

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

2024/2025 год приема

Воронеж 2025

Рабочая программа дисциплины «Психология творчества» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 818 и учебного плана направления подготовки магистров.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин от 14.05.25 г. Протокол № 9

Заведующий кафедрой

(Н.В. Журавлева)

Разработчик:

Калугина С.А. кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Содержание

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
4.2. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	7
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов.....	7
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	8
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	8
7.2. Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации	8
7.3. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине	9
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....	9
9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья	9
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины

- формирование у обучающихся теоретических и практических знаний и компетенций, необходимых для понимания сущности предмета психологии творчества, формирование научных представлений о психологии творчества.

Задачи дисциплины:

- исследование важнейших концепций творчества и подходов к изучению творческих способностей;
- раскрытие психологических особенностей творческой личности;
- выявление психологических механизмов интерпретации произведения искусства;
- формирование знаний о психологических закономерностях творческого процесса и особенностях одаренной личности;
- получение представлений о современных исследованиях в области психологии творчества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Психология творчества» ФТД.1 адресована обучающимся по направлению 53.04.02 Вокальное искусство и входит в факультативную часть блока ФТД. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Методика научно-исследовательской работы», «Философия науки и искусства».

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Научно-исследовательская работа»

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими результатами обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы и индикаторами их достижения:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования	УК-6.1 Оценивает и контролирует свои возможности с учетом конкретной профессиональной ситуации	Знать: - особенности творчества как психического процесса; Уметь: - определять место психологии творчества в системе психологической науки; Владеть: - терминологией психологии творчества

на основе самооценки	<p>УК-6.2 Определяет и реализовывает приоритеты личностного и профессионального развития на основе самооценки с учетом требований рынка труда и возможностей непрерывного образования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные подходы к проблеме творческих способностей; критерии развития творческих способностей <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять отличительные черты творческого процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком применения знаний психологии творчества для личностного и профессионального развития
----------------------	--	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	1 семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего:	32	32
Аудиторная работа (всего):	32	32
в том числе:		
Лекции	16	16
Семинары		
Практические занятия (всего):	16	16
в том числе		
групповые		
мелкогрупповые		
индивидуальные		
Внеаудиторная работа (всего):		
в том числе:		
Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:		
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем (указать конкретный вид учебных занятий)		
Самостоятельная работа	4	4
<i>в семестре</i>		
<i>в сессию</i> (экзамены)		
Вид промежуточной аттестации:		3
зачет (3) или экзамен (Э)		
ИТОГО: общая трудоемкость	часов	36
	ЗЕТ	1

4.2. Содержание дисциплины

4.2.2. Содержание разделов факультативной дисциплины

№ п/п	Разделы дисциплины	Содержание модуля в дидактических единицах
1	2	3
1.	Общие вопросы психологии творчества. Феномен творчества. Виды творчества	<p>Предметное определение психологии творчества. Ее место в структуре социально-гуманитарного знания. Какую деятельность следует считать творческой. Выготский Л.С. о соотношении эстетики и психологии: «Эстетика должна рассматриваться как психология эстетического наслаждения и художественного творчества». Теории творчества: Психоаналитическая теория творчества (З. Фрейд, К. Юнг). Когнитивная теория творчества Дж. Келли; гуманистическая психология (А.Адлер, Э.Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу).</p> <p>Теория развития творческой личности (Г. С. Альтшуллер)</p> <p>Техническое / Художественное/ Педагогическое/ Створчество.</p> <p>Уровни (типы) творчества. Мотивация творческой деятельности. Пути управления творчеством. Творчество и компетентность.</p> <p>Творческая продуктивность и возраст</p>
2.	Этапы творческого процесса	<p>Б. А. Лезин (1907): труд, бессознательная работа, вдохновение. П. К. Энгельмайер (1910): желания, знания, умения. А. М. Блох (1920): 1) возникновение идеи (гипотезы, замысла); 2) возникновение идеи в фантазии; 3) проверка и развитие идеи. Инсайт как центральное звено решения проблемы.</p> <p>Типы творцов и стили творческой деятельности.</p> <p>Методы изучения творческого процесса</p>
3.	Проявление бессознательного в творчестве.	<p>Интуиция. Эвристика. Соотношение интуитивного и аналитического стилей.</p> <p>Платон и Сократ о бессознательном. Фрейд о строении психики. Юнг: два типа творческого процесса – интровертированный и экстравертированный.</p> <p>Философия интуитивизма (А. Бергсон, Н. О. Лосский),</p> <p>психоанализ (З. Фрейд), феноменология (Э. Гуссерль), философская антропология (М. Шелер)</p> <p>Интеллектуальная и чувственная интуиции.</p> <p>Г. Клэкстон: виды интуиции</p> <p>Е.Н.Федоров «исполнительская интуиция»</p>
4.	Воображение и творческая деятельность	<p>Воображение и творчество. Сущность воображения. Ж.Пиаже о воображении ребенка. Функции воображения. Роль воображения в генезисе личности, образ «Другого».</p> <p>Виды воображения. Воображение и память.</p> <p>Воображение – психическая деятельность по созданию новых образов действительности. Приемы</p>

