

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации

"Творчество как профессия: инструменты и техники развития креативности"

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения " (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

Цель обучения: совершенствование и (или) овладение слушателями новыми востребованными компетенциями ("Система 4К"), формирование креативного мышления и освоение инструментария, необходимых для реализации проектов в личной и профессиональной практике, в творческих индустриях, для организации и проведении мероприятий для молодежи на площадках учреждений культуры в рамках программы "Творчество как профессия"

Категории слушателей: специалисты (менеджеры) подразделений (служб, отделов) библиотек и культурных центров.

Продолжительность обучения: 36 академических часов (1 академический час – 45 минут).

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий: 6 академических часов в день.

Срок обучения: 6 дней.

Формат организации учебного процесса: лекции, практическая работа, консультации.

Результат освоения программы:

Применение полученных знаний для подготовки, реализации и презентации индивидуальных и профессиональных проектов с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, знакомство с современными технологиями, методами и практиками генерации креативных идей и их критической оценки, освоение комплекса специальных знаний и инструментов для организации творческого процесса и создании креативного продукта – от поиска идеи до демонстрации итогового продукта, его презентации и продвижения, успешное использование алгоритма организации креативной работы и преодоления барьеров креативной деятельности.

По окончании обучения по программе после успешной сдачи итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.

Учебный план программы

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе	
		Лекции	Практические занятия

I день			
Городская профориентационная программа “Творчество как профессия”	1	1	0
Креативность как феномен. Глобальные вызовы и тренды	1	1	0
Творческие / Креативные индустрии: профессии и специальности	2	1	1
Философия креативности	2	2	0
II день			
Креативность: основные параметры и характеристики	3	2	1
Креативное мышление	3	2	1
III день			
Креативная личность	4	2	2
Креативная среда	2	1	1
IV день			
Креативный процесс	3	2	1
Барьеры креатива и пути их преодоления	3	1	2
V день			
Креативный продукт	4	2	2
Реализация креативного проекта	2	1	1
VI день			
Презентация проекта: методы и инструменты	6	2	4
Аттестация Зачет на основании совокупности выполненных работ			
Итого:	36	20	16

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Городская профориентационная программа “Творчество как профессия”

- Система 4К: креативность, критическое мышление, коммуникация, координация.
- Навыки и компетенции будущего.
- Особенности современной профориентации. Психолого-педагогическое сопровождение личного и профессионального самоопределения молодежи.

Тема 2. Креативность как феномен. Глобальные вызовы и тренды

- 4 промышленная революция. 6 технологический уклад. Постиндустриальная трансформация. Смена парадигм развития.
- Трансформация мира труда. Старые и новые профессии
- Востребованные навыки и компетенции. Hard и Soft Skills.

Тема 3. Креативные индустрии: профессии и специальности

- Креативные индустрии: тенденции развития. Креативная экономика.
- Роль креативности в профессиональной деятельности. Профессии и специальности в креативных индустриях. Особенности современной трансформации мира профессий в сфере творческих индустрий.
- Программы поддержки креативных индустрий в разных странах.
- Москва как центр развития креативных индустрий.

Тема 4. Философия креативности

- Особенности восприятия творчества в Античности, Средних веках, Ренессансе.
- Философские конструкты Нового времени, классического периода, современности.
- Влияние философских идей на понимание природы творчества.

Тема 5. Креативность: основные параметры и характеристики

- Общее представление о креативности. Основные подходы к ее определению, описанию и исследованию.
- 4Р модель креативности: человек, процесс, среда, продукт.
- Типы креативности: большая, малая, про-креативность, мини-креативность.
- Характеристики креативности и их развитие.

Тема 6. Креативное мышление

- Диагностика креативности. Методы диагностики креативности.
- Нейрофизиология творчества.
- Конвергентное и дивергентное мышление. Факторы и инструменты развития дивергентного мышления.
- Системное и абстрактное мышление.
- “Мозговой штурм”, “корабельный совет” и другие инструменты групповой и индивидуальной работы над идеями.
- Метод аналогий, ассоциаций, метафор. Синектика.
- Ментальные карты и технологии их использования для сбора и анализа информации, планирования, генерации идей.

