

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л. С. ВЫГОТСКОГО
Кафедра психологии и методологии образования

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность: Психология образования на разных этапах развития

Уровень квалификации выпускника: бакалавр

Форма обучения *очная*.

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2020

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Рабочая программа дисциплины

Составители:

доктор психол.наук, профессор В.К. Шабельников,
ст. преподаватель кафедры Психологии и педагогики образования А.В. Ферубко.

Ответственный редактор:

доктор психол. наук, заведующая кафедрой Психологии и педагогики образования Е.Э.
Кригер

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры психологии
и педагогики образования

№ 10 от 18.06.2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка **стр. 4**
- 1.1 Цель и задачи дисциплины **стр. 4**
- 1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине **стр. 4**
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы **стр. 5**
2. Структура дисциплины **стр. 5**
3. Содержание дисциплины **стр. 6**
4. Образовательные технологии **стр. 7**
5. Оценка планируемых результатов обучения **стр. 9**
- 5.1. Система оценивания **стр. 9**
- 5.2. Критерии выставления оценок **стр. 9**
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине **стр. 11**
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **стр. 12**
- 6.1. Список источников и литературы **стр. 12**
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **стр. 13**
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины **стр. 14**
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья **стр. 15**
9. Методические материалы **стр. 15**
- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий **стр. 15**
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ **стр. 21**

Приложения

- Приложение 1. Аннотация дисциплины **стр. 23**

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о психологии искусства, включая понимание ими психологических мотивов и механизмов развития художественной деятельности, принципов психологической организации произведения искусства, особенностей его построения и восприятия.

Задачи дисциплины: раскрытие студентам логики развития искусства как особой формы деятельности на разных этапах истории человечества; изучение студентами психологических причин и принципов формирования искусства; овладение студентами психологическими приемами анализа произведений искусства; развитие у студентов способности к анализу конкретных форм деятельности в сфере искусства.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Компетенции	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1 — Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1 — Применяет знание основных теоретико-методологических положений философии, концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории, методологических основ системного подхода. УК-1.2 — Формирует и аргументировано отстаивает собственную позицию по различным философским проблемам, обосновывает и адекватно оценивает современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода.	Знать: -основные концепции психологии искусства. Уметь: -самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; -выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства. Владеть: -навыком психологического анализа художественной деятельности.
УК-6 — Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.	УК-6.1 — Определяет цели собственной деятельности, оценивая пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов. УК-6.2 — Формулирует цели собственной деятельности, определяя пути их достижения с	Знать: -основные концепции психологии искусства. Уметь: -самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; -выявлять психологические механизмы формирования

	учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.	художественной личности, применительно к любым сферам искусства. Владеть: -навыком психологического анализа художественной деятельности.
ПКУ-1 — Способен осуществлять психологическую диагностику, коррекционно-развивающую работу на разных этапах развития.	ПКУ-1.1 — Способен владеть методологией психолого-педагогической науки, основами возрастной и педагогической психологии, методами диагностики и коррекции, используемыми в психолого-педагогической практике. ПКУ-1.2 — Способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. ПКУ-1.3 — Способен использовать качественные и количественные методы психологической диагностики.	Знать: -основные концепции психологии искусства. Уметь: -самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; -выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства. Владеть: -навыком психологического анализа художественной деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» входит в вариативную часть цикла обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат).

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Общая психология», «история психологии».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Психокоррекция эмоциональных нарушений».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 76 часов; в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Предмет психологии искусства	5	1	2				6	Контрольная работа
2.	Природа психического образа	5	1	2				6	Контрольная работа
3.	Искусство и эмоции	5	2	2				6	Контрольная работа
4.	Психология личности в искусстве	5	2	2				6	Контрольная работа
5.	Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, <i>стихотворение</i>)	5	2	2				6	Контрольная работа
6.	Художественное противоречие в литературе (<i>роман</i>)	5	2	2				6	Контрольная работа
7.	<i>Психология пьесы</i>	5	2	2				6	Контрольная работа
8.	Психология живописи и архитектуры	5	2	2				6	Контрольная работа
	<i>зачёт</i>								<i>итоговая контрольная работа</i>
	итого:		12	16				48	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Предмет психологии искусства	Специфика психологического понимания искусства. Концепции психологии и искусствоведение. Искусство как форма творческой деятельности человека. Роль психологического анализа в искусствоведении. Искусство и психология: формы рефлексии души. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве. Функции искусства в развитии личности.
2.	Природа психического образа	Психология возникновения психических образов. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства. Психологические закономерности развертывания противоречия в художественном

