

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ПСИХОЛОГИЯ ЭКРАННЫХ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
для бакалавриата по направлению 50.03.03 История искусств
направленность (профиль) «Теории и практики современного искусства»
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здравья и инвалидов

Москва 2019

Психология кино
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
доктор филологических наук,
профессор кафедры кино и современного искусства
В.А. Колотаев

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ**1. Пояснительная записка**

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины**3. Содержание дисциплины****4. Образовательные технологии****5. Оценка планируемых результатов обучения**

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов****9. Методические материалы**

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей психические процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные психические состояния. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, отражающем психические процессы.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными психологическими теориями, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;
- раскрыть связь психологии кино с психологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;
- определить место психологии кино в ряду таких дисциплин, как психология искусства, искусствоведение, история киноискусства, психология, философия, социология, филология;
- выявить основные этапы развития психологии и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины;
- составить целостное представление об основных психологических и психоаналитических теориях, повлиявших на развитие дисциплины психология кино;
- познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими психологическую составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;
- дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино;
- составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;
- сформировать навыки анализа фильма с позиций психологии кино.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: основные психологические концепции киноискусства; основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей психические процессы. Уметь: анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя методы психологические и психоаналитические теории. Владеть: навыками анализа фильмов с позиций психологии кино.
	ПК-4.2 Критически анализирует концепции различных историографических школ	Знать: основные работы, посвященные проблемам психологии кино, оказавшие влияние на развитие дисциплины. Уметь: выявлять проблемные поля в исследованиях по психологии кино и находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем психологические состояния личности. Владеть: навыками написания научных работ, посвященных психологическим проблемам киноискусства.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология кино» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусства, История русского искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Теории современного искусства, Психология искусства, Научно-исследовательская работа.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а		
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабор аторн ые занят ия				
1.	Раздел 1. Введение в психологию кино	5	2	2				6	Дискуссия на семинарских занятиях	
2.	Раздел 2. Моделирующая функция киноискусства	5		2				6	Дискуссия на семинарских занятиях	
3.	Раздел 3. Психологические основы киноповествовани я: структура нarrativa	5	4	4				6	Дискуссия на семинарских занятиях	

4.	Раздел 4. Психоаналитическ ие теории и художественная структура киноискусства	5	2	4				6	Дискуссия на семинарских занятиях
5.	Раздел 5. Киноискусство как пространство моделирования идентичности	5	4	4				6	Дискуссия на семинарских занятиях
	Зачёт	5						14	Устный опрос
	итого:			12	16			44	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 56 ч.

1.	Раздел 1. Введение в психологию кино	7	2						Дискуссия на семинарских занятиях
2.	Раздел 2. Моделирующая функция киноискусства	7		2				10	Дискуссия на семинарских занятиях
3.	Раздел 3. Психологические основы киноповествовани я: структура нarrатива	7	2	2				10	Дискуссия на семинарских занятиях
4.	Раздел 4. Психоаналитическ ие теории и художественная структура киноискусства	7	2	2				10	Дискуссия на семинарских занятиях
5.	Раздел 5. Киноискусство как пространство моделирования идентичности	7	2	2				10	Дискуссия на семинарских занятиях
	Зачёт	7						16	Устный опрос
	итого:		8	8				56	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего
			Контактная			

			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Проверка на самостоятельную работу	Самостоятельный - наборная	контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1.	Раздел 1. Введение в психологию кино	4	1					10	Дискуссия на семинарских занятиях
2.	Раздел 2. Моделирующая функция киноискусства	4		1				10	Дискуссия на семинарских занятиях
3.	Раздел 3. Психологические основы киноповествования: структура нарратива	4	1	1				10	Дискуссия на семинарских занятиях
4.	Раздел 4. Психоаналитические теории и художественная структура киноискусства	4	1	1				10	Дискуссия на семинарских занятиях

