

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств
Департамент музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология художественного творчества»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по
видам)
Сольное исполнительство на фортепиано

Москва
2023

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 Психология художественного творчества

- 2. Цель и задачи освоения дисциплины:** овладение необходимым и достаточным уровнем компетенций, способствующих формированию научных представлений и практических умений в области основных теоретических подходов музыкальной психологии и психологии музыкальной деятельности; методологических основ изучения, оценки и развития психологических механизмов восприятия и переработки музыкальной информации, психологических особенностей реализации музыкально-исполнительской (репетиционной и концертной) деятельности, композиторского творчества и музыкально-педагогической деятельности.

Задачи дисциплины: систематизировать и обобщить теоретические основы и актуальные методологические проблемы современной психологии музыкальной деятельности как научного направления музыкальной психологии; изучить основные закономерности функционирования психологических и психофизиологических механизмов в структуре деятельности музыканта, проявление индивидуально-психологических особенностей личности в различных видах музыкальной деятельности; освоить методы и средства изучения специфики музыкально-исполнительской (репетиционной и концертной) деятельности, композиторского творчества и музыкально-педагогической деятельности в социально-психологическом и профессиональном аспектах

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам по блоку 1. и изучается в 1 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ассистентуры-стажировки.

Знать: методы музыкально-педагогических наук; актуальные проблемы и современные тенденции в области музыкального образования; актуальные проблемы музыкального исполнительства и педагогики; основные общенаучные методы и методические принципы ведущих ученых в области искусства; современные методы научно - исследовательской деятельности в области педагогики; ведущие подходы к решению задач высшего музыкального образования с учетом исторического опыта и инновационных достижений; современные методы научно-исследовательской деятельности в области психологии; проявления основных индивидуально-психологических различий, влияющих на продуктивность музыкальной деятельности; основную методическую литературу по профилю, понимать предоставленную информацию с использованием профессиональной терминологии; способы организации учебного процесса, различные методы и приемы преподавания, наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого; особенности профессионального мышления студента вуза; способы формирования внутренней мотивации обучаемого; творчество выдающихся современных исполнителей на специальном инструменте, их творческие принципы, аутентичный инструментальный, обширную фортепианную литературу разных эпох, жанров, стилей и художественных направлений, основную методическую литературу по профилю с использованием профессиональной терминологии; исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического периода создания и воспроизведения музыкального произведения, формы бытования исполнительского искусства, исполнительский стиль и традиции исполнения как систему

ценностей с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого, осознавать связь исторического процесса развития фортепианного искусства с процессом исторического развития общества; основную методическую литературу по профилю, понимать предоставленную информацию с использованием профессиональной терминологии; специфику музыкально-педагогической работы со студентами высшего звена, способы организации учебного процесса, различные методы и приемы преподавания, наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого.

Уметь: анализировать передовые исследования в сфере музыкально-исполнительской деятельности, сравнивать и обобщать передовые исследования в сфере музыкально-исполнительской деятельности; применять на практике методы анализа актуальных проблем в области музыкального исполнительства и педагогики; использовать общенаучные методы и методические принципы в результатах научного исследования; реализовывать различные виды музыкальной деятельности, сопряженные с практикой преподавания в высшей школе, применять методы педагогических наук в своей педагогической деятельности; ориентироваться в актуальных проблемах психологии музыкальной; деятельности, применять методы психолого-педагогических наук в своей педагогической деятельности. методически грамотно и рационально выстраивать урок, развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, пользоваться соответствующей программным требованиям нотной литературой, видео- и аудиозаписями, классифицировать концертный и педагогический репертуар; определять ближайшие цели и делать перспективный прогноз процесса обучения; гибко планировать и корректировать индивидуальный план как следствие изменений в индивидуальном развитии студента, использовать наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого, пользоваться справочной литературой, составлять учебно-методическое обеспечение занятий и создавать психологически безопасную образовательную среду; применять способы формирования внутренней мотивации обучаемого; формировать профессиональное мышление обучаемого; оперировать запасом теоретических знаний, обобщать и излагать материал, оформлять собственные выводы и предложения в форме реферата, обогащать интерпретацию старых мастеров актуализацией с точки зрения современности, пользоваться видео- и аудиозаписями, использовать компьютер как средство нахождения и управления информацией; отличить один исполнительский стиль от другого, делать анализ интерпретации и аргументированно отстаивать личную позицию, дать оценку в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; проводить методические наблюдения, методически грамотно и рационально выстраивать урок, развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, пользоваться соответствующей программным требованиям нотной литературой, видео- и аудиозаписями; классифицировать концертный и педагогический репертуар; определять ближайшие цели и делать перспективный прогноз процесса обучения; гибко планировать и корректировать индивидуальный план как следствие изменений в индивидуальном развитии студента, использовать наиболее эффективные формы и средства обучения с целью формирования профессионального мышления и внутренней мотивации обучаемого, пользоваться справочной литературой, составлять учебно-методическое обеспечение занятий и создавать психологически безопасную образовательную среду.