		произведении. «Противочувствие» и катарсис.
3.	Искусство и эмоции	Художественная рефлексия и эмоции. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности. Переживание как форма ориентировки.
4.	Психология личности в искусстве	Проблемы формирования художественной личности. Личность и произведение художника. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения. Трагизм гения. Личностные кризисы и их специфика у художника. Психологический анализ художественной функции и судьбы.
5.	Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение)	Анализ художественных образов в литературе. Анализ басни в «Психологии искусства» Л.С.Выготского. Мораль и художественный образ в басне. Противоречивость образов в басне и сказке. Сказка как миф и как произведение искусства: противоречие функций. Структура и функции сказки в формировании мифологического мировосприятия. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.
6.	Художественное противоречие в литературе (роман)	Психологическая природа романа как концепции судьбы. Сюжет и фабула романа. Психологическая роль главного героя. Психология героя и психология читателя. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа. Автор как точка проекции романа.
7.	Психология пьесы	Психологическая и ритмическая специфика драмы. Драма, трагедия, комедия – психология жанра. Психологическая функция трагедии. В.Шекспир – анализ трагедий. Психология комедии. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности. Психология драмы. А.П.Чехов – психология героя драмы.
8.	Психология живописи и архитектуры	Восприятие и воображение. Художественная специфика зрительного образа. Восприятие как деятельность и как художественный процесс. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства. Архитектура, мифология и религия.

4. Информационные и образовательные технологии

№ п/п	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Предмет психологии искусства	Лекция 1 Семинар 1 Самостоятельная	Вводная лекция Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием

		работа	электронных ресурсов
2.	Природа психического образа	Лекция 2	Лекция-беседа
		Семинар 2	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
3.	Искусство и эмоции	Лекция 3	Лекция-беседа
		Семинар 3	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
4.	Психология личности в искусстве	Лекция 4	Лекция-беседа
		Семинар 4	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5.	Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение)	Лекция 5	Лекция-беседа
		Семинар 5	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
6.	Художественное противоречие в литературе (роман)	Лекция 6	Лекция-дискуссия
		Семинар 6	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
7.	Психология пьесы	Лекция 7	Лекция с применением техники обратной связи
		Семинар 7	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
8.	Психология живописи и архитектуры	Лекция 8	Заключительная лекция
		Семинар 8	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Текущий контроль успеваемости в форме оценки степени усвоения учебного материала осуществляется на занятиях в форме проверки выполнения двух контрольных работ, также учитывается работа на лабораторных и практических занятиях; максимальное количество баллов за указанные выше формы текущего контроля составляет 15, 15 и 15, 15 баллов соответственно. Форма промежуточного контроля знаний - итоговая контрольная работа (письменный зачет), которая проводится по окончании занятий по курсу в конце семестра, максимальная сумма баллов - 40 баллов. Согласно учебному плану по данной дисциплине предусмотрен зачет. Итоговая сумма баллов устанавливается по совокупности текущего и промежуточного контроля знаний.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему не менее 50 баллов в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и промежуточной аттестации. Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	Хорошо		C
56 – 67	Удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	Неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой,

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства: вопросы контрольных работ, вопросы к зачету.

Примерные задания контрольных работ для текущей аттестации

1. Специфика психологического понимания искусства.
2. Концепции психологии и искусствоведение.
3. Искусство как форма творческой деятельности человека.
4. Роль психологического анализа в искусствоведении.
5. Искусство и психология: формы рефлексии души.
6. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве.
7. Функции искусства в развитии личности.
8. Психология возникновения психических образов.
9. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии.
10. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве. 4. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
11. Психологические закономерности развертывания противоречия в художественном произведении.
12. «Противочувствие» и катарсис.
13. Художественная рефлексия и эмоции.
14. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.
15. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.
16. Переживание как форма ориентировки.
17. Проблемы формирования художественной личности.
18. Личность и произведение художника.
19. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения.
20. Трагизм гения.
21. Личностные кризисы и их специфика у художника.
22. Психологический анализ художественной функции и судьбы.
23. Анализ художественных образов в литературе.

