

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

Н.В. Пугачева

**Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Педагогика художественного творчества»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»**

Ульяновск, 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Педагогика художественного творчества»/
составитель Н.В. Пугачева - Ульяновск: УлГУ, 2019.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Педагогика художественного творчества». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. Дизайн

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	7
3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ	12
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	13
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	15

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПИНЫ

Раздел 1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт

Тема 1. Виды деятельности и творчества. Творчество как процесс.

Три основных вида деятельности. Специфика художественно-творческой деятельности. Уровни протекания творческого процесса. Сверхсознание.

2. Фазы творческого процесса. Творчество как продукт.

Первая фаза творчества – пусковая. Структура первой фазы. Поисковая фаза творчества. Исполнительская фаза творчества. Основные продукты творчества. Критерии оценки проявления творчества в искусстве

Раздел 2. Функции искусства и художественного творчества в обществе

Тема 3. Познавательная и воспитательная функции.

Функции искусства в обществе. Познавательная функция искусства. Критика познавательной концепции искусства Л.С. Выготского. Связь воспитательной функции искусства с познавательной. Единство эстетики и этики в классическом произведении. Функция “наслаждения” – гедонистическая функция. Гармония художественного произведения.

Тема 4. Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функция.

Потребность в общении – одна из главнейших для выживания человека. Искусство как способ общения. Компенсаторная функция как потребность человека в переживаниях. Ее значение с точки зрения теории вчувствования. Механизм эмпатии. Психотерапевтическая функция как возможность устранения отрицательных переживаний. Проблемы алекситимии и аддикции. Использование искусства в психотерапевтических целях.

Тема 5. Эстетические потребности. Эстетическое и художественное. Современные методы эстетического воспитания.

Эстетические потребности. Рациональные выгоды эстетического воспитания. Эстетическое и художественное. Эстетическое и умственное. Эстетическое и нравственное. Идеи Л.Колберга.

Раздел 3. Основные положения психологии художественного творчества

Тема 6. Виды творчества и его источники Творчество и социальная среда.

Социальные факторы, блокирующие реализацию индивидуально-творческих потенциалов. Внешние факторы, способствующие актуализации творческого процесса. Виды творчества и его источники. Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники творчества.

Тема 7. Модель отражения действительности в искусстве.

Психологические модели отражения действительности в искусстве.

Раздел 4. Психология личности творца и художника

Тема 8. Креативность как личностная способность к творчеству. Структура индивидуальности. Понятие способностей.

Четыре типа взаимоотношений между творческими способностями и интеллектуальными. Основные различия между творчеством и креативностью. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и креативностях. Природные задатки, индивидуальная неповторимость, социальная среда.

Тема 9. Общие законы высшей нервной деятельности. Индивидуальные различия в нейрофизиологических задатках.

Основы высшей нервной деятельности – возбуждение и торможение. Общие законы возбуждения. Функция торможения. Индивидуальные различия в нейрофизиологических задатках. Классификация людей по уровню “нервно – психической энергии”. Сила нервной системы. Подвижность и динамичность нервной системы. Уравновешенность нервных процессов и взаимодействие полушарий.

Тема 10. Регуляторный блок: эмоции и чувства.

Эмоции, чувства – основа индивидуальной неповторимости. Функции эмоций. Общие законы эмоции. Индивидуальные различия в эмоциональной сфере. Чувства и законы их развития. Формирование высших чувств.

Тема 11. Биогенетические особенности творческой личности.

Открытия в области генетической биологии. Функциональная асимметрия головного мозга и ее влияние на творческий процесс. Темперамент и акцентуации.

Тема 12. Личность творца. Личность художника.

Качества и свойства творческой личности. Признаки и способности к литературному творчеству. Показатели творческой личности. Черты личности художника. Психическая организация художника. Потребность самовыражения художника.

Раздел 5. Развитие творческой личности

Тема 13. Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления.