Тема 7. Креативная личность

- Личностные качества творческого человека: открытость новому, любознательность, энергичность, готовность рисковать.
- Этапы развития креативности.
- Креативность и интеллект. Виды интеллекта.
- Креативные методологии: основные подходы, инструменты и принципы. Инструменты и техники креатива: психологические, инструментальные, коллективные.

Тема 8. Креативная среда

- Источники идей: внешние и внутренние.

- Стимулы креатива.
- Развивающая творческая среда. Коммуникация и кооперация.

Тема 9. Креативный процесс

- Стадии креативности: подготовка, инкубация, озарение, проверка.
- Проблема стимуляции и развития креативности. Когнитивный, эмоциональный и мотивационный уровни.
- Сознательное и бессознательное в креативности.
- Инструменты запуска и поддержки креативного процесса. Развитие навыков управления креативным процессом.

Тема 10. Барьеры креатива и пути их преодоления

- Отрицательные факторы творческого мышления.
- Барьеры: страхи, стереотипность мышления, инертность.
- Прокрастинация. Психологические ограничители.

Тема 11. Креативный продукт

- Виды креативных продуктов.
- Актуальность, новизна, масштабируемость как ключевые факторы креативных продуктов.
- Источники проектных идей. Вариативность форм проектной работы и проектных результатов.

Тема 12. Реализация креативного проекта

- Постановка проблемы.
- Техники создания креативного продукта: метод фокальных объектов, комбинаторные методы, морфологический анализ, ТРИЗ, методы дизайн-мышления.
- Оценка проектной идеи: матрицы и шаблоны, технологии выбора оптимального решения.

Тема 13. Презентация проекта: методы и инструменты

- Современные технологии представления проекта: презентации и питчи.
- Виды и типы презентаций.
- Ключевые правила и алгоритм создания презентаций.
- Визуализация. Инфографика. Фирменный стиль.
- Цифровые инструменты для работы с презентациями и их визуальными эффектами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ

1. Какие существуют особенности построения образовательного и профессионального маршрута молодежи в креативных индустриях?
2. Каково значение креативности в современном мире?
3. Почему в настоящее время актуальным становится развитие креативных индустрий?
4. Какие профессии и специальности востребованы в креативных индустриях?
5. Какие профессиональные и универсальные компетенции необходимы для самореализации?
6. Как определяется система 4Р креативности?
7. Назовите авторов основных подходов к определению креативности?

8. Какие есть признаки креативного мышления? Как их развивать?
9. Какие практики креативности входят в ТРИЗ?
10. В чем суть метода аналогий? Как аналогии влияют на формирование креативных идей? Как организовать работу над проектом через метод синектики?
11. Как работать в логике морфологического анализа?
12. Какие инструменты лучше использовать для генерации идей в творческих, научных, инженерно-технических и социальных проектах?
13. Как организовывать групповое взаимодействие в рамках мозгового штурма?
14. Как использовать ментальные карты для поиска проектных идей?
15. Какой алгоритм работы над креативным проектом?
16. Что необходимо учесть в работе над презентацией проектов?

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа позволяет получить знания по основным условиям, факторам, методам и инструментам развития креативных способностей; сформировать умения генерировать новые, нестандартные идеи и реализовывать их в виде творческих проектов; помогает в организации наставничества и экспертного сопровождения творческой деятельности на площадках городских учреждений культуры (библиотеке, культурном центре и других институциях), закрепить навыки практического применения полученных знаний через создание и презентацию индивидуальных и профессиональных творческих проектов

По завершении обучения по программе проводится итоговый контроль в виде тестирования и презентации индивидуального проекта.

Слушатели, прошедшие обучение по программе, должны знать:

- ключевые понятия, связанные с креативной деятельностью (креативность, творческое / креативное мышление, типы интеллекта / мышления, дивергентное и конвергентное мышление, характеристики креатива, особенности креативной личности и т.п.);
- знакомство с основами проектной деятельности и ее терминологией (проект, креативный / творческий проект, креативные индустрии, этапы проектной работы, ресурсы, площадки и пр.);
- основные тенденции формирования креативных индустрий и развития креативного класса, классификация современных профессий в структуре креативных индустрий;
- современное положение городов и их перспективы с точки зрения реализации креативных проектов.