5.	Раздел 5. Киноискусство как пространство моделирования идентичности	4	1	1				10	Дискуссия на семинарских занятиях
	Зачёт	4						14	Устный опрос
	итого:		4	4				64	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Введение в психологию кино	Тема 1. Предмет и метод психологии кино, цель, задачи, структура курса. Место психологии кино в ряду других наук гуманитарного цикла. Психология кино как часть психологии искусства. Структурно-семиотический подход, его возможности и ограничения в изучении психологии киноискусства. Кино как среда, моделирующая психические состояния. Метафоры кино и психического аппарата. Тема. 2. Понятие катарсиса и психология кино. Понятие катарсиса в «Поэтике» Аристотеля. Л.С. Выготский о природе катарсиса в труде «Психология искусства». Катарсис как результат возбуждения разнородных эмоций. Катарсис в психотерапии и искусстве. Катарсис как механизм интериоризации культурно-исторического опыта. Теория автокоммуникации Ю.М. Лотмана как объяснение функционирования искусства. Эффект катарсиса и развитие эмоциональной сферы личности за счет перевода в другую знаковую систему. Примеры перевода литературных произведений на язык кинематографа. «Привычное» и «изучаемое» в кино как залог успеха у зрителей. Специфика кино как массового вида искусства. З. Кракауэр об отражении в кинематографе настроений общества и влиянии кино на общество.

2.	Раздел 2. Моделирующая функция киноискусства	Тема 1. Кино как способ построения модели мира. Определение модели мира. Коммуникативность киноискусства. Кодирование. Система кодов. Память. Теория двойного кодирования Аллана Урхо Пайвио. Продуктивная функция памяти. Понятие схемы. Фредерик Чарлз Бартлетт понятие схем и следов памяти. Схемы восприятия, принципы функционирования и восприятия экраных образов. Функционирование перцептивных схем (Ульрих Найсер) в визуальной перцепции. Схемы и скрипты в организации, обработке и сохранении информации в долговременной памяти. Функционирование схем и скриптов в кинодраматургии. Искусство как поставщик схем. Модель истории жизни как элемент модели мира. История как основа киноповествования. Почему истории нужна структура? Психологические механизмы работы восприятия. Стремление к целостности и завершению гештальта. Принципы гештальта в кино. Карта и территория пространства фильма (А. Коржибский). Тема 2. Правильный и неправильный мир киноповествования. Правильный мир – жанровое кино, показывающее существование правил и губительные следствия их нарушение. Функции конструирования правильной/неправильной картины мира: трансляция культурных кодов, формирование единого культурного пространства. Жанр сказки, детектива, боевика. Противостояние «хорошего» (сильное) «плохому» (слабое). Идентификация зрителя с хорошими героями. Структура неправильного мира – реальность как отсутствие правил, сомнение в существующем порядке вещей. Функция моделирования неправильной картины мира – развитие, изменение. Жанр трагедии, борьба «хорошего» (слабое) с «плохим» (сильное). Человек в противостоянии с судьбой, обстоятельствами как основа трагедии.