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): знаниями об актуальных проблемах музыкального образования; анализом актуальных проблем и методологии в научном исследовании; навыками самостоятельного анализа и методологии в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; навыками аналитической деятельности при рассмотрении музыкально-педагогических проблем на теоретическом и практическом уровнях; аргументированно отстаивать личную позицию в отношении

современных процессов в области музыкального искусства и культуры; навыками сохранения и накопления репертуара как системы ценностей, навыками рациональной организации урока и проведения воспитательной работы; основными методическими средствами (инструментами) педагога-музыканта, навыками общения и способами развития у обучающихся исполнительской культуры и художественного вкуса, приемами психической саморегуляции; навыками формирования профессионального мышления обучаемого; навыками сохранения и накопления репертуара как системы ценностей музыкального искусства; методологией отличия и сходства исполнительских стилей, навыками исполнительского мастерства, нотацией как условием интерпретации ценностей профессиональной музыки; навыками сохранения и накопления репертуара как системы ценностей, навыками рациональной организации урока и проведения воспитательной работы; основными методическими средствами (инструментами) педагога-музыканта, навыками общения и способами развития у обучающихся исполнительской культуры и художественного вкуса, приемами психической саморегуляции.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результатов исследования в области музыкальной педагогики, в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

5. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Часов (по видам работ)	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	28	28			
В том числе:					
Лекционные занятия	14	14			
Практические занятия/лабораторные	14	14			
Самостоятельная работа В том числе часов, выделенных на подготовку к зачету	44	44			
Форма промежуточной аттестации –зачет					
Всего часов/зачетных единиц	72 / 2 з.е.	72			

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий

		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Проблема изучения субъекта творческой (музыкальной) деятельности: способности, талант, одаренность (музыкальность)	4	4	12	20
2	Психологические особенности восприятия, сохранения и переработки музыкальной информации	2	2	12	16
3	Психологическая характеристика музыкально-исполнительской (репетиционной и концертной) деятельности	4	4	10	18
4	Психолого-педагогические аспекты изучения и развития музыкального сознания в образовательном процессе	4	4	10	18
	Форма промежуточной аттестации: зачет				
	Всего часов	14	14	44	72

6.2. Содержание разделов дисциплины

п/п	Наименование разделов	Содержание разделов
1	Проблема изучения субъекта творческой (музыкальной) деятельности: способности, талант, одаренность (музыкальность)	Представления о генезисе способностей и одаренности. Теоретико-методологический аспект проблемы изучения музыкальных способностей. Компоненты и структура профессионального мастерства музыканта. Психологическая характеристика сущности и развития музыкальности как целостного свойства и как комплекса музыкальных способностей личности. Методы диагностики способностей, составляющих структуру музыкальности.
2	Психологические особенности восприятия, сохранения и переработки музыкальной информации	Психологические особенности музыкального восприятия как психического процесса. Влияние особенностей интерпретации на адекватность восприятия музыки. Музыкально-слуховая деятельность. Генезис и структура музыкального слуха. Структура музыкально-ритмической способности. Структура памяти, внимания, мышления и воображения музыканта. Эмоциональная отзывчивость на музыку.

3	Психологическая характеристика музыкально-исполнительской (репетиционной и концертной) деятельности	Силовой, скоростной и координационные компоненты исполнительской техники. Этапы и индивидуальный стиль деятельности музыканта-исполнителя. Сценическое внимание, движения, артистизм музыканта-исполнителя. Компоненты профессионального мастерства и профессионально-важных качеств музыканта-исполнителя. Стрессоустойчивость и надежность музыканта-исполнителя в концертном выступлении. Типологические особенности нервной системы и регуляция психических состояний музыкантов-исполнителей.
4	Психолого-педагогические аспекты изучения и развития музыкального сознания в образовательном процессе	Музыкальное восприятие и пути его активизации в музыкально-педагогическом процессе. Эмоциональная сфера человека как источник музыкальных переживаний в музыкальном образовании и развитии личности. Психология индивидуальных различий в понимании особенностей музыкальных проявлений и развития личности. Проблема самоактуализации личности в процессе музыкального образования.

6.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные ¹)
1	Проблема изучения субъекта творческой (музыкальной) деятельности: способности, талант, одаренность (музыкальность)	Решение ситуационных и контекстных задач Проблемная лекция
2	Психологические особенности восприятия, сохранения и переработки музыкальной информации	Занятие с элементами проблемного обучения Проблемная лекция
3	Психологическая характеристика музыкально-исполнительской (репетиционной и концертной) деятельности	Проблемная лекция. Решение ситуационных и контекстных задач.
4	Психолого-педагогические аспекты изучения и развития музыкального сознания в образовательном процессе	Занятие с элементами проблемного обучения. Проблемная лекция

6.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине

Тематика семинарских занятий:

1. Творческая личность: структура, проблемы становления.

