

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ТВОРЧЕСТВЕ

Направление подготовки 54.03.01. ДИЗАЙН

Профиль подготовки ДИЗАЙН СРЕДЫ

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

Химки.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиля Дизайн Среды. Дисциплина «Психология и педагогика в творчестве» изучается в 6 семестре. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Дизайн-проектирование, Управление дизайн-проектом в ДС, Личный бренд в дизайне, Ландшафтный дизайн, Садово-парковое искусство, Производственная практика, Преддипломная практика.

Цели 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 дизайна среды и других видов искусства.

Задачи дисциплины:

- Развить способность студента к планированию личной карьеры, опираясь на совокупность своих компетенций и профессиональных интересов в области дизайна среды;
- 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 дизайна среды и других смежных видов искусства.

В процессе прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: УК-9, ОПК-7, ПК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Как определить свою роль в социальном взаимодействии и командной работе;
- Понимать правила стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
- 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:

- При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывать особенности поведения и интересы других участников;
- Анализировать возможные последствия личных действий в социальном взаимодействии и командной работе;
- Гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
- 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 возрасту обучающихся уровне;
- Анализировать учебные действия обучающихся;

Владеть:

- Владеть системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия в коллективе;
- Выстраивать эффективное взаимодействие со всеми участниками коллектива с учетом ответственности за свои действия;
- Согласовывать с членами коллектива план последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Осуществлять функции лидера в командной работе.
- 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 обучающийся должен:

- ПК-7.1. Имеет вектор и горизонт планирования личной карьеры, опираясь на совокупность своих компетенций и профессиональных интересов в области дизайна среды
- ПК-7.2. Участвует в мероприятиях профессиональной сферы, обеспечивающих карьерный рост – в выставках, симпозиумах, конференциях, конкурсах и т.п.
- ПК-7.3. Анализирует свои знания и навыки, систематизирует и актуализирует их путём прохождения профессионального обучения и курсов повышения квалификации

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся 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.

1. Методические рекомендации по заданиям текущей аттестации: сбор материала по темам разделов

Рекомендуется начинать изучать источники с общей информации по выбранной теме психологии и педагогике в творчестве с учебников и монографий, затем переходить к публикациям более узкой тематики. На этом этапе можно начинать составлять список использованных источников. На основе анализа документов выявляется круг задач по теме дисциплины, которые ставятся во введении, решаются в основной части, выводы по результатам решения задач кратко излагаются в конце каждого раздела и в заключении.

Все источники делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся первоиздания или академические издания, акты, оригинальные документы, протоколы, статистические данные и т. д. Вторичными считаются те источники, в которых исходные прошли правку, переосмысление, цензуру – статьи, обзоры, перепечатки.

Для написания доклада возможно использовать монографии, теории, авторефераты, сборники статей, материалы научных конференций, статьи и рецензии, научные журналы. При подборе литературы следует советоваться с преподавателем.

Посетить библиотеку вуза лично или воспользоваться электронным каталогом для поиска литературы.

Так же источником информации становятся интернет-ресурсы. Критично относитесь к информации из сети интернет. Необходимо обращать внимание на репутацию сайта, на котором изложена информация. Рекомендуются электронные ресурсы библиотеки, электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки.

2. Методические рекомендации по заданиям рубежной аттестации: опрос

Доклады-презентации проводятся на семинарах, каждому из обучающихся предлагается самостоятельно выбрать или предложить свою тему доклада в контексте изучаемого раздела дисциплины, например:

- Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
- Привести пример использования теоретических основ психоанализа в литературе или кино
- Привести пример использования теоретических основ психоанализа в арт-терапии
- Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
- Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в литературе или кино
- Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в произведении визуальной культуры, дизайна или архитектуры
- Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в литературе или кино
- Привести пример и раскрыть любой метод, прием или средство обучения в художественном образовании.

- Привести пример и раскрыть оптимальную для вас лично формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности
- Привести пример и раскрыть особенности организации и управления художественно-творческой деятельностью для младших школьников или подростков.
- Привести пример и раскрыть особенности работы с художественно-одаренными детьми или с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами.
- Привести пример и раскрыть возможные художественные техники и технологии в творчестве

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 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.

3. Методические рекомендации и информационное обеспечение дисциплины:

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).— ISBN 978-5-534-13240-3. — 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.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Планы семинарских занятий:

Тема 1(2 ч.) (*Психоанализ в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне среды. 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 архитектуры
3. Привести пример использования теоретических основ психоанализа в произведении средового 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 неофрейдизма.
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 дизайне.*
5. *Привести пример использования теоретических основ психоанализа в производстве 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 производстве архитектуры*
3. *Привести пример использования теоретических основ гештальтпсихологии в дизайне среды*
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 производстве архитектуры*
3. *Привести пример использования теоретических основ бихевиоризма в дизайне среды*

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 «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.

4. 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.

5. 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 декоративно-прикладного искусства.

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 декоративно прикладного искусства, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

Некоторые задания требуют пояснения:

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.
2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других вариантов.
4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит:
 - а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;
 - б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения, данные и т.д.
5. Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.
6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию - используя материал учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные положения учения.
7. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить особенности.
8. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы студентов на семинарских (практических) занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практического) занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;

- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- умение использовать термины;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- оформление конспектов в соответствии с требованиями.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- умение использовать термины;
- наличие списка источников по изучаемой теме.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.