

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ТВОРЧЕСТВЕ**

Направление подготовки *54.03.01. ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков в области психологии и педагогики художественной деятельности и творчества. Выработать способность повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства.

Задачи:

- Развить способность студента к планированию личной карьеры, опираясь на совокупность своих компетенций и профессиональных интересов в области графического дизайна;
- Способствовать мотивации студента к саморазвитию и участию в мероприятиях профессиональной сферы, обеспечивающих карьерный рост – в выставках, симпозиумах, конференциях, конкурсах и т.п.
- Сформировать умение студента анализировать свои знания и навыки, систематизировать и актуализировать их путём прохождения профессионального обучения и курсов повышения квалификации;
- Выработать способность у студентов передавать свои знания в рамках профессиональной и педагогической деятельности детям и взрослым;
- Сформировать навык разрабатывать учебно-методические программы профессионального обучения детей и взрослых в области графического дизайна и других смежных видов искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиля Графический дизайн.

Дисциплина «Психология и педагогика в творчестве» изучается в 6 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения указанных в таблице дисциплин. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Блок 1. Дисциплины– «Психология и педагогика в творчестве»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	История История русской литературы История зарубежной литературы Русская философия Мировая философия Педагогика и психология История искусств История мирового и графического дизайна Пропедевтика в графическом дизайне Академическая живопись Академический рисунок Основы композиции

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Дизайн-проектирование Инфографика Управление дизайн-проектом в ГД UX/ UI дизайн Личный бренд в дизайне Маркетинговая практика Преддипломная практика
--	--

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	УК-9.1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах	Знать: - Понятие инклюзивной компетентности; - Описывает компоненты и структуру инклюзивной компетентности; Уметь: - Осуществляет профессиональную деятельность в коллективе с лицами с ОВЗ и инвалидами;
	УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	Знать: -Основные особенности преподавания лицам с ОВЗ; - Осознаёт особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах; Уметь: - Выстраивает взаимодействие в социальной и профессиональной сферах с лицами с ОВЗ и инвалидами; Владеть: - Планирует круг профессиональных обязанностей лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидам;
ОПК-7 Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального	ОПК-7.1. Владеет базовыми знаниями психологии и педагогики	Знать: - Базовые понятия и принципы прикладной психологии и педагогики; - Понимает специфику психофизиологических особенностей учащихся различного возраста; - Основы ораторского мастерства; - Принципы мотивации обучающихся к профессиональной деятельности в дизайне Уметь: - Выстраивать коммуникацию с обучающимися

обучения и дополнительного образования		на основе педагогических принципов; - Мотивировать обучающихся к профессиональной деятельности в дизайне Владеть: - Инструментами анализа и оценки личностной характеристики обучающихся
	ОПК-7.2. Осуществляет взаимодействие с людьми в коллективе, выстраивая коммуникацию на основе педагогических принципов	Знать: - Принципы изложения и трансляции учебной информации обучающимся; - Методики передачи профессиональных знаний, умений, навыков в дизайне; Уметь: - Осуществляет взаимодействие с людьми в коллективе; - Структурирует информацию, подаёт её логично, системно и на доступном возрасте обучающихся уровне; Владеть: - Анализирует учебные действия обучающихся;
	ОПК-7.3. Структурирует информацию, подаёт её логично, системно и на доступном возрасте обучающихся уровне	Знать: - Методику подачи профессиональной информации в педагогической деятельности; - Методы планирования образовательных процессов; Уметь: - Ориентироваться в методиках преподавания профессиональных дисциплин в дизайне - Излагать и транслировать методические основы проектной дизайнерской деятельности; Владеть: - Способен разработать план проведения занятия с обучающимися различного уровня компетенций и возраста в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования;
	ОПК-7.4. Способен разработать план проведения занятия с обучающимися различного уровня компетенций и возраста в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования	Знать: - Методическую работу; - Принципы грамотного изложения основ теории и практики дизайна; Уметь: - Осуществлять планирование образовательного процесса; Владеть: - Системой оценки учебной работы обучающихся согласно их возрасту и профессиональному уровню.
ПК-7 Способен повышать свой профессиональный	ПК-7.3. Анализирует свои знания и навыки, систематизирует и	Знать: — Принципы использования современных методик и технологий организации

уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства	актуализирует их путём прохождения профессионального обучения и курсов повышения квалификации ПК-7.4. Передаёт свои знания в рамках профессиональной и педагогической деятельности детям и взрослым ПК-7.5. Разрабатывает учебно-методические программы профессионального обучения детей и взрослых в области графического дизайна и других смежных видов искусства	<p>образовательной деятельности в области графического дизайна и других видов искусства</p> <ul style="list-style-type: none"> – Современные тенденции развития графического дизайна и других видов искусства; – Теоретические положения, характеризующие творческую деятельность области графического дизайна и других видов искусства и инновационную деятельность; – Особенности построения инновационной и творческой деятельности в области графического дизайна и других видов искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ставить цели инновационной и творческой деятельности в графическом дизайне и других видов искусства – ставить актуальные творческие и профессиональные задачи в области графического дизайна и других видов искусства. – представлять анализировать результаты творческой и профессиональной деятельности в соответствии с принятыми решениями; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Навыками применения современных методик и технологий организации образовательной деятельности; в области графического дизайна и других видов искусства - технологиями планирования, организации и управления инновационной деятельностью
--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Психология и педагогика в творчестве» составляет 23.е., 72 акад. часов, из них контактных - 30 акад.ч., СРС - 42 акад.ч., формы контроля – зачет 6 семестр.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		6
Контактная работа обучающихся	30	30
в том числе:		
Занятия лекционного типа	20	20
Занятия семинарского типа	10	10
Индивидуальные и другие виды занятий	-	-
Групповые консультации	-	-

Самостоятельная работа (включая часы контроля)	42	42
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет
Общая трудоемкость з.е.	72	72
акад.час	2	2

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Семинары/ Практические ЗСТ	Консультации	ИКР	СРС	
1	Введение в психологию творчества.	6	2					Опрос
2	Основы психоанализа в искусстве.	6	4	2			6	Опрос, доклад
3	Психоанализ и арт-терапия в искусстве.	6	2	2			6	Опрос, доклад
4	Основы гештальтпсихологии в искусстве.	6	4	2			6	Опрос, доклад
5	Художественно-эстетическое образование как фактор общего развития и формирования личности.	6	2				6	Опрос
6	Основы теории бихевиоризма в искусстве.	6	2	2			6	Опрос, доклад
7	Основы управления художественно-творческим развитием и обучением личности в педагогическом процессе.	6	2				6	Опрос
8	Визуальная культура и психология восприятия.	6	2	2			6	Опрос, доклад
5	зачёт	6						защита доклад-презентация
	ИТОГО:	6	20	10			42	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование	раздела	Содержание
---	--------------	---------	------------

	(подраздела, темы) дисциплины	
1	Введение в психологию творчества.	Особенности формирования визуальной культуры и педагогика искусства.
2	Основы психоанализа в искусстве.	Психология бессознательного З.Фрейда. Структурный психоанализ Ж. Лакана. Психоанализ и создание художественного образа в графическом дизайне. Психоанализ в изобразительном искусстве и графическом дизайне. Психоанализ в литературе и кино.
3	Психоанализ и арт-терапия в искусстве.	Образовательная область «Графический дизайн» и «Изобразительное искусство» ее характеристика и ее концептуальные основы
4	Основы гештальтпсихологии в искусстве.	Гештальтпсихология в изобразительном искусстве и графическом дизайне, Гештальтпсихология в литературе и кино. Гештальтпсихология и терапия в искусстве.
5	Художественно-эстетическое образование как фактор общего развития и формирования личности.	Дидактика искусства. Методы, приемы и средства обучения в художественном образовании. Формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности.
6	Основы теории бихевиоризма в искусстве.	Теория бихевиоризма в изобразительном искусстве и графическом дизайне, Теория бихевиоризма в литературе и кино
7	Основы управления художественно-творческим развитием и обучением личности в педагогическом процессе.	Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью младших школьников. Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью подростков. Специфика работы с художественно-одаренными детьми. Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами.
8	Визуальная культура и психология восприятия.	Специфика обучения «Графическому дизайну» и «Изобразительному искусству». Художественные техники и технологии в творчестве. Рефлексия и особенности оценочной деятельности.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4

1.	Введение в психологию творчества.	Лекция 1. Особенности психологии искусства. Особенности формирования визуальной культуры и педагогика искусства.	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов
2.	Основы психоанализа в искусстве.	Лекция 1. Психология бессознательного 3. Фрейда. Лекция 2. Структурный психоанализ Ж. Лакана. Психоанализ и создание художественного образа в графическом дизайне. Семинар 1. Психоанализ в изобразительном искусстве и графическом дизайне. Психоанализ в литературе и кино. Самостоятельная работа	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов Проблемная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям
3.	Психоанализ и арт-терапия в искусстве.	Лекция 1. Образовательная область «Графический дизайн» и «Изобразительное искусство» ее характеристика и ее концептуальные основы Семинар 1. Арт-терапия в искусстве. Самостоятельная работа	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям
4.	Основы гештальтпсихологии в искусстве.	Лекция 1. Гештальтпсихология в изобразительном искусстве и графическом дизайне Лекция 2. Гештальтпсихология в литературе и	Проблемная лекция с использованием видеоматериалов Проблемная лекция с использованием