		воображения. Возрастные особенности воображения.
5.	Роль эмоций в творчестве. Творческий потенциал человека.	Интеллектуальные «эмоции» или аффективно-когнитивные комплексы. Удивление (Аристотель, Декарт, Кант) Фruстрационные эмоции: разочарование, досада, отчаяние Способности и одаренность как отражение творческого потенциала. Талант, одаренность, гениальность. Общие и специальные способностях и одаренности. Связь одаренности со склонностью к определенному виду творческой деятельности.
6.	Креативность как общая способность к творчеству	Дивергентное мышление как креативная способность. Виды (типы) креативности. Креативность и интеллект. Возрастные особенности креативности. Соотношение между продуктом творчества и креативностью. Диагностика креативности. Инвестиционная теория креативности. Особенности психики творческих людей. Типология креативов.
7.	Генезис способностей и таланта.	Личностно-деятельностный подход; функционально-генетический подход. Психогенетика о врожденности и наследуемости способностей и таланта
8.	Психологическая характеристика различных видов одаренности. Развитие творческого потенциала личности в онтогенезе	Интеллектуальная одаренность и ее структура. Художественная одаренность, «психологический тип» художника. Проблема музыкальной одаренности: (Б.М. Теплов, Ю.М. Мантуржевская). Дифференциально-психофизиологические особенности музыкантов-исполнителей. Методы развития творческого потенциала. Э. де Бон - программа развития креативного мышления.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии.

Традиционные технологии: лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная), практические (семинары, коллоквиумы).

Иновационные технологии: тестирование с использованием компьютерной техники. Тестирование организуется в компьютерном классе и проводится как внеаудиторное занятие.

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения курса «Психология творчества» обучающиеся выполняют значительную часть работы самостоятельно. Формами самостоятельной работы, предусмотренной программой, являются внеаудиторное чтение, сбор информации по теме

занятия из списка текстов для внеудиторного чтения. Сбор информации по теме занятия регламентирован планом практических занятий по курсу. Степень успешности выполнения самостоятельной работы оценивается на практических занятиях, а также на зачетах и экзаменах.

6.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является продолжением работы, проделанной на лекционных занятиях, основной задачей которых является дать общее представление о единстве мирового культурного процесса, причинах смены картин мира и типов познавательной деятельности, о закономерностях и перспективах развития мировой науки и искусства.

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся должен подтвердить, уточнить то мнение, которое на лекционных занятиях он получил как аксиому. Разумеется, что он может и не согласиться с положениями, выдвинутыми преподавателем, и аргументировано отстаивать сформировавшуюся в процессе выполнения самостоятельной работы свою точку зрения.