В результате освоения программы **слушатели должны уметь:**

- находить информацию для проведения исследования, формирования и проверки гипотезы, фиксации проблемы как основы для создания креативного проекта;
- видеть актуальные проблемы развития городов и предлагать сценарии для их решения через реализацию креативных проектов;
- создавать проекты, направленные на развитие и улучшение жизни города, презентовать результаты творческой деятельности.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- знание технологий генерации и критической оценки идей, выбора оптимальных способов поиска креативных решений, подготовки, реализации и презентации творческих проектов с учетом имеющихся ресурсов и ограничений;
- знание алгоритма организации креативной работы с молодежью в зависимости от уровня образования, вариативности типов проектов, форм представления и продвижения;
- знание комплекса инструментов для организации креативной деятельности на всех стадиях – от генерации идеи до презентации итогового продукта.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

1. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
4. Закон города Москвы от 23 сентября 2009 г. № 36 "О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы".
5. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".
6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
7. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 "Руководство по проектному менеджменту".

Список литературы:

1. Альтшуллер Г.С. Как научиться изобретать. Тамбов, 1961.
2. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач. М., 2011.
3. Бахрах Э. Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно. М., 2017.
4. Бирс Д. Как генерить свежие идеи. Система незашоренного креативного мышления. М., 2020.
5. Боно де Э. Гениально! Инструменты решения креативных задач. М., 2015
6. Боно де Э. Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач. М., 2015.
7. Боно де Э. Латеральное мышление. М., 2014.
8. Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. М., 2018.
9. Бьюзен Т. Интеллект-карты для бизнеса. Практическое деловое мышление. Минск, 2011.
10. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986.
11. Гин А., Серединский А., Бубенцов В. Теория решения изобретательских задач. М., 2017.
12. Грецов А. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. СПб, 2008.
13. Голдберг Э. Креативный мозг. Как рождаются идеи, меняющие мир. М., 2019.
14. Иглман Д., Брандт Э. Креативный вид. М., 2018.
15. Каптев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут изменить мир. М., 2018.

16. Карпов Д. Мышление как инструмент. Десять стратегий для решения любой проблемы. М., 2021.
17. Келли Т., Келли Д. Креативная уверенность. Как высвободить и реализовать свои творческие силы. М., 2015.
18. Клеон О. Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения. М., 2018.
19. Клеон О. Покажи свою работу. М., 2018.
20. Клеон О. Просто продолжай. 10 способов оставаться креативным в любые времена. М., 2019.
21. Креативные индустрии в России: тенденции и перспективы развития. М., 2019.
22. Леви М. Гениальность на заказ. Легкий способ поиска нестандартных решений и идей. М., 2015.
23. Лем П. SUPERКРЕАТИВ. Интенсив-тренинг для развития креативного мышления. М., 2006.
24. Лерер Д. Вообрази. Как работает креативность. М., 2013.
25. Литвинова В.Л. Качай креатив: книга-тренинг для развития творческого мышления. М., 2021.
26. Лопатин В. Креатив: Самое полное руководство по креативности и созданию новых идей. М., 2015.
27. Михалко М. Взлом креатива. М., 2018.
28. Михалко М. Креативный взрыв. Минск, 2014.
29. Михалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно. М., 2018.
30. Непряхин Н., Пащенко Т. Критическое мышление: Железная логика на все случаи жизни. М., 2022.
31. Нёльке М. Техники креативности. М., 2006.
32. Норман Д. Дизайн привычных вещей. М., 2006.
33. Папанек В. Дизайн для реального мира. М., 2004.
34. Рождественская Н., Толшин А. Креативность: пути развития. Тренинги. СПб, 2006.
35. Сташкевич Ян. Ген креативности. М., 2022.
36. Творческие / Креативные индустрии. Справочник. М., 2022.
37. Тодд Г. Креатив! Поставь идеи на поток. СПб., 2015.
38. Чиксентмихайи М. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений. М., 2018.
39. Яголовский С.Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы. М., 2011.
40. Яголовский С.Р. Психология креативности и инноваций. М., 2007.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКТОРЕ

Сикорская-Деканова Марьяна Алексеевна

Образование:

- Самарский государственный университет: историк;
- Самарский государственный университет: преподаватель истории;
- Самарский государственный университет: кандидат исторических наук.

Стаж и опыт:

- более 15 лет успешной практики по организации и сопровождению проектной деятельности;
- многолетний опыт составления программ и проведения обучающих семинаров и курсов по современным проектным и креативным технологиям.