		<p>кино.</p> <p>Семинар 1. Гештальтпсихология и терапия в искусстве.</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>видеоматериалов</p> <p>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</p> <p>Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям</p>
5.	Художественно-эстетическое образование как фактор общего развития и формирования личности.	<p>Лекция 1. Дидактика искусства. Методы, приемы и средства обучения в художественном образовании. Формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности.</p>	<p>Проблемная лекция с использованием видеоматериалов</p>
6.	Основы теории бихевиоризма в искусстве.	<p>Лекция 1. Теория бихевиоризма в изобразительном искусстве и графическом дизайне</p> <p>Семинар 1. Теория бихевиоризма в литературе и кино</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Проблемная лекция с использованием видеоматериалов</p> <p>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</p> <p>Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям</p>
7.	Основы управления художественно-творческим развитием и обучением личности в педагогическом процессе.	<p>Лекция 1. Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью младших школьников. Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью подростков. Специфика работы с художественно-одаренными детьми. Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами.</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Проблемная лекция с использованием видеоматериалов</p> <p>Сбор материалов по</p>

			<i>темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям</i>
8.	<i>Визуальная культура и психология восприятия.</i>	<i>Лекция 1. Специфика обучения «Графическому дизайну» и «Изобразительному искусству»</i> <i>Семинар 1. Художественные техники и технологии в творчестве. Рефлексия и особенности оценочной деятельности.</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Проблемная лекция с использованием видеоматериалов</i> <i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i> <i>Сбор материалов по темам раздела Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям</i>

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимися включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра. Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; его готовность к семинарским занятиям, подготовка докладов и презентаций в процессе самостоятельной работы. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела «основы гештальтпсихологии в искусстве». Рубежная аттестация проводится в виде семинара: развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации заданий по завершённому разделу дисциплины (разделы 1-4) или оценки доклада-презентации по выбранной студентом теме. Таким образом, рубежная аттестация проводится на 6 и 16-17 неделях 6 семестра.

Промежуточная аттестация – зачет – проводится в рамках экзаменационной сессии по итогам 6 семестра обучения в форме Опроса, развернутая беседа с обсуждением докладов и презентаций, выполненных студентами за семестр.

6.1. Система оценивания

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Например,

Форма контроля	Компетенция/индикатор компетенции	Оценка
Текущий контроль:		
- <i>опрос</i>	УК-9, ОПК-7, ПК-7	<i>зачтено/не зачтено</i>
- <i>участие в дискуссии на семинаре</i>	УК-9, ОПК-7, ПК-7	<i>зачтено/не зачтено</i>
Промежуточная аттестация (зачет)	УК-9 ОПК-7 ПК-7	<i>зачтено /не зачтено</i>

6.2. Критерии оценки результатов поддисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «зачтено».</p>
не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.3.1. Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – УК-9, ОПК-7, ПК-7

УК-9

1. Какое из нижеприведенных определений наиболее точно описывает понятие "дефектология"?

- а) Наука, изучающая нарушения развития и обучения детей и взрослых с ограниченными возможностями.**
- б) Наука, изучающая социальные и психологические проблемы образования в целом.
- в) Наука, изучающая методы массового обучения и межличностное взаимодействие в классе.

2. Какой из приведенных ниже терминов описывает способность индивида воспринимать информацию через слух?

- а) Априорная память
- б) Видовая память
- в) Акустическая память**

3. Назовите основной принцип индивидуализации образования детей с ограниченными возможностями?

- а) Возможность сравнения с обычными детьми**
- б) Применение специализированных методик
- в) Создание условий максимального развития потенциала

4. Какое из нижеперечисленных нарушений является нарушением психики?

- а) ДЦП
- б) Синдром Дауна
- в) СДВГ**

5. Какой из нижеперечисленных факторов НЕ является риском для развития психологических нарушений у детей?

- а) Генетическая предрасположенность
- б) Неблагоприятная экологическая обстановка
- с) Нарушение условий питания**
- д) Недостаток общения с родителями

6. Какая модель детского развития была предложена Ж. Пиаже?

- а) Психоаналитическая модель
- б) Бихевиористская модель
- с) Когнитивная модель**
- д) Строительная модель

7. Как называется область дефектологии, изучающая нарушения речевого развития?

- а) Патологическая психология
- б) Специальная психология
- с) Логопедия**
- д) Педагогика

8. В чем заключается основной принцип инклюзивного образования?

