Запорізький національний університет

**факультет цільної педагогіки та психології
кафедра акторської майстерності та дизайну**

Назва курсу	**Психологія творчості**
Викладач	Локарєва Галина Василівна
Контактний тел.	099 435 84 53
E-mail:	lokareva.g@gmail.com
Сторінка курсу в Moodle	<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=1707>
Консультації	Щопонеділка 14:30 по 15:50, 8 корпус ЗНУ, каб. 218.

1. **Анотація до курсу**

Розвиток професійної майстерності неможливий без творчого відношення до професійної діяльності та рефлексування процесу її здійснення та удосконалення. У даному курсу в контексті інформаційно-аксіологічного підходу та с позиції рефлексивної психології творчості розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації творчої діяльності та розвитку пізнавальних процесів особистості, на яких вона базується Курс „Психологія творчості” розраховано на магістрів факультету соціальної педагогіки та психології (СПП) спеціальності: театральне мистецтво.

Курс „Психології творчості” складається з двох навчальних модулів.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Програма з курсу „Психологія творчості” відповідає навчальному плану з підготовки спеціальності: театральне мистецтво рівня магістр і за планом викладається у циклі навчальних дисциплін „Вибіркові навчальні дисципліни та цикл професійно орієнтованих дисциплін”. Курс „Психологія творчості” є провідною складовою частиною вивчення теоретичних та прикладних аспектів професійної діяльності майбутніх акторів з позиції творчого підходу до професійної діяльності.

Він дає можливість магістрам більш глибоко та компетентно опанувати методами розвитку психологічних якостей творчої особистості, навчитися творчо вирішувати професійні задачі, спрямований на розвиток творчого мислення.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс „Психологія творчості” ґрунтується на основних положеннях загальної психології з питань пізнавальних процесів особистості (сприйняття, мислення, інтелект, пам’ять) як основи творчої діяльності. Основні проблеми, що розглядаються у процесі вивчення курсу подаються на базі основних видів мистецтва, а саме: літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, а також таких видів творчої діяльності як педагогічна (теоретичні положення загальної педагогіки – етапи засвоєння знань, закономірності педагогічного процесу тощо), технічна (технічні досягнення,), наукова (теоретичні положення філософії та естетики – форми свідомості, теорія відображення, основні закони філософії тощо).

Основною метою вивчення дисципліни є забезпечення професійного розвитку майбутніх спеціалістів на засадах поєднання фахової підготовки та основ педагогіки та психології.

1. **Мета та завдання курсу**

Мета представленого курсу - дати теоретичні засади творчого процесу та допомогти майбутнім практичним психологам навчитися вирішувати проблеми розвитку творчої особистості у різних галузях знань та практичної діяльності.

Основні завдання курсу:

* засвоєння сутності психологічних механізмів творчого процесу;
* ознайомлення з особливостями творчої діяльності у різних галузях знань та практики;
* засвоєння теоретичного та прикладного аспектів творчості;
* розвиток уміння у майбутніх фахівців використовувати різноманітні способи розвитку особистісних творчих здібностей.

За підсумками вивчення курсу студент повинен **знати:** змістовні характеристикиключових понять курсу; різні підходи до визначення етапів творчого процесу; основні характеристики творчої особистості; фізіологічні передумови творчої діяльності; специфіку творчості дорослої людини та дитячої і юнацької творчості: форми та методи розвитку пізнавальних процесів у контексті творчої діяльності.

Студент повинен **вміти:** застосовувати засоби та методи розвитку творчого мислення, уяви, фантазії, інтуїції, пам’яті, емпатії у роботі над роллю; аналізувати результати творчої діяльності з позиції психофізіологічних особливостей особистості.

1. **Формат курсу**

Освоєння курсу передбачає використання таких форматів:

- лекцій із застосуванням інтерактивних методик («діалог зі здобувачами вищої освіти», розбір прикладів застосування форм та методів навчання та виховання);

- практичних занять, що передбачають залучення здобувачів вищої освіти до практичного застосування теоретичних та практичних засад з педагогіки та психології у майбутній професійній діяльності;

- виконання творчо-пошукової роботи;

- підготовку до атестаційного тестування та заліку.

