческих способностей средствами художественных произведений;

4. должен демонстрировать способность и готовность:

на основе возрастных возможностей учащихся находить оптимальные психологические приемы обучения и воспитания; иметь представление о закономерностях психологического воздействия художественных произведений на возникновение убеждений, формирование ценностных ориентаций; в самостоятельной творческой работе выражать мировоззренческую концепцию, выдерживая стилистическую направленность произведения

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества	7	1	1	0	0	устный опрос
2.	Тема 2. Психология творчества в триаде ?автор-исполнитель-созерцатель?	7	2	1	2	0	контрольная работа
3.	Тема 3. Развитие творческой личности	7	3	1	1	0	устный опрос

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
4.	Тема 4. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества	7	4	1	1	0	творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	7		0	0	0	зачет
	Итого			4	4	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Отношение к творчеству в различные эпохи. Роль бессознательного в творческом процессе. Проблемы творчества в гештальт-психологии. Проблема творчества в современной гуманистической психологии. Проблема творчества в отечественной психологии. Л.С. Выготский о художественном творчестве.

Тема 2. Психология творчества в триаде ?автор-исполнитель-созерцатель?

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Психология автора. Психология исполнителя. Психология созерцателя. Уровни развитости восприятия. Развитие художественного восприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие творческого потенциала личности и бытийные условия его развития. Творческое отношение личности к миру и к себе. Сущность личностных преобразований мира и ?я?. Жизненный смысл творчества в искусстве, познании, работе, любви. Творческое деяние. Поступок как творчество. Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в жизни выдающихся личностей.

Тема 3. Развитие творческой личности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общие направления развития творческой личности. Идеи А. Маслоу, Э. Фромма, А. Эллиса. Развитие творческого мышления (Гилфорд, Торренс). Варианты методик.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Творческая личность. Методы практической психологии творчества

Тема 4. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Стрессы публичного выступления. Повышение уровня мастерства в самостоятельных занятиях. Освоение навыков идеомоторной тренировки. Повышение уровня внимания на исполняемом произведении во время публичного выступления. Укрепление общего физического здоровья и самочувствия.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Методики диагностики и развития интеллектуального, художественного и коммуникативного творчества. Методики развития проблемных отношений личности. Методики диагностики творческой одаренности. Психотерапевтические приемы разрешения конфликтов творчества. Техники поддержки личностного роста творца. Методы активизации рефлексии. Методические модели развития творческого отношения к себе.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества	7	1	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
2.	Тема 2. Психология творчества в триаде ?автор-исполнитель-созерцатель?	7	2	подготовка к контрольной работе	6	контрольная работа
3.	Тема 3. Развитие творческой личности	7	3	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
4.	Тема 4. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества	7	4	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание
	Итого				24	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

участие в мастер-классах художников - преподавателей кафедры,

- активные / интерактивные формы (на всех практических занятиях);
- практические занятия;
- самостоятельная работа;
-

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Исторические этапы становления психологии художественного творчества

устный опрос , примерные вопросы:

бъект, предмет, цель и задачи психологии творчества. Феноменология психологии творчества. Философские и психологические подходы к определению творчества. Общепсихологические определения творчества. Творческие стимулы, побуждения, замыслы, модели, процессы, продукты. Динамика творческой активности в процессах внутренней деятельности. Творчество в образной сфере личности. Воображение, фантазия, символическая деятельность. Психологическое стимулирование создания творческих образов. Творческое мышление. Его проблемная сущность. Этапы продуктивной мыслительной деятельности. Творческие операции и результаты мышления. Диалогичность продуктивного мышления. Методы развития творческого мышления. Творческие функции, направленность и качества интеллекта. Творчество в эмоциональной сфере личности. Творческая направленность чувств. Эмоциональная регуляция творческого процесса. Интуитивная основа творчества. Бессознательные потенции творческих достижений, их сознательная реализация и усиление личностью. Соотношение сознательных и бессознательных процессов в творческом поиске. Понятие творческого сознания и создание ?я?. Рефлексия как творчество.

Тема 2. Психология творчества в триаде ?автор-исполнитель-созерцатель?

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема творчества в истории философско-психологических учений: античные открытия, философия субъекта, философия бытия, философия жизни, русская онтология и онтопсихология, психоанализ. Понятие творческого бытия-в-мире. Бытийные феномены создания ? преобразования ? обновления. Творчество как основа полноты, гармонии, развития бытия. Творчество в динамике индивидуальной жизни. Генеративность и продуктивность психической жизни. Сознательный и бессознательный уровень творчества.

Деятельно-продуктивный уровень творчества. Формы жизненного творчества. Понятие индивидуального культуротворчества. Ценностный аспект творческой активности. Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние условия. Индивидуальный и коллективный субъекты творчества. Понятие творческого потенциала личности и бытийные условия его развития. Творческое отношение личности к миру и к себе. Сущность личностных преобразований мира и ?я?. Жизненный смысл творчества в искусстве, познании, работе, любви. Творческое деяние. Поступок как творчество. Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в жизни выдающихся личностей.

Тема 3. Развитие творческой личности

устный опрос , примерные вопросы:

Творчество как создание вещей, изображений, текстов, технологий. Построение и обновление межлических отношений. Творение образов ?человека? и ?человеческого? Понятие ?самотворчества?. Творческая самодеятельность. Типология деятельности и место творчества в ее различных видах. Творчество в науке и искусстве: сравнительный анализ.