Законы развития: первый закон – развитие происходит в контакте со средой, второй закон – развитие качества свойств, заложенных в генетическом коде, третий закон – развитие необратимо. Формы развития – естественное, инструментальное и индивидуальное. Главные объекты развития креативности: потребность в творчестве, творческое сознание, управление творческим процессом, индивидуальный поиск.

Тема 14. Условия развития творчества в процессе обучения. Развитие творческих умений по фазам.

Главное условие – пробуждение адаптационного рефлекса. Основные объекты саморазвития. Условия, необходимые для пробуждения творчества при обучении

Первая, подготовительная фаза. Овладение языком изобразительного искусства. Язык форм. Язык цвета. Язык композиции. Развитие художественного восприятия. Развитие способностей к овладению нового. Аналитическое, смысловое видение. Формирование способностей к синтетическому восприятию.

Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

Тема 15. Внимание, ощущения, восприятие.

Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие. Внимание, концентрация, сосредоточенность внимания. Внимание и наблюдательность. Проблема актерского внимания. Непроизвольное и произвольное внимание. Преимущества хорошего внимания. Внимание и контроль. Развитие внимания. Упражнения на развития внимания. Развитие внимания в йоге. Процесс ощущения. Структура анализаторной системы. Функции ощущений. Ощущения и творчества.

Тема 16. Память, мышление, воображение.

Память. Теории памяти. Память и творчество. Роль памяти в изобразительной деятельности. Методы запоминания. Мотивация и память. Методы развития памяти. Процесс запечатления и запоминания. Механизм запечатления. Словесно-логическое запечатление. Произвольное художественно-творческое запоминание. Процесс хранения информации. Воспроизведение. Мышление. Классификация мышления.

Раздел 7 Психология творчества в триаде “автор – исполнитель – созерцатель”

Тема 17. Психология автора. Психология исполнителя. Психология созерцателя.

Динамика становления и развития процесса художественного творчества. Трёхсубъективность процесса художественного творчества. Психология авторства. Популярные темы и сюжеты. Идентификация с образом, оптимальное творческое состояние. Три подхода к созданию образа.

Тема 18. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества.

Превратности судьбы. Бремя популярности и труда. Стрессы публичного выступления. Преодоление стресса публичных выступлений. Режим и гигиена работы артиста. Часовое и целевое время. Неизбежность прекрасного.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 4. Психология личности творца и художника

10. Регуляторный блок: эмоции и чувства.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Эмоции в структуре личности. Функции и сущность эмоций.
2. Характеристика эмоциональных состояний.
3. Характеристика высших чувств.
4. Изучение эмоций в различных психологических теориях.
5. Развитие эмоциональной сферы личности.

11. Биогенетические особенности творческой личности.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Открытия в области генетической биологии.
2. Функциональная асимметрия головного мозга и ее влияние на творческий процесс.
3. Темперамент и акцентуации.

12. Личность творца. Личность художника.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Качество и свойства творческой личности.
2. Признаки и способности к литературному творчеству.
3. Показатели творческой личности.
4. Черты личности художника.
5. Психическая организация художника.
6. Потребность самовыражения художника.

Раздел 5. Развитие творческой личности

13. Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Общее направление развития творческой личности.
2. Идеи А.Маслоу. Принципы поведения самоактуализирующейся личности.

3. Идеи Э.Фромма. Пять основных потребностей экзистенциального существования.
4. Идеи А.Эллиса. Черты самоактуализирующейся личности.
5. Творческие задания Гилфорда.
6. Творческие задания Торренса.

14. Условия развития творчества в процессе обучения. Развитие творческих умений по фазам.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Поисковая фаза в творческих умениях.
2. Характеристика основных качеств творческого мышления.
3. Упражнения на взаимодействия между правым и левым полушарием.
4. Исполнительная фаза. Управление движениями руками.
5. Развитие творческой работоспособности.

Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие

15. Внимание, ощущения, восприятие.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Свойства ощущений – адаптация, сенсбилизация, синестезия.
2. Упражнения для развития ощущений.
3. Упражнения на развитие ощущений.
4. Восприятие и его свойства.
5. Установки на восприятия.
6. Осознанность восприятия.
7. Творческое восприятие.
8. Специфика восприятия произведений изобразительного искусства.
9. Упражнения на развития восприятия.

16. Память, мышление, воображение.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Мышление. Развитие мышления.
2. Упражнения на развитие мышления.
3. Мышление и творчество.

4. Специфика художественно-творческого мышления.
5. Наглядно-действенное мышление.
6. Воображение. Развитие воображения.
7. Механизмы воображения.

Упражнения на развитие воображения

Раздел 7 Психология творчества в триаде “автор – исполнитель – созерцатель”

17. Психология автора. Психология исполнителя. Психология созерцателя.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Психология исполнителя. Личность исполнителя.
2. Основные задачи исполнителя.
3. Субъективный и объективный подходы в исполнительстве.
4. Два подхода к решению технических задач.
5. Метод физических действий.
6. Метод переживания и метод представления. Различия этих методов.
7. Психология созерцателя.
8. Медитативное восприятие искусства.
9. Восприятие сложных и легких жанров.
10. Уровни развитости восприятия.
11. Развитие художественного восприятия.

18. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества.

Форма проведения – семинар.

Вопросы к теме:

1. Превратности судьбы.
2. Бремя популярности и труда.
3. Стрессы публичного выступления.
4. Преодоление стресса публичных выступлений.
5. Режим и гигиена работы артиста.
6. Часовое и целевое время.
7. Неизбежность прекрасного.

3.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Темы рефератов:

1. Возникновение понятия искусства. Психология творчества в работах античных философов.
2. Эволюция психологических понятий в учениях древнегреческих философов. Трагическое начало в творчестве.
3. Творчество средневековья – путь познания себя через Бога. Человек, творящий себя - эпоха Возрождения.
4. Отчуждение личности в творчестве современности. Менеджер -современная творческая личность.
5. Древнерусское творчество XI - XVI вв. Древнерусская иконопись. Храмовое зодчество. Церковное пение
6. Образ Бога в древнерусской культуре. Образ Родины глазами древнерусского человека.
7. Начало заката русского средневековья: XVI в.
8. Художественное творчество в России XVII – XVIII вв.
9. Художественное творчество в России XIX – начала XX вв.
10. Творческая жизнь России XX в.
11. Понимающая психология В.Дильтея. Когнитивный подход. Подход Вильямса. Творчество и здоровье.
12. Проблемы творчества в отечественной психологии. Проблемы творчества в современных исследованиях.

Требования к содержанию, объему и оформлению:

Общий объем реферата должен составлять, начиная с титульного листа примерно 15-30 страниц машинописного текста. Работа выполняется на белой бумаге формата А4. Текст работы излагается на одной стороне листа. Оформление реферата предусматривает следующие формы и разделы: титульный лист; содержание, отражающее структуру реферата; введение; основное содержание: заключение; список литературы; приложения.

Требования к оформлению текста

Текст печатается по ширине;

Поля: слева – 30мм, справа – 15мм, сверху и внизу – 20мм;

Шрифт Times New Roman,

Размер шрифта 14,

Интервал 1,5 по ширине листа,

Весь машинописный текст разделяется на абзацы 1,25 без интервалов между абзацами. Номера страниц указываются снизу по центру. Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. Указание номеров страниц следует начинать с раздела «Содержание». Каждый новый параграф реферата начинается с новой страницы и печатается полужирным шрифтом. Заглавия должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Переносы в названиях не допускаются. Если наименование параграфа состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В конце заглавий точка не ставится. Заглавие печатается без абзаца по ширине страницы. Такие разделы как «Содержание», «Введение» и «Заключение» печатаются полужирным шрифтом по центру страницы.

Требования к оформлению таблиц

Таблицы заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Номер таблицы ставится после слова «Таблица» арабскими цифрами. При оформлении таблиц названия граф таблицы начинаются с прописных букв. В конце названий таблиц знаки препинания не ставятся.

