Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 29.10.2026 16:07:07
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**Московский государственный институт культуры**

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

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ТВОРЧЕСТВЕ

**Направление подготовки** *54.03.01 ДИЗАЙН*

**Профиль подготовки** *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

**Квалификация выпускника** *бакалавр*

**Форма обучения** *очная*

## 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующихдисциплин и прохождения практик: Дизайн-проектирование; Инфографика; Управление дизайн-проектом в ГД; UX/ UI дизайн; Личный бренд в дизайне; Маркетинговая практика; Преддипломная практика
Дисциплина «Психология и педагогика в творчестве» изучается в 6 семестре.

**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 графического дизайна и других видов искусства.

**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.

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 завершенному разделу дисциплины (разделы 1-4) или оценки доклада-презентации по выбранной студентом теме. Таким образом, рубежная аттестация проводятся 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.

## 2. Методические рекомендации позаданиям текущей аттестации: сбор материала по темам разделов

Рекомендуется начинать изучать источники с общей информации по выбранной теме научно-исследовательской работы 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 научной работы 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.

## 3. Методические рекомендации позаданиям рубежной аттестации: опрос

**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 варт-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 раскрытьлюбой метод, прием или средство обучения в художественном образовании.*
9. *Привести пример и раскрытьоптимальную для вас лично формы художественного образования и организации художественно-творческой деятельности*

10. *Привести пример и раскрытьособенности организации и управления художественно- творческой деятельностью для младших школьников или подростков.*
11. *Привести пример и раскрытьособенности 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*

## 4. 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).— 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.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

***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 вкино 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 применениярт-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. Бетински М. "Что ты видишь? Новые методы арт-терапии".
2. Остер, Дж., Гоулд П. "Рисунок в психотерапии".
3. Киселева М.В. "Арт-терепия 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. МихальковаО. А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебно-методическое пособие
4. Мусийчук М.В. Практикум по развитию креативности личности
5. НеменскийБ. 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.

## 5. 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.

## 6. 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.