1. **Результати навчання та форми оцінювання**

Компетентності	**Оцінюється за допомогою**
Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності.	практичних завдань
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово	практичних завдань
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт	рівня самостійної підготовки виступів під час семінарів
Здатність генерувати нові ідеї (креативність) і приймати обґрунтовані рішення.	виконання творчих завдань
Навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, медіаграмотність.	виступів на практичних заняттях
Знання та розуміння психології творчості, теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання.	рефлексій, участі в обговоренні
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.	рівня самостійної підготовки виступів під час семінарів та написання індивідуального завдання

5.Обсяг курсу

Перший курс магістри:

Вид заняття	лекції	практичні	самостійна робота
Кількість годин	12	12	60

Другий *курс магістри:*

Вид заняття	лекції	практичні	самостійна робота
Кількість годин	12	10	62

7. Матеріально-технічне забезпечення

Невід’ємну частина курсу складає система електронного забезпечення навчання – Moodle, в якій розміщуються допоміжні матеріали до компонент дисципліни, тестові завдання для самоперевірки, а також форми для проведення рефлексій за курсом.

8. Політики курсу

Важлива змістовна особливість курсу у поєднанні теоретичних засад двох галузей знань – творчості та психології у формуванні практичних вмінь та навичок і застосування їх у професійній діяльності актора. Відповідно до цього головне очікування від всіх учасників освітнього процесу – викладача та студентів – свідоме налаштування на неупереджений і відповідальний аналіз власних і чужих думок і текстів, максимально можливе дотримання норм Кодексу академічної доброчесності Запорізького національного університету під час підготовки до виступів на семінарських заняттях і написання індивідуального завдання. Курс має сприяти формуванню розуміння відповідальності за кожну висловлену думку і підготовлений текст, обережність і виваженість у формулюванні власної концептуальної позиції. Тим самим очікується, що і викладач, і здобувачі вищої освіти мають більш усвідомлено підходити до виконання навчальних завдань, участі у лекційних і практичних заняттях. Від усіх сторін очікується активна позиція, у тому числі, щодо пошуку можливостей виконання пропущених завдань і проходження передбачених форм контролю. Комунікації між викладачем і здобувачами вищої освіти відбувається в аудиторії, у системі електронного забезпечення навчання Moodle, а також в рамках запланованих для цього курсу консультацій.