Требования к оформлению внутритекстовых библиографических ссылок и списка литературы:

Внутритекстовые библиографические ссылки заключаются в квадратные скобки и состоят из двух цифр разделенных запятой, отражаемых арабскими цифрами. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Список литературы:

Все литературные, научные и электронные источники, вошедшие в список литературы, располагаются в алфавитном порядке. Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Подробную справочную информацию по правилам оформления ссылок и списка литературы можно получить на сайте научной библиотеки УлГУ: <http://lib.ulsu.ru/phd>

Требования к оформлению приложений:

Визуально-графический материал и таблицы большого формата, дополняющие текст реферата следует размещать в приложениях. Нумерация страниц в приложении от основного текста работы не прерывается. Порядок очередности приложений должен совпадать с порядком упоминания их по тексту. Каждое приложение следует начинать с

новой страницы. Все приложения должны быть обязательно пронумерованы и иметь заглавие, соответствующее по смыслу содержанию приложения. Слово «Приложение» пишется 16 шрифтом, с выделением курсивом по правому краю.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие креативности.
2. Понятие способностей.
3. Общие законы высшей нервной деятельности.
4. Подвижность и динамичность нервной системы.
5. Функции эмоции.
6. Общие законы эмоции.
7. Чувства и законы их развития.
8. Биогенетические особенности творческой деятельности.
9. Темперамент и акцентуации.
10. Характеристика личности творца.
11. Особенности личности художника.
12. Понятие развития и его законы.
13. Условия развития творчества в процессе обучения.
14. Развитие творческой личности. Идеи А. Маслоу.
15. Развитие творческой личности. Идеи Э.Фромма.
16. Развитие творческой личности. Идеи А.Эллиса.
17. Развитие творческого мышления. Творческие задания Гилфорда и Торренса.
18. Первая фаза развития творческих умений.
19. Развитие художественного восприятия.
20. Вторая поисковая фаза развития творческих умений.
21. Исполнительная фаза развития творческих умений.
22. Познавательные процессы в художественном творчестве. Внимание и ощущения.
23. Познавательные процессы в художественном творчестве. Восприятие и память.
24. Познавательные процессы в художественном творчестве. Мышление и воображение.
25. Психология авторства.
26. Психология исполнителя.
27. Психология созерцателя.
28. Преодоление стресса в публичных выступлениях.

29. Режим и гигиена работы артиста.

30. Неизбежность прекрасного.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)
Раздел 4. Психология личности творца и художника	
10. Регуляторный блок: эмоции и	проработка учебного материала подготовка к семинару

чувства.	и сдаче зачета
11. Биогенетические особенности творческой личности.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
12. Личность творца. Личность художника.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
Раздел 5. Развитие творческой личности	
13. Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
14. Условия развития творчества в процессе обучения. Развитие творческих умений по фазам.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
Раздел 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие	
15. Внимание, ощущения, восприятие.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
16. Память, мышление, воображение.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
Раздел 7 Психология творчества в триаде “автор – исполнитель – созерцатель”	
17. Психология автора. Психология исполнителя. Психология созерцателя.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
18. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества.	проработка учебного материала подготовка к семинару и сдаче зачета
Реферат	Подготовка и написание реферата

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

а) Список рекомендуемой литературы

основная

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ермолаева-Томина Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Культура, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36854.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437239>
3. Петрушин, В. И. Психология художественного творчества : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/444782>

дополнительная

1. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/434146>
2. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гройсман А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Когито-Центр, 2019.— 192 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/88279.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18331.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Розин В.М. Мышление и творчество [Электронный ресурс]/ Розин В.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 360 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/88182.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Штейнбах В., Творчество : Сборник / Руководитель проекта Штейнбах В. - М. : Человек, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-906131-38-6 - Текст : электронный // ЭБС

"Консультант студента" : [сайт]. - URL :
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131386.html>

Программное обеспечение

Операционная система Windows;

Пакет программ Microsoft Office.