3.	Раздел 3. Психологические основы киноповествования: структура нарратива	Тема 1. Архаические модели мышления и сюжеты мифа. Фабула, сюжет, композиция. В.Я. Пропп «Морфология волшебной сказки»: функции действующих лиц сказочного повествования. Тема 2. Инициаторный комплекс и повествовательные структуры. Обряд инициации как основа структуры волшебной сказки. Психологические функции обряда инициации. Использование морфологического подхода в анализе фильмов. Редуцированные варианты набора функций. Путь героя. Элементы «Пути героя» (Дж. Кэпбелл). Морфология сказки. Тема 3. Повествовательность в киноискусстве и архетипы коллективного бессознательного. Архетипы в теории Юнга и их природа. Понятие категоризации. Основные архетипы Юнга и их представленность в киноискусстве. Архетипичность и вариативность. Путь героя как смена архетипов (вариант интерпретации пути героя). От персоны, через встречу с тенью, анимой/анимусом, ребенком, магом.
4.	Раздел 4. Психоаналитические теории и художественная структура киноискусства	Тема 1. Психоанализ и киноискусство. Теория психоанализа З. Фрейда. Распространенность психоаналитического подхода и причины распространенности. Постфрейдовская культура. Классический психоанализ и теория объектных отношений. Основные понятия классического психоанализа. Структура личности и структура восприятия. Внутриличностные конфликты как основа патологии и как основа развития. Виды внутриличностных конфликтов. «Оно» и стадии развития либидо. Эдипов комплекс. Стремление к смерти. Основной инстинкт. Реализация Эдипова комплекса в киноискусстве. Тема 2. Лакановский психоанализ, стадия зеркала как образующая художественную функцию в киноискусстве. Вклад Жака Лакана в развитие теории кино. Основные положения лакановского учения. Структурный психоанализ Жака Лакана. Структуралистский подход: возможности и ограничения. Идеи означающего и означаемого. Реальное, воображаемое и символическое. Стадия зеркала Жака Лакана и модель киноискусства. Функции стадии зеркала в киноискусстве.

5. Раздел 5. Киноискусство как пространство моделирования идентичности	Тема 1. Искусство кино как среда, моделирующая идентичность Миметическая функция искусства. Киноискусства - подражание действительности. Мимикия. Определение идентичности в психологии. Идентичность в кино. Теории идентичности в социальной психологии: Чарльз Хортон Кули, Джордж Герберт Мид. Теория реципрокной связи. Отражение и моделирование психических процессов на экране. Идентичность и идентификация в общей семантике Альфреда Коржибского. «Карта не есть территория». Проблемы множественной личности в киноискусстве. Теория проективной идентификации Мелани Кляйн. Механизмы идентификации, деперсонализация личности, патологическая связь с другим в киноискусстве. Идентичность и идентификация в стадии зеркала Жака Лакана. Тема 2. Личность киногероя и моделирование стадий идентичности средствами киноискусства. Теория идентичности Э. Эрикссона. Стадии идентичности. Проблемы стадий идентичности в фильмах.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Введение в психологию кино	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Разворнутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

2.	Раздел 2. Моделирующая функция киноискусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Психологические основы киноповествования: структура нарратива	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Психоаналитические теории и художественная структура киноискусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. Киноискусство как пространство моделирования идентичности	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация		
- устный опрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт)		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	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	C
56 – 67	удовлетворительно	D
50 – 55		E
20 – 49	неудовлетворительно	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 иочно 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, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	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. 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. 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».
49-0/ F,FX	«неудовлетворите- льно»/ не зачтено	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.

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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Какие метафоры кино и психического аппарата Вы знаете?
2. В чем заключается познавательная функция киноискусства?

3. Что такое катарсис и каковы его функции в киноискусстве?
4. Что такое модель мира и какова ее структура (на примере известных Вам фильмов)?
5. Каковы характеристики правильного и неправильного мира (на примере фильмов)?
6. Какова роль жанрового кино в процессе формирования социальных норм?
7. Каковы функции конструирования средствами киноискусства правильной/неправильной картины мира?
8. Каковы элементы структуры киноповествования?
9. Что такое функции волшебной сказки и как они реализуются в кино?
10. Какова связь инициационного комплекса с повествовательными структурами фильма?
11. Каковы основные элементы пути героя в кино?
12. Что такое архетипы коллективного бессознательного и каковы их функции в киноповествовании?
13. Назовите функции бессознательного и приведите примеры проявления бессознательного в кино.
14. Приведите примеры эдипова комплекса в кино.
15. Комплекс Электры и его реализация в кино.
16. Приведите примеры реализации комплекса сыновней жертвы в кино.
17. Опишите основные положения стадии зеркала и приведите примеры ее реализации в кино.
18. Характеристики Символического, Воображаемого, Реального и их проявление в кино.
19. Функции механизмов идентификации в кино.
20. Стадиальная модель идентичности Э. Эрикссона и ее проявления в кино.
21. Проблемы проективной идентификации и реализация ее механизмов в кино.
22. Стадии идентичности и их влияние на характер киногероя.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

**Литература
Основная**

Лотман Ю.М. Об искусстве : Структура худож. текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб. : Искусство-СПБ, 1998. - 702 с.

Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй : Монография; ВО - Магистратура. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с.

Дополнительная

Делез Ж. Кино / Жиль Делез ; [пер. с фр. Б. Скуратов]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 559 с. ; 23 см. - Содерж.: Кино-1 : Образ-движение ; Кино-2 : Образ-время. - Индекс режиссеров: с. 556-559.

Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока: пер. с англ. и словен. - М. : Логос, 2004. - 335 с.

Зоркая Н.М. Фольклор. Лубок. Экран. - М. : Искусство, 1994. - 238 с.

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / [пер. с англ. А. П. Хомик]. - Москва : Рефл-бук, 1997 : ACT : Ваклер. – 378 с.

Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.

Юнг К.-Г. Архетип и символ/Карл Густав Юнг. - Москва: Renaissance, 1991. - 297 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные научометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№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	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное

5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

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 CE;
 - 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, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Метафоры психического аппарата и кинематографа

Вопросы для обсуждения:

- Что изучает психология кино?
- Предмет и метод психологии кино.
- Психология кино как часть психологии искусства.
- В чём заключается моделирующая функция искусства кино?
- Какие психические процессы моделирует киноискусство?
- Метафоры кино и психического аппарата: платоновская метафора кино и структура экранного образа (по Л. Ландри).
- Миф о пещере и модель познания в фильме Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин».
- Как реализуется модель картезианской «Оптики» в фильме А. Хичкока «Окно во двор» (по Славою Жижеку)?
- Платоновская модель пещеры в фильме Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского «Коктебель».
- В чём сходство аппарата мышления и киноаппарата, согласно Анри Бергсона?
- Процесс познания и кинематограф.
- Фрейдианская оптическая метафора психического аппарата и аппарата, фиксирующего образы внешнего мира.
- Волшебный блокнот Фрейда как метафора психики.
- Образы плёнки и фотоаппарата как метафоры психических процессов восприятия и познания («Подглядывающий», М. Пауэлл, «Окно во двор», А. Хичкок, «Фотоувеличение», М. Антониони, «Коктебель», Б. Хлебников, А. Попогребский).

Список литературы:

Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока:
пер. с англ. и словен. - М. : Логос, 2004. - 335 с.

Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй : Монография;
ВО - Магистратура. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с.

Тема 2. Понятие катарсиса и психология кино

Вопросы для обсуждения

- Понятие катарсиса в «Поэтике» Аристотеля.
- Л.С. Выготский о природе катарсиса в труде «Психология искусства».
- Катарсис как результат возбуждения разнонаправленных эмоций.
- Катарсис в психотерапии и искусстве.
- Катарсис как механизм интериоризации культурно-исторического опыта.
- Теория автокоммуникации Ю.М. Лотмана (1922-1993) как объяснение функционирования искусства.
- Эффект катарсиса и развитие эмоциональной сферы личности за счет перевода в другую знаковую систему.
- Примеры перевода литературных произведений на язык кинематографа.
- «Привычное» и «изучаемое» в кино как залог успеха у зрителей.
- Специфика кино как массового вида искусства.
- З. Кракауэр об отражении в кинематографе настроений общества и влиянии кино на общество.

Список литературы:

Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй : Монография;
ВО - Магистратура. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с.

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / [пер. с англ. А. П. Хомик]. - Москва : Рефл-бук,
1997 : ACT : Ваклер. – 378 с.

