

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА
Специальность 52.02.04 Актерское искусство
(по виду «Актёр театра кукол»)

Нижний Новгород
2021 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 Психология творчества разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду «Актёр театра кукол»).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:
Фирсов М.В., преподаватель психологии

Оглавление

1.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА.....	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:	3
1.2. Цели и задачи дисциплины.....	3
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.....	4
1.5. Основные виды учебных занятий:.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА.....	5
2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы:.....	5
2.3. Содержание дисциплины ОГСЭ.06 Психология творчества.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:.....	9
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ.....	10

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.06 Психология творчества входит в профессиональный учебный цикл и изучается как общепрофессиональная дисциплина.

1.2. Цели и задачи дисциплины

Целью является вооружение студентов системой теоретических знаний, практических навыков и умений психологического анализа условий, процессов и результатов творческой деятельности людей, формирование и развитие у них навыков и умений эффективного применения знаний психологии творчества в будущей профессиональной актёрской деятельности.

Среди *задач* выделяют:

- усвоение студентами фундаментальных положений психологии творчества, понимание их значимости для эффективного выполнения задач профессиональной деятельности.
- формирование у студентов умений изучать и анализировать креативно-психологические явления и процессы, происходящие как в психике отдельной личности, так и в группе.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Особое значение дисциплина имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11

По окончании изучения дисциплины, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенций	Содержание компетенций
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1	Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
ПК 2.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3	Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
ПК 2.5	Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6	Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

- производить психологическую диагностику креативности как отдельной личности, так и группы;
- творчески подходить к решению задач;

знать:

- элементы креативно-психологического тренинга;
- факты, закономерности и механизмы функционирования индивидуальной психики в условиях решения нестандартных задач;
- феномены групповой психики при процессе коллективного творческого процесса – сотворчества.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 6 часов.

Обязательная нагрузка студента - 32 часа.

Время изучения: 7 семестр.

Форма итоговой аттестации – зачёт.

1.5. Основные виды учебных занятий: уроки.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) В том числе:	32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	6
Итоговая аттестация в форме зачёта	

2.2. Тематический план

п/п	Наименование темы	Кол – во часов
1	История психологии творчества	2
2	Виды творческой деятельности	2
3	Виды креативности	2
4	Одарённость	2
5	Художественное творчество и искусство.	2
6	Понятие творческого процесса.	2
7	Направляющая сила замысла.	2
8	Этапы творческого процесса	2
9	Этика коллективного творчества.	2
10	Психологические основы этики Станиславского	2
11	Конфликты в творческой группе и способы их разрешения	2
12	Виды и уровни художественного восприятия.	2
13	Эмоции, связанные с творчеством	2
14	Воображение и творчество	2
15	Связь творчества с возрастом и продолжительностью жизни	2
16	Понятие о психогенетике	2
	Итого	32

2.3. Содержание дисциплины ОГСЭ.06 Психология творчества

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
Тема 1 История психологии творчества	Предмет и задачи психологии творчества, как отрасли психологической науки. История формирования и современное состояние психологии творчества; теории творчества	2	1
Тема 2 Виды творческой деятельности	Творческая деятельность, виды, уровни (типы) творчества, мотивация творческой деятельности. Управление творческой деятельностью, индивидуальное и коллективное творчество. Целенаправленное развитие творческих способностей; методы развития творческого потенциала	2	1
Тема 3 Виды креативности	Инвестиционная теория креативности; особенности личности креативов; типология креативов; креативы и социум; одарённость и патология. Креативность: различные подходы к пониманию этого явления; дивергентное мышление, как креативная способность; виды (типы) креативности; креативность и интеллект; креативность и генетические задатки.	2	1
Тема 4 Одарённость	Творческий потенциал личности: пробуждение и развитие; раннее проявление одарённости (вундеркинды). Одарённость: задатки, способности, дарования, таланты, гениальность. Виды одарённости: интеллектуальная, художественная, музыкальная.	2	1
Тема 5 Художественное творчество и искусство.	Художественное творчество как познание жизни в художественной форме. Художественный образ – язык искусства. Средства художественного познания. Воображение и фантазия в художественном творчестве. Творчество и компетентность.	2	1
Тема 6 Понятие творческого процесса.	Особенности протекания творческого процесса в зависимости от индивидуальности. Общие закономерности творческого процесса. Попытки классификации творческого процесса. Основные этапы творческого процесса.	2	1
Тема 7 Направляющая сила замысла.	Замысел – как зерно творческого процесса. Идейный смысл и эмоциональная природа замысла. Роль замысла в создании художественного произведения (спектакля, образа). Формирование замысла роли и спектакля	2	1
Тема 8 Этапы творческого процесса	Инсайт (озарение) как главный фактор решения проблемы Типы творцов и стили творческой деятельности Факторы, затрудняющие творческий процесс, методы изучения творческого процесса	2	1
Тема 9	Административные требования и этические нормы. Единство нравственных и	2	1

