

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 30.09.2023 12:05:00
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf350

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:
Руководитель ООП
Т.А. Креславская
«23» марта 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Педагогика и психология искусства

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

«Изобразительное искусство»

Для студентов 3 курса очной формы обучения

БАКАЛАВРИАТ

Тверь, 2023

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: выявить художественно-творческую деятельность как основу педагогического процесса. Общие законы творчества могут быть применимы в любой специализации в сфере искусства. Предметом данной дисциплины является изложение общих психологических и педагогических закономерностей художественного творчества, приложимых к изобразительному искусству.

Задачами освоения дисциплины являются: раскрытие особенностей творческой личности художника и закономерностей его художественной деятельности, а также изложение тех методов, которые ведут к развитию художественного таланта. В дисциплине рассматриваются исторические этапы становления психологии художественного творчества, раскрывается роль и значение искусства в жизни общества, даются основные положения современных подходов к педагогике художественного творчества. Предлагаются приемы и методы, направленные на развитие художественно-творческих способностей в различных видах искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - *обязательная* часть учебного плана. Дисциплина связана с другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): психология, педагогика, история искусства, мировая художественная культура, поликультурное образование. Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: психология, педагогика. Практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: "Педагогическая практика", "Преддипломная практика".

3. Объем дисциплины: для очной формы обучения: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 13 часов, практические занятия 26 часов; самостоятельная работа: 42 часа, контроль - 27 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1 Объясняет сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения ОПК-4.2 Анализирует программы духовно-

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	нравственного воспитания и осуществляет отбор методов и форм реализации данных программ ОПК-4.3 Проектирует и реализует программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей ОПК-6.1 Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности и может использовать их при индивидуализации обучения ОПК-6.2 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6.3 Применяет в профессиональной деятельности психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - экзамен в 5 семестре

6. Язык преподавания русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Для очной формы обучения:

Учебная программа – наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)			Самостоятельная работа, в том числе Контроль (час.)
		Лекции	Практические занятия	Контроль самостоятельной работы (в том числе курсовая работа)	
Тема 1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	6	1	2		3
Тема 2. Функции искусства и художественного творчества в обществе.	12	2	4		6

Тема 3. Основные положения психологии художественного творчества. Психология личности творца и художника.	12	2	4		6
Тема 4. Развитие творческой личности.	12	2	4		6
Тема 5. Условия развития творчества в процессе обучения.	12	2	4		6
Тема 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве.	12	2	4		6
Тема 7. Арт-педагогика	12	2	4		6
Контроль					
ИТОГО		13	26		52

Содержание дисциплины:

Тема 1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.

Виды деятельности и творчества. Творчество как процесс. Три основных вида деятельности. Специфика художественно-творческой деятельности. Уровни протекания творческого процесса. Сверхсознание.

Фазы творческого процесса. Творчество как продукт. Основные продукты творчества. Критерии оценки проявления творчества в искусстве.

Тема 2. Функции искусства и художественного творчества в обществе.

Познавательная и воспитательная функции. 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.

Коммуникативная, компенсаторная и психотерапевтическая функция. 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.

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

Тема 3. Основные положения психологии художественного творчества. Психология личности творца и художника.

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.

Психологические модели отражения действительности в искусстве.

Креативность как личностная способность к творчеству. Структура индивидуальности. Понятие способностей. Четыре типа взаимоотношений между творческими и интеллектуальными способностями. Основные различия между творчеством и креативностью. Природа индивидуальных различий в творческих способностях и реактивностях. Природные задатки, индивидуальная неповторимость, социальная среда.

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

Тема 4. Развитие творческой личности.

Понятие и формы развития. Законы развития. Общие направления развития творческой личности. Развитие творческого мышления. Формы развития – естественное, инструментальное и индивидуальное. Главные объекты развития креативности: потребность в творчестве, творческое сознание, управление творческим процессом, индивидуальный поиск.

Тема 5. Условия развития творчества в процессе обучения.

Развитие творческих умений по фазам. Основные объекты саморазвития. Условия, необходимые для побуждения творчества при обучении. Владение языком изобразительного искусства. Язык форм. Язык цвета. Язык композиции. Развитие художественного восприятия. Развитие способностей к овладению новым. Аналитическое, смысловое видение. Формирование способностей к синтетическому восприятию.

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

Внимание, концентрация, сосредоточенность внимания. Внимание и наблюдательность. Проблема авторского внимания. Непроизвольное и произвольное внимание. Функции ощущений. Ощущения и творчество.

Память. Роль памяти в изобразительной деятельности. Процесс запечатления и запоминания. Произвольное художественно-творческое запоминание.

Тема 7. Арт-педагогика.

Основные понятия, цели и задачи арт-педагогике. Взгляды зарубежных и отечественных психологов и педагогов на использование искусства в развитии детей. Общепедагогические и художественно-эстетические принципы арт-педагогике. Методы обучения и воспитания в арт-педагогике.