Тема 3. Кино как способ построения модели мира

Вопросы для обсуждения

- Что такое модель мира?
- Коммуникативность киноискусства. Кодирование. Система кодов. Память.
- Теория двойного кодирования Аллана Пайвио (1925-2016)
- Продуктивная функция памяти. Понятие схемы.
- Фредерик Чарлз Бартлетт (1886-1969) понятие схем и следов памяти.
- Схемы восприятия, принципы функционирования и восприятия экраных образов.
- Функционирование перцептивных схем (Ульрих Найсер (1928-2012)) в визуальной перцепции.
- Схемы и скрипты в организации, обработке и сохранении информации в долговременной памяти.
- Функционирование схем и скриптов в кинодраматургии.
- Искусство как поставщик схем.
- Модель истории жизни как элемент модели мира.
- История как основа киноповествования.
- Почему истории нужна структура?
- Психологические механизмы работы восприятия.
- Стремление к целостности и завершению гештальта.
- Принципы гештальта в кино.
- Карта и территория пространства фильма.

Список литературы:

Лотман Ю.М. Об искусстве : Структура худож. текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб. : Искусство-СПБ, 1998. - 702 с.

Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока: пер. с англ. и словен. - М. : Логос, 2004. - 335 с.

Тема 4. Правильный и неправильный мир киноповествования

Вопросы для обсуждения

- Правильный мир – жанровое кино, показывающее существование правил и губительные следствия их нарушение.
- Функции конструирования правильной/неправильной картины мира: трансляция культурных кодов, формирование единого культурного пространства.
- Жанр сказки, детектива, боевика. Противостояние «хорошего» (сильное) «плохому» (слабое).
- Идентификация зрителя с хорошими героями.
- Структура неправильного мира – реальность как отсутствие правил, сомнение в существующем порядке вещей.
- Функция моделирования неправильной картины мира – развитие, изменение.
- Жанр трагедии, борьба «хорошего» (слабое) с «плохим» (сильное). Плохие выигрывают, хорошие – слабые.
- Человек в противостоянии с судьбой, обстоятельствами в фильме «Левиафан» (2014) Андрея Звягинцева.

Список литературы:

Салахиеева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй : Монография; ВО - Магистратура. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с.

Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока: пер. с англ. и словен. - М. : Логос, 2004. - 335 с.

Тема 6. Повествовательная структура фильма

Вопросы для обсуждения

- Структура нарратива
- В.Я. Пропп – вариант коллективной схемы.
- Морфологический анализ волшебной сказки: 31 функция действующих лиц (акторов) сказки.
- Обряд инициации как основа структуры волшебной сказки.
- Психологические функции обряда инициации.
- Использование морфологического подхода в анализе фильмов.
- Редуцированные варианты набора функций.
- Путь героя. Морфология сказки. Элементы «Пути героя» (Дж. Кэбелл).
- Использование структуры «Пути героя» в построении сюжета фильма. Примеры элементов пути героя в построении сюжета в «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

Список литературы:

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / [пер. с англ. А. П. Хомик]. - Москва : Рефл-бук, 1997 : ACT : Ваклер. – 378 с.

Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.

Тема 7. Повествовательность в киноискусстве и архетипы коллективного бессознательного

Вопросы для обсуждения

- Архетипы в теории Юнга и их природа. Понятие категоризации.
- Основные архетипы Юнга и их представленность в кинематографе.
- Архетипичность и вариативность в киноповествовании.
- Путь героя как смена архетипов (вариант интерпретации пути героя).
- От персоны, через встречу с тенью, анимой/анимусом, ребенком, магом.
- Выделите архетипы в фильмах «Терминатор 2» (1991) Джеймса Кэмерона, «Бассейн» (2003) Франсуа Озона, «Охотники за головами» (2011) Мортена Тильдума, «Человек-амфибия» (1961) Г.С. Казанского и В.А. Чеботарева, «Бэтмен: Начало» (2006), «Темный рыцарь» (2008), Кристофера Нолана, «Квартира», «Отпетые мошенники», «Возвращение», А. Звягинцева.
- Отражение мифа о рождении героя (Отто Ранк (1884-1939)) в кинематографе

Список литературы:

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / [пер. с англ. А. П. Хомик]. - Москва : Рефл-бук, 1997 : ACT : Ваклер. – 378 с.
Юнг К.-Г. Архетип и символ/Карл Густав Юнг. - Москва: Renaissance, 1991. - 297 с.