9 . Схема курсу

№ **п/п**	**Тема, план**	**Форма діяльності (заняття) / Формат**	**Години**	**Завдання**	**Термін виконання**
I, 2..	***Суть та зміст творчої діяльності.*** Змістовні характеристики понять „творчість”, „діяльність”, ”творча діяльність”. Мотиви творчої діяльності. Значення стимулу в творчій діяльності. Психологічні механізми творчого процесу.	Лекція	2		
Етапи творчого процесу Рушійні сили творчого процесу. Фази творчого процесу (Я.Пономарьов). Стадії творчості (за Г.Воллєсу). Стадії творчості(за Е.Гетчинсоном), Стадії творчості (за Ільясовим). Стадії творчості (за П.К.Енгелмаєром).	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект відповіді, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	прот. тижня
3 4.	***Творча особистість та її особливості.*** Типологія творчих людей. Риси творчої особистості. Ознаки людської творчості. Джерела творчої обдарованості Гостроуміє та криативність. Творчі сни. Творчі здібності. Виявлення творчих здібностей. Інтелект і творчість. Інтуїція та творчість.	Лекція	2		
.***Види та різновиди творчої діяльності*** Особливості художньої діяльності (музична).Особливості наукової діяльності.Особливості педагогічної творчості.Особливості технічної творчості тощо. Дитяча та юнацька творчість.	практичне заняття	4	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	прот. тижня
5. 6.	***Пізнавальні процеси у творчій діяльності особистості.*** Сприйняття як основа творчого процесу (основні якості сприйняття). Мислення та творчість. Уява в процесі творчості. Фантазія і уява. Емпатія та творчість. Увага в творчому процесі. Творче натхнення. Пам’ять та механізми зберігання інформації.	Лекція	4		
Особливості рішення творчих завдань Сенсова регуляція рішення творчих завдань. Пошук нових засобів дії. Освідомленні та неусвідомлені компоненти творчого процесу. Механізми процесу рішення творчих завдань. Творчі завдання в різних видах діяльності.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	
7.	***Проблема психології творчих здібностей*** Зміст дефініцій «здібності», «творчі здібності», «креативність». Загальна характеристика креативності. Психогенетика креативності. Виявлення творчих здібностей. Розвиток креативності.	лекція	2	.	
8.	***Індивідуальні особливості творчого процесу в світі вчення про типи вищої нервової діяльності.*** Фізіологічні передумови творчої діяльності. Нейродинамічні умови творчої діяльності. Активність, цілеспрямованість і усвідомленість творчої діяльності. Роль середовища у творчому акті. Загальна типологія творчої особистості. Спеціальна типологія (представники збудженого типу та результати їх творчості, представники гальмуючого типу та результати їх творчості, представники лабільного та інертного типу, представники художнього типу, представники мисленєвого типу). Парціальна типологія. Типологічні суміщення.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
	Залік	Підсумковий контроль		Підсумкова рефлексія власних досягнень	

10. Система оцінювання та вимоги

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях:

Оцінка «відмінно» (5 балів):

−свідоме, правильне, глибоке й повне засвоєння і розуміння програмного матеріалу;

−виклад матеріалу впевнений, логічний, лаконічний, аргументований;

−уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;

−самостійне, творче застосування знань.

Оцінка «добре» (4 бали):

−свідоме з незначними помилками та прогалинами засвоєння програмного матеріалу, які студент спроможний виправити після зауважень або за допомогою викладача;

−самостійне репродуктивне застосування знань;

−деякі порушення логіки та послідовності відповіді.

Оцінка «задовільно» (3 бали):

−механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу із великими прогалинами;

−порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

−репродуктивне застосування знань за вказівками викладача.

Оцінка «незадовільно»: (0-2 бали):

−відсутність знань, умінь та навичок;

−несвідоме, механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

−відсутність самостійності, неспроможність виправити помилки при зауваженні чи додаткових запитаннях.

Критерії оцінювання практично-пошукового завдання (мах - 20 балів):

Оцінка «відмінно» (17-20 балів):

− виклад матеріалу логічний та послідовний;

− самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

− поєднання повноти та лаконічності у виконанні завдання;

− відмінна якість оформлення.

Оцінка «добре» (12-16 балів):

−виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;

−самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками викладача;

−старанність і вправність застосування набутих знань;

− добра якість оформлення.

Оцінка «задовільно» (6-11 балів):

− механічність, фрагментарність викладу матеріалу;

− порушення логіки та послідовності подання інформації;

− недостатня самостійність мислення;

− задовільна якість оформлення.

Оцінка «незадовільно» (0-5 балів):

− відсутність виконання всіх завдань;

− неповне висвітлення матеріалу;

− фрагментарність подання інформації;

− незадовільна якість оформлення.

Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: **поточного (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі певної теми чи окремого розділу) та **підсумкового (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

Поточне тестування та самостійна робота			Екзамен	Сума
			40	100
Розділ 1	Розділ 2	
30	30

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів, з яких:

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за теоретичні знання (доповіді на практичних заняттях, проходження поточного тестування);

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за практичні вміння (виконання і презентація практичного завдання).

Допуск до підсумкового контролю складає 35 балів.

Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю складає 40 балів, з яких:

- 40 балів - за теоретичні знання (з яких 20 – усна відповідь на основні питання програми, 10 - практична співбесіда за результатами практично-пошукового завдання і10 - усна відповідь на поставлені додаткові питання);

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою **ECTS**	**За шкалою** **університету**	**За національною шкалою**	
Екзамен	**Залік**
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)
C	75 – 84 (добре)
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)
E	60 – 69 (достатньо)
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

11. Рекомендована література

Основна:

Основна:

1. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности нервной деятельности. Ленинград: Музыка, 1974. 144с.
2. Вильсон. Г. Психология артестической деятельности. М: Когито- Центр,2001. 384с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Москва:Педагогика,1987. 344 с.
4. Гройсман А.Л. Основы психологи художественного творчества: [Учебное пособие] . Москва: Когито- Центр, 2003. 187 с.
5. Исследование проблем психологи творчества.Москва: Наука, 1983. 335 с.
6. Клименко В.В. Психологія творчості. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 480 с.
7. Левчук Л. Психоаналіз: Істрія, теорія, мистецька практика. Київ:Вища школа, 2002. 159с.
8. Лук А.Н. Психология творчества.Москва.:Наука, 1978.126 с.
9. Любан-Плоцца Б. Музыка и психика: Слушать душой.Київ: Издательский дом «АДЕФ -Украина», 2002. 198 с.
10. Пономарев Я.А. Психология творчества. Москва: Наука, 1976. 303 с.
11. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей .СПб.: Речь, 2005. 192 с.
12. Роменець В.А. Психологія творчості : навч. посібник [для ун-тів]. Київ : Вища школа, 2004.187с.
13. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996.

Додаткова:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие .Москва: Прогресс, 1974. 392 с.
2. Изард К.Э. Психология эмоций .СПб. : Питер, 2003. 464 с.
3. Искусствознание и психология художественного творчества. Москва :Наука,1988. 286 с.
4. Никифорова О.И. Исследования по психологии художественного творчества. Москва: Наука, 1972.-354 с.
5. Моль А. Социодинамика культуры. [Пер. с фр]. Москва: Прогресс, 2005. 406 с.
6. Органова О.Н. Специфика эстетического восприятия Москва:Высш.шк.,1975. 224 с.
7. Петрушин В.И.Музыкальная психология. Москва: ВЛАДОС, 1997.175 с.
8. Психологический словарь.Москва:Педагогика,1983. 448 с.
9. Психология восприятия. Москва: Наука,1989. 197 с.
10. Тейлах Б.С. Процесс творчества и художественного восприятия. Москва:Искусство,1986.225 с.
11. Теодор В. Адорно. Избранное: Социология музики. Москва: СПб.: Универсальная книга, 1998. –445с.
12. Творческий процесс и художественное восприятие.Сб.Л.:Наука,1978. –278 с.
13. Левчук Л.Психоанализ и художественное творчество.Київ, 1980. 158 с.
14. Науменко С.І. Основи вікової музичної психології . Київ, 1995. 103 с.
15. Рева В.П. Культура музыкального восприятия школьников: механизмы становления. Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2005. 204 с.
16. Шрагина Л.И. Оригинальность и творчество. Проблема критерия «оригинальность» в психологи творчества. *Практическая психология и социальная работа* .№ 3.1999.-С.12-14.

14. Інформаційні ресурси

1. Развитие творческого мышления - Раннее развитие // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.razumniki.ru/tvorcheskoe_myshlenie.html
2. Моль А. Социодинамика культуры // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.twirpx.com/file
3. Музыкальная психология. Петрушин В.И. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.koob.ru/petrushin/muzikalnaya_psihologiya
4. РоменецьВ.А. Психологія творчості // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mino.esrae.ru/pdf/2012/1%20Kg%20/1230.doc
5. Психология художественного творчества // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.deol.ru/users/krivtsun/aest28.htm

6.словарь театральных терминов / Режим доступа: <http://www.uroki-etiketa.ru/index>. Театри України / Режим доступа: http://teatry.com.ua/