

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра психологии и педагогики образования

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

37.03.01 Психология

Код и наименование направления подготовки/специальности

Психология личности

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Психология искусства

Рабочая программа дисциплины Б1.В.02

Составители:

*доктор психологических наук, профессор В.К. Шабельников,
старший преподаватель А.В. Ферубко*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры психологии и педагогики образования

№ _____ от _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	6
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	8
5. Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1 Система оценивания	9
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
6.1 Список источников и литературы	13
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	14
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	15
9. Методические материалы	16
9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий	21
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	22
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	23

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у выпускника основ знаний в сфере психологии искусства, а также в приобретении знаний, умений и опыта профессиональной деятельности.

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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	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	<i>Знать:</i> - основные философские концепции искусства; <i>Уметь:</i> - анализировать психологическую организацию явлений, в том числе произведений искусства; <i>Владеть:</i> - навыком психологического анализа художественной деятельности
	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	<i>Знать:</i> - основные концепции психологии искусства; <i>Уметь:</i> - выявлять психологические механизмы формирования явлений, процессов художественной деятельности <i>Владеть:</i> - навыком адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного философского и психологических подходов
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию	УК-6.1 Определяет цели собственной деятельности, оценивая пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств,	<i>Знать:</i> - психологическую логику организации деятельности и психических процессов в сфере искусства.

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять психологические механизмы формирования художественного произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком определения цели художественной и собственной деятельности, оценивая пути 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 учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - психологические законы организации произведений искусства и механизмы их воздействия на зрителя, читателя или слушателя. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> навыком формирования цели художественной и собственной деятельности, оценивая пути достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов
<i>ПКУ-1 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ</i>	<i>ПКУ-1.2 Способен формировать и оценивать комфортность и безопасность образовательной среды образовательных организаций.</i>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - подходы психологии искусства о воздействии искусства восприятие комфортности и безопасности среды. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать и оценивать комфортность и безопасность образовательной среды с помощью психологии искусства <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком психологического анализа и оценки комфортности и безопасности среды образовательных организаций с точки зрения психологии искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».

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

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, расширяющие сферу психологических знаний психолога.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	10
8	Семинары	14
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Психологические концепции искусства.	Тема 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. Тема 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.
2	Раздел 2. Личность и психология искусства.	Тема 3. Искусство и эмоции. Художественная рефлексия и эмоции. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной

		<p>ситуации. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности. Переживание как форма ориентировки.</p> <p>Тема 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.</p>
3	<p>Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства.</p>	<p>Тема 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.</p> <p>Тема 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.</p> <p>Тема 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.</p> <p>Тема 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.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Предмет психологии искусства	Лекция 1 Семинар 1 Самостоятельная работа	Вводная лекция Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
2.	Природа психического образа	Лекция 2 Семинар 2 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
3.	Искусство и эмоции	Лекция 3 Семинар 3 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
4.	Психология личности в искусстве	Лекция 4 Семинар 4 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5.	Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение)	Лекция 5 Семинар 5 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
6.	Художественное противоречие в	Лекция 6 Семинар 6	Лекция-дискуссия Выполнение студентами действий по заданию преподавателя

	литературе (роман)	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
7.	Психология пьесы	Лекция 7 Семинар 7 Самостоятельная работа	Лекция с применением техники обратной связи Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
8.	Психология живописи и архитектуры	Лекция 8 Семинар 8 Самостоятельная работа	Заключительная лекция Выполнение студентами действий по заданию преподавателя 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

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат 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	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	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 выставляется 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	<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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ 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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

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.
11. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
12. Психологические законно-мерности 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.

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 законно-мерности 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 литература:

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 литература:

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».

Психологическая сеть русского Интернета: (http://www.nsu.Ru/psych/intemet/info/psi_idx.hfm)
 Каталог психологической литературы в Интернет: (<http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm>)

Психологический словарь: (<http://psi.webzone.ru>).

Сайт Федерации Интернет - образования (www.fio.ru)

Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ:
 (www.scool.edu.ru)

Книги по психологии: (<http://www.user.cityline.ru/-ciborism/wm.htm>)

Тридцатилетний ресурс журнала "Вопросы психологии": <http://www.voppsy.ru/frame25.htm>

Психологические исследования: <http://www.psystudy.com/>

История отечественной психологии: <http://psyche.ru/>

Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры: <http://psylib.kiev.ua/>

Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки: <http://www.gumer.info/>

Сетевой журнал по методологии «Кентавр»: <http://www.circleplus.ru/>

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press

ProQuest Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis

JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах.

Лекционные занятия проводятся в аудиториях (залах), оборудованных мультимедийными проекторами, проецирующими изображение на экран.

Для проведения занятий семинарского типа используются ноутбук, интерактивная доска, учебно-наглядные материалы (таблицы, схемы и др.).

При проведении занятий в режиме онлайн (с применением дистанционных образовательных технологий) используются сервисы Zoom.us. Ссылки размещаются в личном кабинете в ЭИОС РГГУ и/или направляются на электронную почту группы.

В процессе обучения используется библиотечный фонд, включающий учебники, учебные и учебно-методические материалы, справочные издания в электронной и бумажной формах.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis
8. JSTOR

Информационные справочные системы:

3. Консультант Плюс
4. Гарант

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут

использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1.

Тема 1. (2 часа) 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:

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. (1 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 общим законам формирования психических образов.
3. Проанализировать закономерности формирования психических образов в художественных произведениях.

Литература:

1. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
2. Ермаков И.Д. Психо-анализ 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. (1 час) 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 про-цессов художест-венного 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. Двудликий 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 пе-риодизации Д.Б. Эль-конина. В сб. «Пробле-мы психологии раз-вития», 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.
2. 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. Каффка Франц. Письмо к отцу. В кн. Каффка 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 вверху 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.

9.3. Иные материалы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Б1.В.02 «Психология искусства» является частью вариативного блока учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат), реализуется на факультете психологии образования кафедрой психологии и педагогики 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:

- 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.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач ПК-1.2 Способен осуществлять действия, направленные на просвещение субъектов образовательного процесса:

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

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 учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;

ПКУ-1 Способен осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ:

ПКУ-1.1 Способен формировать и оценивать комфортность и безопасность образовательной среды образовательных организаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные философские концепции искусства;
- основные концепции психологии искусства;
- психологическую логику организации деятельности и психических процессов в сфере искусства;
- психологические законы организации произведений искусства и механизмы их воздействия на зрителя, читателя или слушателя;

- подходы психологии искусстве
- о воздействии искусства восприятие комфортности и безопасности среды.

Уметь:

- анализировать психологическую организацию явлений, в том числе произведений искусства;
- выявлять психологические механизмы формирования явлений, процессов художественной деятельности;
- выявлять психологические механизмы формирования художественного произведения;
- выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства;
- формировать и оценивать комфортность и безопасность образовательной среды с помощью психологии искусства

Владеть:

- навыком психологического анализа художественной деятельности;
- навыком адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного философского и психологических подходов;
- навыком определения цели художественной и собственной деятельности, оценивая пути достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;
- навыком формирования цели художественной и собственной деятельности, оценивая пути достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;
- навыком психологического анализа и оценки комфортности и безопасности среды образовательных организаций с точки зрения психологии искусства

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.