Примерные вопросы к зачету

1. Специфика психологического понимания искусства.
2. Концепции психологии и искусствоведение.
3. Искусство как форма творческой деятельности человека.
4. Роль психологического анализа в искусствоведении.
5. Искусство и психология: формы рефлексии души.
6. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве.
7. Функции искусства в развитии личности.
8. Психология возникновения психических образов.
9. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии.
10. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве.
11. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
12. Психологические закономерности развертывания противоречия в художественном произведении.
13. «Противочувствие» и катарсис.
14. Художественная рефлексия и эмоции.
15. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.

16. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.
17. Переживание как форма ориентировки.
18. Проблемы формирования художественной личности.
19. Личность и произведение художника.
20. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения.
21. Трагизм гения.
22. Личностные кризисы и их специфика у художника.
23. Психологический анализ художественной функции и судьбы.
24. Анализ художественных образов в литературе.
25. Анализ басни в «Психологии искусства» Л.С.Выготского.
26. Мораль и художественный образ в басне.
27. Противоречивость образов в басне и сказке.
28. Сказка как миф и как произведение искусства: противоречие функций.
29. Структура и функции сказки в формировании мифологического мировосприятия.
30. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.
31. Психологическая природа романа как концепции судьбы.
32. Сюжет и фабула романа. 3. Психологическая роль главного героя.
33. Психология героя и психология читателя.
34. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа.
35. Автор как точка проекции романа.
36. Психологическая и ритмическая специфика драмы.
37. Драма, трагедия, комедия – психология жанра.
38. Психологическая функция трагедии.
39. В.Шекспир – анализ трагедий.
40. Психология комедии.
41. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности.
42. Психология драмы.
43. А.П.Чехов – психология героя драмы.
44. Восприятие и воображение.
45. Художественная специфика зрительного образа.
46. Восприятие как деятельность и как художественный процесс.
47. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта. 5. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства.
48. Архитектура, мифология и религия.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994, с. 84-137.
2. Басин Е.А. Двуликий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98.
3. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137.
4. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145.
5. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270
6. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.
7. Винокур Г.О. Комментарии к «Борису Годунову» А.С.Пушкина. М., 1999, с.364-397.

8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
9. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318
10. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.

Дополнительная

1. Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М., 1989, с.5-38
2. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
4. Каффка Франц. Письмо к отцу. В кн. Каффка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458.
5. Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. М., 1997, с. 12-47.
6. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.
7. Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998, с. 273-362.
8. Пономарев Я.А. Психология творения. М., 1999, с. 314-367.
9. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97
10. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
11. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
12. Фернандес Д. Дерево до корней. Психоанализ творчества. Спб, 1998, с. 84-97, 168-197.
13. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси, 1991, с.407-426
14. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
15. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
16. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215.
17. Хрестоматия по психологии художественного творчества (сост. А.П.Гройсман). М., 1996, с. 17-89.
18. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б.Эльконина. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 82-90.
19. Эриксон Э.Г. Молодой Лютер. М., 1996, с. 96-180
20. Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с.176-276
21. Юнг К.Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. М., 1998, с. 74-163

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля).

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;
2. <http://rospsy.ru/>-информационно-аналитический портал;
3. <http://psyjournals.ru/>- портал психологических изданий;
4. <http://childpsy.ru/>- портал по детской психологии;
5. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, ЭБС «Университетская библиотека» РГГУ
5. <http://stat.hse.ru/>- Статистический портал Высшей школы экономики
6. <http://www.all.edu.ru/> - Электронный сайт «Все образование»
7. <http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=598> – журнал «Педагогика»
8. <http://www.srhe.ac.uk/> - Общество по исследованиям в высшем образовании Society for Research into Higher Education (SRHE)
9. www.auditorium.ru – Образовательный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»

10. www.biblus.ru - Каталог книг «Библус» по всем отраслям науки
11. www.e-library.ru - Научная электронная библиотека
12. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН)
13. www.itportal.ru – Портал «Инновации и технологии»
14. www.libertarium.ru- Библиотека «Либертариум»
15. www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека (РНБ)
16. www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ)
17. <http://минобрнауки.рф/> - Министерство образования и науки РФ

Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенные компьютерной (монитор, системный блок и пр.) и мультимедийной техникой (проектор, экран и др.). Для занятий нужны расходные материалы (бумага, карандаши, ручки).