¹ например: деловая игра, мозговой штурм, дискуссионно-групповой метод, метод «Конференции идей», метод группового решения, проблемная лекция и т.п.

2. Главные этапы становления музыкальной психологии.
3. Индивидуально-психологические свойства личности музыканта.
4. Самопознание и творчество.
5. Познавательные процессы в музыкальной деятельности.
6. Психологические проблемы творческого долголетия.
7. Возможности различных исследовательских методов в изучении музыкально-психологических проблем.
8. Проблемы диагностики и работы с одаренными детьми и подростками.
9. Коррекция индивидуально-психологических свойств личности в процессе музыкального обучения.
10. Развитие творческих способностей в процессе музыкального обучения.
11. Психологические особенности деятельности музыканта-исполнителя.
12. Психологические особенности деятельности музыканта-педагога.
13. Психологические особенности деятельности музыканта-исследователя.
14. Психологические особенности деятельности лектора-музыковеда.
15. Психологические условия развития эстрадной выдержки.
16. Эстрадное волнение: особенности проявления, пути преодоления.
17. Принципы и методы музыкальной пропаганды.
18. Теоретические основы музыкальной психотерапии.
19. Исполнительская деятельность и возраст.
20. Б.М. Теплов – выдающийся музыкальный психолог.
21. Л.А. Баренбойм о педагогической деятельности музыканта.
22. Возрастные проблемы творческой деятельности в наследии Л.С. Выготского.
23. З. Фрейд: основы учения и его значение для музыкальной психологии.
24. Проблемы деятельности музыканта в трудах Г.М. Цыпина.
25. Проблемы музыкальной психологии в трудах М.М. Берлянского.
26. Психологические аспекты учения К.С. Станиславского и их значение для деятельности музыканта.
27. Психологические аспекты формирования исполнительских навыков.
28. Выдающиеся музыканты-педагоги о психологических особенностях педагогической деятельности.
29. Технологии сопряжения разных видов искусства

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине²

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

² описывается технология проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (с учетом балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения образовательной программы)

Для обеспечения систематической работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Занятие с элементами проблемного обучения (преподаватель в ходе занятия создает проблемные ситуации, связанные с работой музыканта, и вовлекает студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, студенты самостоятельно должны прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний).

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине установлены в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в ГАОУ ВО МГПУ.

9. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине³

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
-----------------------------------	---

³ описываются образовательные технологии, применяемые для самостоятельной работы обучающихся (например: методические рекомендации по подготовке реферата и т.п.)

<p>Подготовка к практическим занятиям</p>	<p>Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.</p>
<p>Работа с информационными компьютерными технологиями</p>	<p>Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.</p>
<p>Задания на поиск и обработку информации</p>	<p>Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.</p>
<p>Работа с литературой</p>	<p>Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося.</p> <p>Работа с литературой включает следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
<p>Задания на организацию взаимодействия в сети</p>	<p>Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной</p>

	телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовятся к практическим занятиям, изучают учебно-методическую литературу и используют образовательные ресурсы ГАО ВО МГПУ и сети Интернет.

10. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

1) Выготский, Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. – М. : Юрайт, 2020. – (Антология мысли). – Добавлено: 20.08.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Юрайт по паролю. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-452726>.

2) Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / О. А. Кривцун. – М. : Юрайт, 2020. – (Высшее образование). – Добавлено: 21.04.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Юрайт по паролю. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-450639>.

б) дополнительная литература

1) Петрушин, Валентин Иванович. Психология художественного творчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М. : Юрайт, 2020. – (Высшее образование). – Добавлено: 13.02.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Юрайт по паролю. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-hudozhestvennogo-tvorchestva-454156>.

2) Игнатъев, Сергей Евгеньевич. Закономерности изобразительной деятельности детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С. Е. Игнатъев. – М. : Акад. проект, 2017. – Добавлено: 30.05.2018. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС IPRBooks по паролю. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/71801.html>.

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <http://lebenswelt.narod.ru/>
2. <http://www.krotov.info/>
3. <http://ihtik.lib.ru/>
4. <http://philosophy.allru.net/>
5. <http://www.koob.ru/>
6. <http://www.gumer.info/>
7. <http://filosof.historic.ru/>
8. <http://kosilova.textdriven.com/narod/index.html>
9. <http://phenomen.ru/catalog/>
10. <http://labazov.livejournal.com/112810.html>
11. <http://philos.omsk.edu/libery/index/r.html>
12. <http://philosophy.kuzstu.ru/lib-ucheb.html>
13. Электронная библиотека научных публикаций - <http://www.eLibrary.ru>

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных.

Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>.

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности аспирантов, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Аудитория для проведения групповых занятий.

Стол преподавателя-1 шт., стол ученический – 12 шт., стул ученический – 24 шт., мультимедийный проектор Epson EB-S02(V11H433140) – 1 шт., интерактивный комплекс Teach Touch 3.0 65", UHD, 20 касаний, встроенный ПК Core i5. Win10 + Android 5.1 – 1 шт.