- а) Разделение детей с особенностями развития на отдельные группы
- б) Обучение детей с особенностями развития отдельно от психически здоровых детей
- с) Включение детей с особенностями развития в общеобразовательную среду**
- д) Установление строгого контроля над детьми с особенностями развития

9. Какая из нижеперечисленных возрастных групп является предшкольным возрастом?

- a) 3-7 лет
- b) 7-11 лет
- c) 11-15 лет
- d) 15-18 лет

10. Кто из нижеперечисленных психологов и педагогов разработал концепцию социального конструкционизма?

- a) **Л. С. Выготский**
- b) Ж. Пиаже
- c) С. Л. Рубинштейн
- d) Ф. Фрейд

11. Что изучает дефектология как наука?

- a) Специфику нарушений развития и обучения
- b) Роль социальной среды в формировании психики ребенка
- c) Процессы формирования психологических функций
- d) **Все вышеперечисленное**

12. Какая из нижеперечисленных задач является одной из основных для дефектологии?

- a) Разработка программ и методик коррекционной работы
- b) Проведение клинической психологической диагностики
- c) Профилактика и реабилитация детей с особенностями развития
- d) **Все вышеперечисленное**

13. Какая из нижеперечисленных групп детей относится к категории детей с особыми образовательными потребностями?

- a) Дети с высоким интеллектом
- b) Дети с избыточным двигательным активизмом
- c) Дети с нарушением зрения
- d) **Все вышеперечисленное**

14. Как называется метод обучения, использующий игровую деятельность для достижения образовательных целей?

- a) Интегрированный метод
- b) Репродуктивный метод
- c) Проблемно-поисковый метод
- d) **Дидактическая игра**

15. Какое понятие используется для описания способности понимать и учитывать эмоциональное состояние других людей?

- a) **Эмоциональный интеллект**
- b) Когнитивный диссонанс
- c) Коммуникативная компетентность
- d) Социально-эмоциональное развитие

16. Какого типа группы воспитанники П.М. Гальперина обучались по методу поэтапного формирования действия?

- a) Группы с общими образовательными потребностями
- b) Группы одаренных детей
- c) **Группы детей с нарушениями развития**
- d) Группы психически здоровых детей

17. Термин "дискомпенсация" в дефектологии используется для обозначения:

- a) Расстройств коммуникативных функций
- b) Отклонений в развитии психики**
- c) Задержки в когнитивном развитии
- d) Нарушений моторики

18. Какой из нижеперечисленных показателей НЕ является одним из составляющих в развитии фонематического слуха?

- a) Оценка громкости звука
- b) Расстановка голосового тембра**
- c) Определение временных характеристик звуков
- d) Распознавание основных элементов речи

ОПК-7

1. Что такое творчество?

- a) Процесс создания новых и оригинальных идей и продуктов**
- b) Хобби, которым можно заниматься для отдыха
- в) Способность выполнять задания красиво

2. В творческом процессе важно:

- a) Быть креативным и генерировать новые идеи**
- b) Пользоваться шаблонными решениями для экономии времени
- в) Сосредоточиться на правильном результате, а не на процессе

3. Какое влияние оказывает психология на творчество?

- a) Внутреннее настроение и эмоциональное состояние могут влиять на качество творческого продукта**
- b) Психология не имеет никакого отношения к творчеству
- в) Личностные особенности не оказывают влияния на творческий процесс

4. Что такое педагогика в творчестве?

- a) Набор общих правил и принципов, которые помогают стимулировать и развивать творческий потенциал**
- b) Скульптура и живопись
- в) Методика, которая направлена на подавление творческой в учебном процессе

5. Какую роль играет педагог и психолог в развитии творческих способностей?

- a) Они помогают развивать креативное мышление и мотивацию ученика**
- b) Они контролируют каждый шаг ученика и диктуют ему, что делать
- в) Они игнорируют творческие способности учеников

6. Какие факторы могут сдерживать творческий потенциал?

- a) Страх провала и критика со стороны окружающих**
- b) Отсутствие финансовых возможностей
- в) Недостаточность времени на творческую деятельность**
- г) Отчуждение от общества и неприятие окружающими

7. Как можно развивать творческие способности учеников в образовательном процессе?

- a) Способствовать свободному мышлению и исследованию окружающего мира**
- b) Ограничивать учеников рамками и шаблонами
- в) Подавлять любые попытки творчества, чтобы ученики не отвлекались от основных предметов

8. Какие методы можно использовать для стимулирования творческого мышления?

- a) Брейнсторминг и мозговой штурм**
- b) Контроль и ограничение процесса творчества

в) Повышение конкуренции и давление на учеников

9. Какой известный психолог создал "Тест рисования человека"?

а) З. Фрейд

б) Ф. Гудинаф

в) А. Адлер

г) Э. Берне

10. Какой известный педагог разработал теорию мнемотехники "Мозговой штурм"?