Тема 8. Психоанализ и киноискусство

Вопросы для обсуждения

- Теория психоанализа З. Фрейда.
- Распространенность психоаналитического подхода и причины распространенности. Постфрейдовская культура.
- Классический психоанализ и теория объектных отношений.
- Основные понятия классического психоанализа.
- Структура личности и структура восприятия.
- Внутриличностные конфликты как основа патологии и как основа развития.
- Виды внутриличностных конфликтов.
- «Оно» и стадии развития либидо.
- Эдипов комплекс. Стремление к смерти. Основной инстинкт.
- Реализация Эдипова комплекса в фильмах «Квартира» (1960) Билли Уайлдера, «Нож в воде» (1962) Романа Поланского, «Обещание» (1996) братьев Дарденов, «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, «Родная кровь» (1963) Михаила Ершова, «Изображая жертву» (2006) Кирилла Серебренникова, «Бал пожарных» (1967) Милоша Формана, «Выпускник» (1967) Майка Николса.
- Эдипальная и доэдипальная стадии.
- Тема отцеубийства и принесение сына в жертву.
- Отражение в кино комплекса сыновней жертвы.
- Отечественные варианты сыноубийства: «Отец солдата» (1964) Резо Чхеидзе, «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского.
- Преодоление Эдипа: «Обещание» Дарденов, «Выпускник» Николса.
- Жертвует ли отец своей любовью ради сына в «Родной крови»?
- Преодоление сыновней жертвы в фильме Старший сын» (1975) В.В. Мельникова.
- В каких фильмах есть мотив напрасной/не напрасной жертвы?
- Варианты женского противостояния в фильмах «Завтрак у Тиффани» (1961) Блейка Эдвардса, «Бассейн» Франсуа Озона, «Пианистка» Михаэля Ханеке.
- Варианты «вульгарного» воплощения представлений о проявлении бессознательного в снах и фантазиях: «Завороженный» (1945), «Марни» (1964) А. Хичкока.
- Работа механизма вытеснения, забывчивость героев, невнимательность («Три тополя на Плющихе» (1968) Т.М. Лиозновой)
- Травматический опыт детства «Декстер» (2006)

Список литературы:

Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.-С. 46-71.

Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй : Монография; ВО - Магистратура. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2019. - 349 с.

Тема 9. Лакановский психоанализ, стадия зеркала как образующая художественную функцию в киноискусстве

Вопросы для обсуждения

- Общая характеристика лакановского варианта психоанализа. Структурный психоанализ Жака Лакана.
- Структуралистский подход: возможности и ограничения. Идеи означающего и означаемого. Реальное, воображенное и символическое.
- Стадия зеркала Жака Лакана и модель киноискусства.
- Функции стадии зеркала в фильмах «Луна 2112» (2012) Данканы Джонса, «Каждый вечер в одиннадцать» (1969) Самсона Самсонова.
- Идентичность и идентификация в стадии зеркала Жака Лакана.
- Стадия зеркала как организующая опыт героев фильмов «Светлый путь» (1940) Г.В. Александрова, «Луна 2112» (2012) Данканы Джонса, «Сердце ангела» (1987) Алана Паркера, «Профессия: репортер» (1974) Микеланджело Антониони.

Список литературы:

Жижек С. То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока: пер. с англ. и словен. - М. : Логос, 2004. - 335 с.

Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.-С. 71-79.