Этика коллективного творчества.	эстетических законов творчества.		
Тема 10 Психологические основы этики Станиславского	Неразрывная связь этики и психологии коллектива. Специфика психологии творческого коллектива. Значение этики для творчества. Индивидуальная (интимная) природа творчества.	2	1
Тема 11 Конфликты в творческой группе и способы их разрешения	Способы разрешения конфликта. Работа с оппонентами. Организационные перемещения. Эмоциональная природа конфликта. Межличностные конфликты. Создание благоприятной атмосферы творчества. Студийные основы коллективного творчества.	2	1
Тема 12 Виды и уровни художественного восприятия.	Понятия: сопереживание и сотворчество, идентификация и эмпатия. Средства и пути совершенствования художественного восприятия. Развитие восприятия в ходе «встречи» с художественным произведением. Развитие восприятия в ходе исполнительской деятельности.	2	1
Тема 13 Эмоции, связанные с творчеством	Положительные эмоции, связанные с творчеством: удивление, вдохновение, воодушевление, радость, удовлетворение. Отрицательные эмоции, связанные с творчеством: сомнение, тревога, разочарование, досада, отчаяние Эмоции и творчество: "интеллектуальные" эмоции, аффективно-когнитивные комплексы	2	1
	Самостоятельная работа 1. Подготовить доклад (эссе) по предлагаемой теме (на выбор)	2	3
Тема 14 Воображение и творчество	Воображение: сущность, виды (мечты, фантазии, подправленные воспоминания); воображение, как самостоятельный психический процесс. Приёмы и возрастные особенности воображения Бессознательное в творчестве, интуиция, эвристика, озарение; интуиция и анализ. Общие и специальные способности и таланты; виды одарённости; связь одарённости со склонностью к определённому виду творческой деятельности; многогранность таланта; методы оценки одарённости творческой личности.	2	1
	Самостоятельная работа 2. Подготовить доклад (эссе) по предлагаемой теме (на выбор)	2	3
Тема 15 Связь творчества с возрастом и продолжительностью жизни	Возрастные и половые особенности креативности; продукты творчества, как показатели креативности; прогноз достижений по уровню креативности; диагностика креативности	2	1
	Самостоятельная работа 3. Подготовить доклад (эссе) по предлагаемой теме (на	2	3

	выбор)		
Тема 16 Понятие о психогенетике	Психогенетика: врожденность и наследуемость способностей и таланта; факторы гениальности: культурно-исторический контекст и воздействие космоса. Генезис способностей и таланта: расхождения во взглядах авторов разных теории, взгляды сторонников лично-деятельностного подхода и функционально-генетического подхода	2	1
ИТОГО		32+СР 6=38	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
доска, парты, стулья.
Технические средства обучения: ноутбук, телевизор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Рекомендованные источники:

1. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости. «Питер», 2012.
2. Савостьянов А. И. Общая и театральная психология. «Каро», 2007.
3. Ушаков Д. В. Психология творчества: школа Я. А. Пономарёва. «Институт психологии (ИП) РАН», 2006.
4. Ермолаева-Томина Л. Б. «Психология художественного творчества», «Академический проект», 2005.
5. Кривцун О. А. Психология искусства. «Высшая школа», 2009.
6. Мансуров Е. А. Психология творчества. Временная родословная таланта. «Алгоритм», 2014.
7. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества. «Академический проект», 2008.
8. Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одарённости. «Институт психологии (ИП) РАН», 2011.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p><i>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить психологическую диагностику креативности как отдельной личности, так и группы; - творчески подходить к решению задач. 	<p>Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий. Оценка результатов выполнения самостоятельной работы.</p>
<p><i>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - элементы креативно-психологического тренинга; - факты, закономерности и механизмы функционирования индивидуальной психики в условиях решения нестандартных задач; - феномены групповой психики при процессе коллективного творческого процесса – сотворчества. 	<p>Тестирование Оценка за устный индивидуальный опрос</p>

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Успешному развитию творческих способностей способствует выполнение упражнений по нахождению и анализу (самостоятельно или в группе) современных оригинальных творений и признанных шедевров мировой культуры (литературы, архитектуры, изобразительного искусства и т.п.). Кроме этого обучающимся следует смотреть фильмы и театральные постановки, после чего проводить обсуждения на предмет оригинальности и ценности творческой мысли их создателей.

Перечень тем для самостоятельной работы

Для лучшего усвоения материала студентам предлагается написать эссе или сделать устный доклад по одной из тем:

1. Развивающий эффект произведений изобразительного искусства. состояния.
3. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. Проза. Поэзия.
4. Психотерапевтические возможности библиотерапии.
5. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека.
6. Прикладное художественное творчество как способ саморегуляции и самореализации.
7. Развитие творческого мышления.
8. Анализ отражения феномена личностного роста в художественной литературе на примере конкретных произведений.
9. Психологический анализ влияния предметов изобразительного творчества на психическое состояние человека.
 1. Что изучает «Психология творчества» и какова ее роль в работе руководителя творческого коллектива?
 2. Какие основные проблемы творчества Вы считаете актуальными и необходимыми для исследования практической деятельности?
 3. Какова связь психологии детского творчества с другими науками?
 4. Чем отличается профессия «художник» от других профессий (врач, шофер, педагог, инженер и др.)?
 5. Почему человек занимается творчеством? В чем истоки (причины) творчества?
 6. Насколько доступно художественное творчество и актерское искусство для детей?
 7. Какова роль сознательного и подсознательного в актерском искусстве и в творчестве режиссера?
 8. Что такое эмпатия и ее значение в художественном процессе?
 9. Художественное восприятие и его уровни. Принцип совершенствования художественного восприятия.
 10. Охарактеризуйте особенности творческого процесса в системах: «имитация», «переживание», «перевоплощение».
 11. Обоснуйте необходимые этапы творческого процесса.
 12. Сущность художественного восприятия и пути его совершенствования.
 13. Покажите на примерах закономерности и этапы «созревания» замысла.
 14. Какова роль этики в коллективном творчестве?
 15. Основные типы конфликтов в детском творческом коллективе.
 16. Роль «системы» Станиславского в актерском деле.
 17. Охарактеризуйте специфику психологии искусства детей.
 18. Охарактеризуйте природные задатки и способности детей к актерскому искусству.
 19. Какова роль педагога и режиссера в творческом процессе художественного восприятия?