а) Ф. Фрёбель

б) Г. Фейеранс

в) М. Монтессори

г) А. Осборн

11. Что такое "эйнштейновский момент"?

а) Момент блистательного решения проблемы

б) Масштабное отклонение от шаблона

в) Состояние полного отсутствия мысленной активности

г) Временное затмение осознания

12. Какие физиологические особенности могут способствовать творческой деятельности?

а) Гибкость мышления

б) Высокий уровень стрессоустойчивости

в) Высокий интеллектуальный потенциал

г) Мощная фантазия и воображение

13. В каком возрасте развитие творческих способностей наиболее активно?

а) В детском возрасте

б) В подростковом возрасте

в) Во взрослом возрасте

г) В пожилом возрасте

14. Какие психологические проблемы могут возникнуть у творческой личности?

а) Перфекционизм и страх провала

б) Низкая самооценка и отсутствие мотивации

в) Проблемы коммуникации и социальной адаптации

г) Все вышеперечисленное

15. Какая из перечисленных фраз наиболее связана с позитивной психологией?

а) "Творчество - это пустая трата времени"

б) "Все гении опасны"

в) "Радости нет, зато есть философия"

16. Какой термин описывает страх перед новыми и временами идеями?

а) Гиперкреативность

б) Невротичность

в) Новофобия

17. Что означает английское слово "creativity"?

а) Критичность

б) Творчество

в) Сравнение

18. Какая из перечисленных фраз наиболее связана с мотивацией для творчества?

- а) "Не суть важно, как делать, главное - что бы было сделано"
- б) "Думай, не боясь сделать что-то новое"**
- в) "Довольствуйся малым, чтобы большее тебя не задавило"

19. Как называется(ются) особенности(ость) человека, позволяющие ему успешно овладевать тем или иным видом деятельности, профессией:

- а) способности**
- б) талант
- в) творчество

20. 2. Когда возникла как самостоятельная дисциплина психология творчества:

- а) в 20-х годах XIX века
- б) в середине XIX века**
- в) на рубеже XIX – XX веков

21. Какой навык формируют определённые или выдающиеся способности, которые открываются с приобретением опыта:

- а) способности
- б) талант**
- в) творчество

22. Психология творчества-это:

- а) философская дисциплина
- б) часть психологии искусства**
- в) межпредметная область знаний

23. Как называется целенаправленный сознательный интеллектуальный процесс:

- а) дар
- б) норма жизни
- в) творчество**

24. Техническая эстетика-это:

- а) часть психологии творчества
- б) эстетическая составляющая проектирования**
- в) совокупность нормативных требований, часть ГОСТа

25. Сколько основных содержательных разделов включает в себя психология творчества:

- а) два**
- б) три
- в) четыре

26. Творчество является:

- а) профессиональным занятием
- б) продуктивным отношением человека к миру и к себе**
- в) нарушением привычных норм и стереотипов

27. Укажите содержательный раздел психологии творчества:

- а) учение о принципах философии
- б) учение о принципах психологии
- в) учение о принципах познания**

28. Что такое катарсис:

- а) ажитация при восприятии остросюжетных произведений искусства
- б) глубинное душевное очищение**
- в) специфическое переживание древних греков в связи с греческими мистериями

29. Укажите содержательный раздел психологии творчества:

- а) учение о философских течениях
- б) учение о самосовершенствовании
- в) учение о высшей нервной деятельности человека и животных**

30. Человеческий «Творческий тип»:

- а) вечен и неизменен
- б) историчен и соответствует историческим эпохам**
- в) возникает в эпоху развития капиталистических отношений

31. Что такое креативность:

- а) способность к творчеству**
- б) феномен «звездности»
- в) генетическая аномалия

32. Шедевром называется:

- а) историческая форма продуктов художественного творчества
- б) социально одобренное творческое произведение
- в) идеальный продукт, к которому стремится любое творчество**

33. Что является наиболее творческими занятиями в школах и институтах:

- а) сам процесс образования и становление личности**
- б) наиболее интеллектуально сложные предметы
- в) художественные предметы

34. Дивергентное мышление относится к:

- а) логическому мышлению
- б) творческому мышлению**
- в) обычному мышлению

35. Как анатомо-физиологические предпосылки развития способностей, задатки:

- а) приобретаемы в процессе жизнедеятельности**
- б) многозначны
- в) формируются прижизненно

36. Что называется воображением:

- а) создание бесчувственных образов
- б) создание новых чувственных образов**
- в) «воскрешение» старых чувственных образов

ПК-7

1. Какое из следующих утверждений наиболее соответствует философии образования?