Общая трудоемкость самостоятельной работы магистранта по дисциплине составляет 40 часов и включает в себя следующие виды и формы:

Виды самостоятельной работы	Трудоемкость СР, час
Внеаудиторное чтение и анализ первоисточников	4
Всего часов на СР	4

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

Оценка качества освоения дисциплины включает

- 1) текущий контроль успеваемости**, определяющий степень качества усвоения учебного материала и эффективность выбранной стратегии обучения;
- 2) промежуточную аттестацию** – оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр, определяющее уровень компетенций по данной дисциплине в целом в соответствии с требованиями ФГОС и ОПОП.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (1 семестр).

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

- индивидуальный опрос;
- защита реферата (краткое выступление по выбранной теме);
- проверка домашнего задания.

7.2. Требования к формам и содержанию промежуточной аттестации

Семестр	Форма аттестации	Содержание контроля
1 семестр	Зачет	Устный ответ

7.3. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Индивидуальный опрос, устные ответы на зачете	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания.
	Средний («хорошо»)	Дан ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно.
	Высокий («отлично»)	Дан исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение анализировать литературное произведение в единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФОС по дисциплине оформляется как приложение к рабочей программе и представлен в виде отдельного документа ОПОП.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании

комфортного психологического климата в классе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Для студентов с ОВЗ и инвалидов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который может включать:

1. Предоставление особых условий, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов;

2. При необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний и умений студентов; изменяются способы подачи информации (в зависимости от особенностей);

3. Изменяются методические приемы и технологии:

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);

– предоставление инструкций как в устной, так и в письменной форме;

– изменение дистанции по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата.

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы, т.е. основополагающим для оценки является критерий относительной успешности.

5. Ситуативность учебного процесса предполагает искусственное создание ситуации успеха – побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1. Основная литература

1. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - М: : Издательство СГУ, - 211 с. - (Антология гуманитарных наук). (1998 г)
2. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества : учебное пособие / А.Л. Гройсман. - М: : Когито-Центр, 2003. - 192 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56437
3. Гуревич П. С.Психология и педагогика : [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П.С.Гуревич. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 320 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684997
4. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала / М.М. Кашапов. - М: ПЕР СЭ, 2006. - 688 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233332
5. Психология музыкальной деятельности [Текст] : Теория и практика : учебное пособие / под ред. Г. М. Цыпина. - Москва : Академия, 2003. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0975-9 : 79,27.
6. Цыпин Геннадий Моисеевич. Музыкант и его работа [Текст] : проблемы психологии творчества. Кн.1 / Г. М. Цыпин. - Москва : Советский композитор, 1988. - 384 с. : ил. - ISBN 5-85285-021-7 : 1,90.

10.2. Рекомендуемая литература

1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291
2. Михайлов, В.А. Научное творчество: методы конструирования новых идей / В.А. Михайлов, П.М. Горев, В.В. Утемов. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. [Электронный ресурс] - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318>
3. Немов Роберт Семенович. Психология [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. Немов .— Москва : Владос, 2008 .— 687 с.
4. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник : [16+] / В. Д. Самойлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 248 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618031> (дата обращения: 19.11.2025). – Библиогр.: с. 217-222. – ISBN 978-5-9729-0719-9. – Текст : электронный.
5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. : ил. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320>

10.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Выготский Л.С. http://modernlib.ru/books/vigotskiy_lev/psihologiya_iskusstva/read
 2. Дружинин В. Психология творчества.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/13.php
 3. Психология художественного творчества <http://www.aquarun.ru/psih/tvor/default.htm>
 4. Психология. Библиотеки http://modernlib.ru/genres/sci_psychology/
 5. <http://www.psychology.ru/library>
- Психология художественного творчества. Хрестоматия. <http://coollib.com/b/342660/read>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Типовое оборудование аудитории, проектор и ноутбук, телевизор "LG", доска магнитно-маркерная, стол для преподавателя, столы-партии, стулья.