Психологическое моделирование совместного творчества. Коллективное и индивидуальное в творческой деятельности. Возможности творческой активности в политике и бизнесе. Творчество в сферах образования и воспитания. Творческая перспектива профессии психолога. Этические критерии творческой деятельности. Социокультурная динамика ведущих сфер творческой деятельности. Ожидаемые взлеты творчества: интеллектуальный труд ? язык ? искусство, производство?

Тема 4. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества

творческое задание , примерные вопросы:

Проблема творческой личности в контексте направлений современной персонологии: гуманистической психологии, психоанализа, когнитивной психологии, экзистенциальной психологии. Творческий потенциал личности. Творческие способности и одаренность. Талант и гениальность. Бессознательное творческой личности: архетипические структуры, самость, способность к индивидуации. Символические истории из жизни творцов. Объяснительные модели творчества в индивидуальной психологии и психоанализе Качества сознания творческой личности. Понятие ?генерирующего ?я?. Творческая самоактуализация личности и ее психологические условия. Личностные качества творца. Структура его жизненных отношений. Продуктивный аспект творческой жизни. Творческие достижения выдающейся личности: тексты, произведения, открытия, инновации, влияния на других. Личностные типологии творцов. Внутренние конфликты творческой личности. ?Критические события? в жизни творцов. Жизненный путь творца и его рефлексия: знаменитые жизнеописания, исповеди, психологические автобиографии. Жизненные риски субъекта творчества. Творческая личность в социальных структурах: лидерство, маргинальность, конфликты, развивающие влияния.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Для успешного решения задач курса "Психология творчества" необходимо сформировать у студентов целостное представление об этапах становления психологии художественного творчества, раскрыть роль и значение искусства в жизни общества. Познакомить их с основными положениями современных подходов к психологии художественного творчества.

Дать возможность овладеть некоторыми приемами и методами направленными на развитие художественно-творческих способностей в различных видах искусства.

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины

"Психология творчества" имеет важное значение для эффективного усвоения изучаемого материала. В учебном плане на самостоятельное изучение данной дисциплины отведено 56 часов. Часть этого времени отводится на знакомство с литературными источниками, посещение художественных выставок, театров, концертных залов.

Рекомендуется систематическое знакомство со статьями в периодической печати, использование разнообразных возможностей телевидения, Internet. Преподаватель стимулирует самостоятельную работу студентов в приобретении необходимых знаний и профессиональных умений через выполнение ими заданий по содержанию дисциплины с последующими устным блиц-опросом или письменным тестированием.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Природа творчества.
2. Генетический подход в психологии развития
3. Фазы протекания творческого процесса
4. Признаки творческого процесса
5. "Эффект вложенной деятельности"
6. Концепция творчества А.Я. Пономарева
7. Проблема способности к творчеству
8. Спонтанность творческого акта
9. Подходы в изучении творческих способностей
10. Влияние интеллекта на творческую способность
11. Античная эпоха о ценности творчества
12. Творческий продукт и его ментальность
13. Творчество в эпоху Возрождения
14. Интерес к творчеству в новое время
15. Место человека в мире в 20 веке: проблема творчества
16. Целостность творческой деятельности
17. Основа успеха в решении творческих задач
18. Концепция М. Валлаха и Н. Когана
19. Концепция С. Медника
20. Основы "теории инвестирования" Р. Стернберга
21. Талант и гениальность Чезаре Ломброзо
22. Оценка интеллекта в методике Л. Термена
23. Концепция креативности Дж. Гилфорда
24. Возрастная динамика творчества
25. Особенности творческих людей

Методические указания к выполнению контрольной работы

Контрольная работа является индивидуальным, завершённым трудом.

Она может быть посвящена освещению одного аспекта предложенной темы. Целостность контрольной работы отражается в её структуре: введение, главная часть, заключение, список использованной литературы.

Во Введении обосновывается выбор темы, её актуальность, определяются цели и задачи контрольной работы.

В Главной части необходимо раскрыть саму тему. Это означает, что надо не только осветить её проблемы и возможные их решения, но сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить своё решение.

В Заключении подводятся итоги, насколько удалось выполнить задуманное, заявленное во введении.

Завершает контрольную работу Список используемой литературы. Обычно это пронумерованный арабскими цифрами перечень в алфавитном порядке используемых книг, статей и пр.

Контрольная работа должна иметь правильно оформленный научный аппарат: сноски, ссылки, цитирования и пр. Цитаты, сноски, список литературы должны удовлетворять следующим требованиям: необходимо указывать фамилии и инициалы авторов работ; полное название работы; место, где издана работа; год издания. При необходимости указываются страницы. Строгость и точность цитирования, правильное оформление сносок - признак подлинно научной работы.

Контрольная работа вкладывается в специальную папку и должна быть отпечатана (размер шрифта 14) на одной стороне стандартного листа белой бумаги с полями не менее: 3см слева, 1 см справа, 2см сверху, 2,5 см снизу. Все листы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами, как правило, вверху страницы. Титульный лист не нумеруется. Контрольная работа открывается титульным листом. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов с обязательной нумерацией работ.

7.1. Основная литература:

Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 528 с.

<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=462916>

Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.

<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=408974>

7.2. Дополнительная литература:

Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В. Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=469028>

7.3. Интернет-ресурсы:

векипедия -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2536/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%8C

краткий словарь терминов - <http://tolkslovar.ru/k7429.html>

лекции по искусству - <http://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html>

олковый словарь - <http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EF%EE%E7%E8%F6%E8%FF>

Энциклопедия искусства - <http://interpretive.ru/dictionary/968/word/plenyer>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Психология творчества" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

конспекты лекций

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 051000.62 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки Дизайн интерьера .

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

"__" _____ 201__ г.