Состав программного обеспечения (ПО)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное

7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских, лабораторных и практических занятий

СЕМИНАР 1.

ТЕМА 1. (1 ЧАС) ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА

Цель занятия – определить предмет психологии искусства..

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Специфика психологического понимания искусства.
2. Концепции психологии и искусствоведение.
3. Искусство как форма творческой деятельности человека.
4. Роль психологического анализа в искусствоведении.
5. Искусство и психология: формы рефлексии души.
6. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве.
7. Функции искусства в развитии личности.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит предмет психологии искусства?
2. Дайте характеристику искусства как формы творческой деятельности человека.
3. Расскажите о функциях искусства в развитии личности.

Литература:

Основная:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства. В кн. А.Н.Леонтьев «Избранные психологические произведения», т.2. М., 1983
3. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 2.

ТЕМА 2. (2 ЧАС) ПРИРОДА ПСИХИЧЕСКОГО ОБРАЗА.

Цель занятия – изучить особенности формирования психического образа.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Психология возникновения психических образов.
2. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии.
3. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве.
4. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
5. Психологические закономерности развертывания противоречия в художественном произведении.
6. «Противочувствие» и катарсис.

Контрольные вопросы

1. Проанализировать психологические закономерности развертывания противоречий в художественном произведении.
2. Дать характеристику общих законов формирования психических образов.
3. Проанализировать закономерности формирования психических образов в художественных произведениях.

Литература

Основная:

1. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.

2. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
4. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 3.

ТЕМА 3. (2 ЧАСА) ИСКУССТВО И ЭМОЦИИ.

Цель занятия – проанализировать связь между искусством и эмоциями.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения.

1. Художественная рефлексия и эмоции.
2. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.
3. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.
4. Переживание как форма ориентировки.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит смысл искусства как технологии развития эмоционально-смысловой структуры личности?
2. Объясните природу эмоций как формы ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.

Литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Лилов А. О природе искусства. М., 1977, с. 94-134.
3. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980, с.с. 5-68, 113-215.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 4.

ТЕМА 4. (2 ЧАСА) ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ИСКУССТВЕ

Цель занятия – познакомить студентов с процессом отражения напряжений личности художника в творчестве.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Проблемы формирования художественной личности.
2. Личность и произведение художника.
3. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения.
4. Трагизм гения.
5. Личностные кризисы и их специфика у художника.
6. Психологический анализ художественной функции и судьбы.

Контрольные вопросы

1. Личность и произведение художника.
2. В чем состоит специфика личностных кризисов у художника?
3. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.

Литература

1. Басин Е.А. Двухликий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98.
2. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145.
3. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270
4. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б. Эль-конины. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 82-90.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 5.

ТЕМА 5. (2 ЧАСА) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ (БАСНЯ, СКАЗКА, СТИХОТВОРЕНИЕ).

Цель занятия – познакомить студентов с проявлениями художественных противоречий в литературе на примере басен, сказок, стихотворений.

Форма проведения: обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Анализ художественных образов в литературе.
2. Анализ басни в «Психологии искусства» Л.С.Выготского.
3. Мораль и художественный образ в басне.
4. Противоречивость образов в басне и сказке.
5. Сказка как миф и как произведение искусства: противоречие функций.
6. Структура и функции сказки в формировании мифологического мировосприятия.
7. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются особенности анализа басни в «Психологии искусства» Л.С. Выготского?
2. Противоречивость образов в басне и сказке.

Литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
3. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 6.

ТЕМА 6. (2 ЧАСА) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ (РОМАН)

Цель занятия - познакомить студентов с проявлениями художественных противоречий в литературе на примере романа.

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Психологическая природа романа как концепции судьбы.
2. Сюжет и фабула романа.
3. Психологическая роль главного героя.
4. Психология героя и психология читателя.
5. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа.
6. Автор как точка проекции романа.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об особенностях развертывания художественного противоречия на разных уровнях структуры романа.
2. Расскажите о психологической роли главного героя.
3. Дайте характеристику сюжета и фабулы романа.