- а) Образование должно быть строго структурировано.
- б) Образование должно быть гибким, чтобы учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся.**
- с) Образование должно предоставлять максимальное количество информации и фактов.

2. Какие из нижеперечисленных навыков считаются важными для преподавания в области психологии и педагогики в творчестве?

- a) Эмпатия и понимание эмоциональных потребностей учащихся.
- b) Знание методов и техник творческого мышления и выражения.
- c) Владение актуальными теориями и исследованиями в области психологии.

3. Каким методом вы предпочитаете оценивать прогресс учащихся?

- a) Через тесты и проверку знаний.
- b) Через проектные и исследовательские работы.
- c) **Через обсуждение и рефлексию.**

4. Какую роль творческая активность играет в процессе обучения?

- a) **Творчество - это неотъемлемая часть образования и способствует развитию критического мышления.**
- b) Творчество должно быть отдельной дисциплиной и не связано с основной программой.
- c) Творчество не имеет значения в обучении.

5. Какое из следующих утверждений наилучшим образом описывает роль преподавателя в творческом образовании?

- a) источником информации и контролирую учебный процесс.
- b) **роль наставника и поддержание инициативы учащихся.**
- c) не вмешиваться в творческий процесс учащихся и даю им полную свободу.

6. Какие из нижеперечисленных стратегий будут эффективными при работе с различными возрастными группами учащихся?

- a) **Игровые методики для детей и дидактические методы для взрослых.**
- b) **Адаптация учебного материала под интересы и уровень развития каждого учащегося.**
- c) **Предоставление структурированной программы для всех возрастных групп.**

7. Какую роль играют индивидуальные различия в обучении и педагогике?

- a) Индивидуальные различия должны быть проигнорированы, чтобы не нарушать равенство.
- b) **Индивидуальные различия должны быть учтены и использованы в обучении для достижения лучших результатов.**
- c) Все учащиеся должны быть одинаково обучены без учета их индивидуальных различий.

8. Какие из нижеперечисленных навыков считаются важными для успешной работы преподавателя в области дополнительного образования?

- a) **Гибкость и адаптивность к изменениям в образовательной среде.**
- b) **Умение мотивировать и вдохновлять учащихся.**
- c) **Отличное знание учебного материала, безупречное исполнение.**

9. Какой подход к обучению наиболее соответствует философии преподавания?

- a) Преподаватель-центрированный подход, где преподаватель контролирует всю активность.
- b) **Студент-центрированный подход, где преподаватель является наставником и поддерживает инициативы учащихся.**
- c) Групповой подход, где акцент делается на коллективной работе и обмене идеями.

10. Какими инструментами и средствами вы часто пользуетесь для создания интерактивных и эффективных уроков?

- a) **Проекторы, интерактивные доски и другая современная технология.**
- b) **Разнообразные игры и творческие задания.**
- c) **Традиционные методы преподавания без использования дополнительных средств.**

11. Какая из нижеперечисленных качеств наиболее важна для преподавателя в области психологии и педагогики в творчестве?

- a) **Терпение и понимание.**
- b) Внимательность к деталям и строгость.
- c) Стрессоустойчивость и предпримчивость.

12. Какое из нижеперечисленных высказываний наилучшим образом описывает ваше отношение к дальнейшему обучению и профессиональному развитию?

а) Я всегда стремлюсь узнать что-то новое и развиваться в профессии.

б) Мой текущий опыт и навыки достаточны для решения любых задач.

с) Образование и профессиональное развитие не являются приоритетом для меня.

Типовые задания для семинарских занятий

1. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
2. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в литературе или кино
3. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в арт-терапии
4. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
5. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в литературе или кино
6. Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
7. Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в литературе или кино
8. Привести пример и раскрыть любой метод, прием или средство обучения в художественном образовании.
9. Привести пример и раскрыть оптимальную для вас лично формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности
10. Привести пример и раскрыть особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью для младших школьников или подростков.
11. Привести пример и раскрыть особенности работы с художественно-одаренными детьми или с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами.
12. Привести пример и раскрыть возможные художественные техники и технологии в творчестве

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Басин, Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для вузов/ Е.Я.Басин, В.П.Крутоус.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 251с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490458> (дата обращения: 13.02.2022).
2. Хренов, Н.А. Социальная психология искусства: учебное пособие для вузов/ Н.А.Хренов.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 549с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-11384-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494670> (дата обращения: 13.02.2022).
3. Петрушин, В.И. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов/ В.И.Петрушин.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 180с.— (Высшее

образование).— ISBN978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492974> (дата обращения: 13.02.2022).