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем (в строгом соответствии с разделом II РПД)	Вид занятия	Образовательные технологии
Тема 1. Художественное творчество как деятельность, процесс и продукт.	Лекция, семинар	Информационные, частично-поисковые, рефлексивные
Тема 2. Функции искусства и художественного творчества в обществе..	Лекция, коллоквиум	Информационные, дискуссионные
Тема 3. Основные положения психологии художественного творчества. Психология личности творца и художника.	Лекция-диалог	Информационные, поисковые, коммуникативные
Тема 4. Развитие творческой личности.	Лекция, коллоквиум	Эвристические, интерактивные
Тема 5. Условия развития творчества в процессе обучения.	Лекция, семинар	Информационные, частично-поисковые, рефлексивные
Тема 6. Психические познавательные процессы в художественном творчестве.	Лекция, лабораторная работа	Информационные, поисковые, коммуникативные
Тема 7. Арт-педагогика	Лекция, коллоквиум	Эвристические, интерактивные

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Тема: «Методы, формы и средства художественной деятельности»
Письменная работа. Примерные темы:

1. Авторитарное направление в художественном образовании.
2. Гуманистическое направление в художественном образовании.

3. Возрастные особенности художественного развития детей до 7 лет.
4. Возрастные особенности художественного развития и образования детей старше 7 лет.
5. Особенности восприятия детьми изобразительного искусства.
6. Художественная одаренность, талант, способности.
7. Принципы художественного образования и воспитания.
8. Принципы художественного обучения.
9. Методы художественного образования и воспитания.
10. Методы обучения изобразительному искусству.
11. Виды художественной деятельности.
12. Формы организации обучения изобразительному искусству.
13. Профессиональный облик педагога-художника.
14. Методические системы педагогов-художников.
15. Творчество художника.
16. Деятельность художника.
17. Личность художника.

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 снизу – 20мм; Шрифт Times New Roman, Размершрифта 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 TimesNewRoman, 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 графы 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.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

	Формулировка задания (2-3 примера)	Вид и способ проведения промежуточной аттестации (возможные виды: творческие задания, кейсы, ситуационные задания, проекты, иное; способы	Критерии оценивания и шкала оценивания

		проведения: письменный / устный)	
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей ОПК-4.1 Объясняет сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения ОПК-4.2 Анализирует программы духовно-нравственного воспитания и осуществляет отбор методов и форм реализации данных программ ОПК-4.3 Проектирует и реализует программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6.1 Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности и может	Сравнительная таблица «Условия развития творчества в процессе обучения в дошкольной педагогике, средней школе, дополнительном образовании, профессиональном образовании» Презентация на тему «Основные методы и приемы формирования и развития художественного вкуса» Доклад на тему «Психологический портрет моего любимого художника» Письменная работа на тему «Психологический образ ученика художественной школы» Проект: «Исследование механизмов смыслообразования при восприятии произведений изобразительного искусства»	Письменное задание Письменное задание Коллоквиум Беседа Коллоквиум Письменное задание Проект с презентацией	Имеет представление о межкультурном разнообразии общества; осознает специфику феномена культуры как исторически-социального опыта людей; понимает предпосылки и условия существования культурного разнообразия современного мира. Знает особенности мировых религий, основных философских и этических учений. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов

использовать их при индивидуализации обучения ОПК-6.2 Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями ОПК-6.3 Применяет в профессиональной деятельности психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями			исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1) Рекомендуемая литература

а) Основная литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Изд-во «Лань», 2013. – 338 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/35308/>
2. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс]: учеб.пособие/Н.Т.Оганесян.-2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2013. -528 с. Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=462916>
3. 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»
4. 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, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 534-08179-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452444>

б) Дополнительная литература

1. Садохин А. П. Мировая художественная культура: Учебник для студентов вузов / Садохин А.П., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=881132>
2. Коломиец Г.Г. Мировая культура и искусство : курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 295-298. - ISBN 978-5-7410-1604-6 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833>
3. Басин Е.Я. Философская эстетика и психология искусства: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2007. – 287 с.

а) Лицензионное программное обеспечение

1. IBM SPSS Amos 19 – Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012
2. MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
3. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
4. Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
5. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
6. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №956 от 18 октября 2018 г.

б) Свободно распространяемое программное обеспечение

1. Adobe Reader XI
2. Any Video Converter 5.9.0
3. Deductor Academic
4. G*Power 3.1.9.2
5. Google Chrome
6. R for Windows 3.2.5
7. RStudio
8. SMART Notebook
9. WinDjView 2.0.2
10. Google Chrome

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ;
2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru ;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/> ;
4. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru> /;

5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;
6. ЭБС VOOK.ru <https://www.book.ru/>
7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;
9. Репозиторий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины является важным условием освоения учебного материала и формирования профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его усвоения.

Самостоятельная работа студента включает в себя:

- актуализацию знаний по смежным дисциплинам;
- *вопросов для подготовки к зачету/экзамену;*
- *электронных презентаций;*
- *рекомендаций по подготовке к разным видам учебных занятий (в т.ч. тематика, контрольные вопросы и задания для семинарских/практических занятий /лабораторных работ);*
- *рекомендаций по самостоятельной работе (темы, вопросы и т.д.);*
- *примерной тематики курсовых работ, рефератов, эссе и рекомендаций по их выполнению;*
- *иное.*

При наличии отдельно изданных методических пособий по дисциплине приводятся ссылки на ресурс или их выходные данные.

VII. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий	Столы, стулья, переносной ноутбук, переносной проектор	Google Chrome – бесплатно Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 208, 170021, г.Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 24		2017 Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г.

Наличие учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические иллюстрации

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.			
2.			