Литература

1. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.
- Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М.,1989, с.5-38
3. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 7.

ТЕМА 7. (2 ЧАСА) ПСИХОЛОГИЯ ПЬЕСЫ.

Цель занятия – познакомить студентов с основными особенностями психологии пьесы.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения:

1. Психологическая и ритмическая специфика драмы.
2. Драма, трагедия, комедия – психология жанра.
3. Психологическая функция трагедии.
4. В.Шекспир – анализ трагедий.
5. Психология комедии.
6. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности.
7. Психология драмы.
8. А.П.Чехов – психология героя драмы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое психологическая и ритмическая специфика драмы?
2. В чем заключается психологическая функция трагедии?

Литература

1. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270.
2. Кафка Франц. Письмо к отцу. В кн. Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458.
3. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси, 1991, с.407-426

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

СЕМИНАР 8.

ТЕМА 8. (2 ЧАСА) ПСИХОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРЫ.

Цель занятия - сформировать у студентов теоретические знания, касающиеся психологии живописи и архитектуры.

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Восприятие и воображение.
2. Художественная специфика зрительного образа.
3. Восприятие как деятельность и как художественный процесс.
4. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта.
5. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства.
6. Архитектура, мифология и религия.

Контрольные вопросы

1. Сущность природы восприятия и воображения?
2. Связь архитектуры мифологии и религии.
3. В чем заключается художественная специфика зрительного образа?

Литература:

Основная

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140

2. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97
3. Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с.176-276
4. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137

Дополнительная

1. Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. Миф. Архетип. Бессознательное. «София», 1997
2. Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970, с. 537-550.
3. Н.М.Фортунатов. Творческий процесс Л.Н.Толстого как «опыт лаборатории». В кн. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия

Аудитория для проведения семинарского занятия, оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой (проектор, экран, доска, флип-чарт);

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Приступая к подготовке к контрольной работе необходимо ознакомиться с контрольными вопросами. Начинать подготовку к контрольной работе рекомендуется с ознакомления с обязательной литературой, необходимой для изучения курса, а также (дополнительно) с материалами лекций и дополнительной литературой, позволяющей расширить знания по курсу. При чтении текстов рекомендуется выделять главные мысли и концентрировать внимание на наиболее важных и сложных моментах (не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь изложенный в литературе материал). Рекомендуется структурировать прочитанный материал за счет составления конспектов и планов (на бумаге). После чтения литературы необходимо (с целью тренировки) приступить к ответу на контрольные вопросы для определения степени усвоения учебного материала.

1. Домашняя контрольная работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала. Тип шрифта (гарнитура) - Times New Roman, кегль (размер) шрифта - 14. В работе не допускается использование шрифта разных гарнитур.

2. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам.

3. Структура работы:

Титульный лист

Оглавление

Введение

Текст работы (главы)

Заключение

Список источников и литературы

Приложения

Все структурные элементы работы начинаются с нового листа.

4. Заголовки располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без кавычек и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

5. Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после первой ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация).

6. Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении.
7. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. Порядковый номер печатается сверху страницы по центру.
8. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы, т.е. с каждой следующей страницы нумерация подстрочных примечаний начинается с цифры «1». Допускается нумеровать в пределах структурных частей работы.
9. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Психология искусства» входит в вариативную часть цикла обязательных дисциплин подготовки студентов по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат).

Дисциплина реализуется в Институте психологии им. Л.С. Выготского кафедрой Психологии и методологии образования.

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о психологии искусства, включая понимание ими психологических мотивов и механизмов развития художественной деятельности, принципов психологической организации произведения искусства, особенностей его построения и восприятия.

Задачи дисциплины:

Во-первых: раскрытие студентам логики развития искусства как особой формы деятельности на разных этапах истории человечества;

Во-вторых: изучение студентами психологических причин и принципов формирования искусства; овладение студентами психологическими приемами анализа произведений искусства;

В-третьих: развитие у студентов способности к анализу конкретных форм деятельности в сфере искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1 — Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-6 — Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

ПКУ-1 — Способен осуществлять психологическую диагностику, коррекционно-развивающую работу на разных этапах развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: основные концепции психологии искусства.

Уметь: самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства.

Владеть: навыком психологического анализа художественной деятельности.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация – в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.