4. Методика преподавания изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / составитель О. А. Михалькова. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 50 с. — ISBN 978-5-9765-4768-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/183000> (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2013. — 338 с. — ISBN 978-5-507-34567-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/35308> (дата обращения: 13.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кривцун, О.А. Психология искусства: учебник для вузов/ О.А.Кривцун.— 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 265с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489556> (дата обращения: 13.02.2022).
3. Барышева, Т.А. Психология творчества: учебник для вузов/ Т.А.Барышева.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 300с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-13240-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497363> (дата обращения: 13.02.2022).
4. Пастух, О. А. Архитектура, дизайн, психология: основы : учебное пособие / О. А. Пастух, В. А. Артемьева. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2021. — 96 с. — ISBN 978-5-9239-1220-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171350> (дата обращения: 14.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских

Планы семинарских занятий:

Тема 1(2 ч.) (Психоанализ в изобразительном искусстве и графическом дизайне. Психоанализ в литературе и кино.)

Вопросы для обсуждения:

1. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении изобразительного искусства
2. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении визуальной культуры

3. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении графического дизайна
4. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в литературе
5. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в кино или мультипликации

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Психология искусства.
2. Лейбин В.М. Психоанализ и философия неотрейдизма.
3. Лейбин В.М. Психоанализ.
4. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства.
5. Фрейд З. Будущность одной иллюзии.
6. Фрейд З. Введение в психоанализ.
7. Фрейд З. Художник и фантазирование.
8. Фрейд З. Я и Оно.
9. Фромм Э. Психоанализ и религия.
10. Москотинина Г.В. Взаимоотношения искусства и психоанализа.

Тема 2(2 ч.) (Арт-терапия в искусстве.)

Вопросы для обсуждения:

1. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в арт-терапии
2. Арт-терапия и её особенности
3. Возможности применения арт-терапии при работе с различными возрастными группами
4. Психоанализ и создание художественного образа в графическом дизайне.
5. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении визуальной культуры

Список литературы:

1. Бетенски М. "Что ты видишь? Новые методы арт-терапии".
2. Остер, Дж., Гоулд П. "Рисунок в психотерапии".
3. Киселева М.В. "Арт-терапия в работе с детьми".
4. Копытин А.И. "Тест "Нарисуй историю".
5. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. "Арт - терапия детей и подростков".
6. Красный Ю.Е. "Арт - всегда терапия".
7. Лебедева Л. Д. "Арт-терапия в педагогике".
8. Мэй Р. "Мужество творить: Очерк психологии творчества".
9. Уильямс Х. "Говорящий" рисунок, или как познать свое глубинное "Я".
10. Хайкин Р. Б. "Художественное творчество глазами врача".
11. Шевченко М. "Я рисую успех и здоровье!".

Тема 3(2 ч.) (Гештальтпсихология и терапия в искусстве.)

Вопросы для обсуждения:

1. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в искусстве
2. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в произведении визуальной культуры
3. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в графическом дизайне
4. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в литературе
5. Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в кино

Список литературы:

1. Перлз "Гештальт-подход. Свидетель терапии".
2. Энрайт "Гештальт, ведущий к просветлению".
3. Иванова, Лебедева "Путешествие в гештальт".
4. Перлз "Теория гештальт-терапии"
5. Жан-Мари Робин "Гештальт-терапия".
6. Йонтеф "Осознавание, диалог и процесс терапии".

Тема 4(2 ч.) (Теория бихевиоризма в искусстве.)

Вопросы для обсуждения:

1. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в искусстве*
2. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в произведении визуальной культуры*
3. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в графическом дизайне*
4. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в литературе*
5. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в кино*

Список литературы:

1. Веккер Л.М. Психика и реальность.
2. Морозов А.В. История психологии.
3. Мэй Р., Маслоу А., Файфель Г. и др. Экзистенциальная психология.
4. Уотсон Дж. Б. Психология как наука о поведении.
5. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и личностный рост.
6. Фёдоров А. А. Категория причинности в радикальном бихевиоризме
7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности: Перевод /Авт. вст. ст. П.С. Гуревич.
8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.
9. Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность.

Тема 5(2 ч.) (Художественные техники и технологии в творчестве.)

Вопросы для обсуждения:

1. *Методы, приемы и средства обучения в художественном образовании.*
2. *Формы художественного образования*
3. *Организации художественно-творческой деятельности.*
4. *Специфика обучения «Графическому дизайну»*
5. *Специфика обучения и «Изобразительному искусству».*
6. *Художественные техники и технологии в творчестве.*
7. *Рефлексия и особенности оценочной деятельности.*

Список литературы:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.
2. Выготский, Л. С. Психология искусства
3. Михалькова О. А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебно-методическое пособие
4. Мусийчук М.В. Практикум по развитию креативности личности
5. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений
6. Петрушин, В.И. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов
7. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческую и научно-исследовательскую работу, так и репродуктивную деятельность в рамках подготовки сообщений и докладов.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к зачету также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к зачету обучающийся исправляет недочёты, проводит корректировку и дополнение всех презентаций за семестр.