Тема 10. Искусство кино как среда, моделирующая идентичность

Вопросы для обсуждения

- Миметическая функция искусства. Подражание действию.
- Определение идентичности в психологии.
- Проблемы идентичности в кино.
- Теории идентичности в социальной психологии: Чарльз Хортон Кули, Джордж Герберт Мид
- Теория реципрокной связи. Отражение и моделирование психических процессов на экране.
- Идентичность и идентификация в общей семантике Альфреда Коржибского.
- «Карта не есть территория». О способности к категоризации в фильме Б. Хлебникова А. Попогребского «Коктебель».
- Экранизации романа Роберта Стивенсона (1850-1894) «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).
- Множественная личность
- Теория проективной идентификации Мелани Кляйн и структура фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004) Валерия Тодоровского.
- Механизмы идентификации, деперсонализация личности, патологическая связь с другим в фильмах «Другой» (1913) Макса Мака, «Кабинет доктора Калигари» (1919) Роберта Вине, «Жилец» (1976) Романа Поланского, «Бойцовский клуб» (1999) Дэвида Финчера.

Список литературы:

Лотман Ю.М. Об искусстве : Структура худож. текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб. : Искусство-СПБ, 1998. - 702 с.

Делез Ж. Кино / Жиль Делез ; [пер. с фр. Б. Скуратов]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 559 с. ; 23 см. - Содерж.: Кино-1 : Образ-движение ; Кино-2 : Образ-время. - Индекс режиссеров: с. 556-559.

Тема 11. Личность киногероя и моделирование стадий идентичности средствами киноискусства

Вопросы для обсуждения:

- Теория идентичности Э. Эрикссона. Стадии идентичности. Проблемы стадий идентичности в фильмах.
- Первая стадия развития идентичности: «Доверие – недоверие миру». Наиболее тяжелые проблемы идентичности: аутизм «Человек дождя» (1988) Барри Левинсона.
- Благоприятный / неблагоприятный исход первого кризиса формирования идентичности.
- Неблагоприятный: страшный непредсказуемый, полный опасностей мир фильмов ужаса.
- Герои с проблемами доверия к миру: субъективная реальность героини «Ребенок Розмари» (1968) Романа Поланского, мир таит неизвестные опасности в фильме «Белая лента» (2009) Михаэля Ханеке. Фильмы Френсиса Форда Копполы «Люди дождя» (1969) и «Разговор» (1974).
- Противоречие первой стадии между, ожидать ли от мира помощи или считать мир опасным.
- Психотический уровень при крайних вариантах.
- Относительная норма проживания первой стадии идентичности, по Э. Эрикссону: фильм «Лучше не бывает» (1997) Джеймса Брукаса.
- Сомнение героев о существовании места в мире: «есть ли для меня место в этом мире»?
- Вторая стадия идентичности «Автономность – стыд, сомнение» (от 18 до 36 месяцев).
- Герои бунтари, проживающие вторую стадию идентичности: «Бунтарь без причины» (1955) Николаса Рея, «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) Милоша Формана, «Бойцовский клуб» (1999) Дэвида Финчера.
- Противоречие второй стадии развития идентичности. Проблемы сепарации. Мазохизм, невозможность разорвать связи.
- Третья стадия – «Инициатива (предприимчивость) – вина» (от 3 до 5 лет): фильмы «Обыкновенные люди» (1980) Роберта Редфорда, «Охотники за головами» (2011) Мортена Тильдума.
- Четвертая стадия: «Трудолюбие – неполноценность» (от 6 до 11 лет – мотив достижения). Мотивы компетентности, сверхспособности, достижения цели в фильмах «Человек, который изменил всё» (2011) Беннетта Миллера, «Москва слезам не верит» (1980) В.В. Меньшова, «Эрин Брокович» (2000) Стивена Содерберга.
- Пятая стадия: «идентичность – ролевой беспорядок» (от 11 до 18 лет). Основной вопрос пятой стадии «Кто я?». Отношения внутри группы в фильмах «Американская история Икс» (1998) Тони Кэя, «Стиляги» (2008) Валерия Тодоровского, «Околофутбола» (2013) Антона Борматова, «Фанатики» (2011) Генри Бина.
- Шестая стадия «Интимность – изоляция», ранняя взрослость (от 18 лет до начала среднего возраста).