8.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению искусства и графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ произведений искусства или достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Пакет программ MicrosoftOffice;
- Пакет программ Adobe;
- Просмотр видео - Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти

средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: *к.п.н., доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК Шабанова В.А.*

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ТВОРЧЕСТВЕ

(наименование дисциплины)

54.03.01. ДИЗАЙН

(направление подготовки)

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков в области психологии и педагогики художественной деятельности и творчества. *Выработать способность повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства.*

2. Задачи дисциплины:

- **Развить способность** студента к планированию личной карьеры, опираясь на совокупность своих компетенций и профессиональных интересов в области графического дизайна;
- **Способствовать мотивации** студента к саморазвитию и участию в мероприятиях профессиональной сферы, обеспечивающих карьерный рост – в выставках, симпозиумах, конференциях, конкурсах и т.п.
- **Сформировать умение** студента анализировать свои знания и навыки, систематизировать и актуализировать их путём прохождения профессионального обучения и курсов повышения квалификации;
- **Выработать способность у студентов** передавать свои знания в рамках профессиональной и педагогической деятельности детям и взрослым;
- **Сформировать навык** разрабатывать учебно-методические программы профессионального обучения детей и взрослых в области графического дизайна и других смежных видов искусства.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-9** Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
- **ОПК-7** Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования
- **ПК-7** Способен повышать свой профессиональный уровень в обучении по программам повышения квалификации; вести преподавание в области дополнительного образования для детей и взрослых в области графического дизайна и других видов искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Знать основы психологии общения, методы развития личности и коллектива;
- Признавать этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
- Знать понятие инклюзивной компетентности,
- Владеть базовыми знаниями психологии и педагогики;
- Понимать специфику психофизиологических особенностей учащихся различного возраста;
- Знать методику подачи профессиональной информации в педагогической деятельности;

Уметь:

- Осуществлять профессиональную деятельность в коллективе с лицами с ОВЗ и инвалидами;
- Осуществлять взаимодействие с людьми в коллективе;
- Выстраивать коммуникацию с обучающимися на основе педагогических принципов;
- Структурировать информацию, подавать её логично, системно и на доступном возрасте обучающихся уровне;
- Анализировать учебные действия обучающихся;

Владеть:

- Выстраивать взаимодействие в социальной и профессиональной сферах с лицами с ОВЗ и инвалидами;
- Владеть способностью разработать план проведения занятия с обучающимися различного уровня компетенций и возраста в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования;

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения:

- **ПК-7.3.** Анализирует свои знания и навыки, систематизирует и актуализирует их путём прохождения профессионального обучения и курсов повышения квалификации
- **ПК-7.4.** Передаёт свои знания в рамках профессиональной и педагогической деятельности детям и взрослым
- **ПК-7.5.** Разрабатывает учебно-методические программы профессионального обучения детей и взрослых в области графического дизайна и других смежных видов искусства

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- Зачет, 6 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в психологию творчества. Особенности формирования визуальной культуры и педагогика искусства.

Раздел 2. Основы психоанализа в искусстве. Психология бессознательного 3. Фрейда. Структурный психоанализ Ж. Лакана. Психоанализ и создание художественного образа в графическом дизайне. Психоанализ в изобразительном искусстве и графическом дизайне. Психоанализ в литературе и кино.

Раздел 3. Психоанализ и арт-терапия в искусстве. Образовательная область «Графический дизайн» и «Изобразительное искусство» ее характеристика и ее концептуальные основы.

Раздел 4. Основы гештальтпсихологии в искусстве. Гештальтпсихология в изобразительном искусстве и графическом дизайне, Гештальтпсихология в литературе и кино. Гештальтпсихология и терапия в искусстве.

Раздел 5. Художественно-эстетическое образование как фактор общего развития и формирования личности. Дидактика искусства. Методы, приемы и средства обучения в художественном образовании. Формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности.

Раздел 6. Основы теории бихевиоризма в искусстве. Теория бихевиоризма в изобразительном искусстве и графическом дизайне, Теория бихевиоризма в литературе и кино

Раздел 7. Основы управления художественно-творческим развитием и обучением личности в педагогическом процессе. Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью младших школьников. Особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью подростков. Специфика работы с художественно-одаренными детьми. Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами.

Раздел 5. Визуальная культура и психология восприятия. Специфика обучения «Графическому дизайну» и «Изобразительному искусству». Художественные техники и технологии в творчестве. Рефлексия и особенности оценочной деятельности.