- Избирательность отношений в фильме «Порнографическая связь» (1999) Фредерика Фонтеина (другой должен быть таким, каким я его себе представляю, каким я его хочу видеть). Границы влияния, принятие неопределенности в фильмах «Руби Спаркс» (2012) Валери Фарис и Джонатана Дэйтона, «Секс, ложь и видео» (1989) Стивена Содерберга, «Она» (2013) Спайка Джонза, «Учитель на замену» (2011) Тони Кэя, «Шапито-шоу» (2011) Сергея Лобана, «Сказка про темноту» (2009) Николая Хомерики.
- Седьмая стадия «производительность – застой». Взросłość, достижение, мотив достижения «Красота по-американски» (1999) Сэма Мендеса, «Нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона, «Далласский клуб покупателей» (2013) Жан-Марка Валле.
- Седьмая стадия идентичности и проблемы кризиса среднего возраста в фильмах «Географ глобус пропил» (2013) Александра Велединского, «Полеты во сне и наяву» (1982) Романа Балаяна.
- Восьмая стадия «целостность – отчаяние, безысходность», поздняя взросłość, зрелость в мультфильме «Вверх» (2009) Пита Доктера и Боба Питерсона, «Август» (2013) Джона Уэллса.

Список литературы:

Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / [пер. с англ. А. П. Хомик]. - Москва : Рефл-бук, 1997 : АСТ : Ваклер. – 378 с.

Метц К. Воображаемое означающее : психоанализ и кино / Кристиан Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2010. - 334 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях развития киноискусства как художественной среды, отражающей и моделирующей психические процессы средствами поэтической выразительности, а также предоставить возможность освоить навыки и умения анализировать фильмы, в которых отражаются и воспроизводятся различные психические состояния. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития представлений о кино как искусстве, отражающем психические процессы.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с основными психологическими теориями, посредством которых возможно рассмотрение смысловых уровней фильмов, раскрывающих характер героев;
- раскрыть связь психологии кино с психологией искусства и другими дисциплинами гуманитарного цикла;
- определить место психологии кино в ряду таких дисциплин, как психология искусства, искусствоведение, история киноискусства, психология, философия, социология, филология;
- выявить основные этапы развития психологии и определить вклад теоретиков кино в процесс становления дисциплины;
- составить целостное представление об основных психологических и психоаналитических теориях, повлиявших на развитие дисциплины психология кино;
- познакомить с основными методами анализа фильмов, раскрывающими психологическую составляющую структуры разбираемых произведений киноискусства;
- дать развернутую характеристику основных психоаналитических течений, направлений, научных школ, оказавших влияние на развитие киноискусства и теорий кино;
- составить представление о психологических структурах личности в системе киноискусства;
- сформировать навыки анализа фильма с позиций психологии кино.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы истории развития киноискусства как среды отражающей психические процессы;
- основные психологические концепции киноискусства; основные понятия, применяемые к изучению кино как среды, отражающей психические процессы;
- основные работы, посвященные проблемам психологии кино, оказавшие влияние на развитие дисциплины.

Уметь:

- применять теоретические знания к исследованию реальности кино; реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению киноискусства;
- анализировать фильмы, выявлять их структуру, используя методы психологические и психоаналитические теории.

– выявлять проблемные поля в исследованиях по психологии кино и находить лакуны в научных представлениях о кино как об искусстве, отражающем психологические состояния личности.

Владеть:

- навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию киноискусства;
- навыками анализа фильмов с позиций психологии кино;
- навыками написания научных работ, посвященных психологическим проблемам киноискусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
2	Приложение №1	26.06.2020	№15

Приложение к листу изменений №1

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

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.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№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

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№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