

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Л.С. ВЫГОТСКОГО

Кафедра психологии и педагогики образования

ФТД.В.ДВ.01.01 ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности
Специализация Психология менеджмента и организационное консультирование

Уровень квалификации выпускника: специалист

Форма обучения
очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

«Психология искусства»

Рабочая программа дисциплины Составители:

Ст. преподаватель Шевченко О.Г.

Ответственный редактор: докт.
психол.наук, проф. В.К.Шабельников

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Психологии и педагогики образования

№9 от 14.05.2021

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
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

1. раскрытие студентам логики развития искусства как особой формы деятельности на разных этапах истории человечества;
2. изучение студентами психологических причин и принципов формирования искусства;
3. овладение студентами психологическими приемами анализа произведений искусства;
4. 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-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически верно строить коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства взаимодействия;	Знать: - 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.
ПК-1 Способен применять современные теории и методы социально-психологических исследований в различных сферах профессиональной деятельности	ПК-1.2 Уметь использовать психологический инструментарий для исследования социокультурных изменений и проблем	Уметь: - самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; - выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства. Владеть: навыком психологического анализа художественной деятельности

1.3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Психологии искусства» 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 и прохождения практик: общая психология. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: преддипломная практика.

2. Структура дисциплины.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 28ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям семестра)
			лекции и	семинары	самост. работа	
	Раздел 1. Психологические концепции искусства	А	6	6	20	Устный опрос
	Раздел 2. Личность и психология искусства	А	4	4	20	Устный опрос
	Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства	А	4	2	8	Контрольная работа
	зачет			2		зачет
	итого		14	14	48	

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Психологические концепции искусства Тема

1. Предмет психологии искусства.

Специфика психологического понимания искусства. Концепции психологии и искусствоведения. 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.

Раздел 2. Личность и психология искусства

Тема 3. Искусство и эмоции.

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

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.

Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства

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. 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.

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. 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.

4. Информационные и образовательные технологии

При реализации программы «Психология искусства» используются различные образовательные технологии, направленные на формирование заявленных компетенций. во

время аудиторных занятий используются презентации и видеоматериалы. Практические занятия проводятся в форме деловых игр, с обязательным разбором конкретных художественных произведений. Самостоятельная работа связана с изучением литературы по основным темам курса, поиск художественных объектов для психологического анализа. Самостоятельная работа магистрантов также подразумевает работу над курсовым проектом, подготовку к семинарским занятиям, проводимым в форме научной конференции; индивидуальную работу в библиотеке. Она направлена на закрепление и углубление знаний, полученных в ходе аудиторных занятий.

Оценка знаний представляет собой совокупность различных показателей работы магистранта в течение всего процесса обучения. Формой контроля освоения дисциплины является зачет.

4. Информационные и образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебной работы	Формируемые компетенции (указывается код компетенции)	Информационные и образовательные технологии
1	2	3	4	5
1	Раздел 1. Психологические концепции искусства	Практическая работа 1-2 Самостоятельная работа	ПК 19	Лекции с использованием презентации в форме проблемной беседы. Подготовка к коллоквиуму
2	Раздел 2. Личность и психология искусства	Практ.раб. 4-6 Самостоятельная работа.	ПК 19	Лекция с использованием презентации в форме проблемной беседы. Развернутая беседа с обсуждением докладов. Дискуссия. Подготовка к эссе
3	Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства	Практ.раб. 7-14 Самостоятельная работа.	ПК-19	Лекция с использованием презентации в форме проблемной беседы. Контрольная работа Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты.

Основные методы изучения данной дисциплины – изучение научно-методической литературы, учебное проектирование, анализ эмпирических данных, системное моделирование.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины Система текущего и итогового контроля знаний студентов

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

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

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

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Формы и виды контроля знаний	Сроки проведения	Кол-во баллов	Критерии оценки
Формы текущего контроля			
Контрольная работа	8-ая неделя семестра	0-15 баллов	14-15 баллов – логичность и полнота изложения материала, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения, отсутствие ошибок, не более одного недочета;

Контрольная работа	16-ая неделя семестра	0-15 баллов	11-13 баллов – незначительные нарушения логики и отдельные неточности в изложении материала, наличие не более 3 ошибок или 6 недочетов по учебному материалу. 8-10 баллов – неполнота раскрытия вопросов, отдельные нарушения логики изложения

			материала, не более 6 ошибок или 10 недочетов. Менее 8 баллов - нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемых вопросов, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений, более 6 ошибок или 10 недочетов по учебному материалу

Оценка работы на практических, лабораторных работах	В течение семестра	0-15 баллов	14-15 баллов – усвоение всех основных проблем и тем курса, активная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в дискуссиях, способность логично, полно и содержательно излагать материал, сопоставлять различные точки зрения и свободно, аргументированно высказывать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, использование дополнительной литературы при подготовке к практической, лабораторной работе, умение использовать знания для решения практических задач; 11-13 баллов – усвоение основных проблем и тем курса, участие в практических, лабораторных работах, умение грамотно излагать проблему, незначительные нарушения логики и отдельные неточности в изложении материала, умение самостоятельно анализировать литературу; 8-10 баллов – недостаточное знание и понимание основных проблем и тем курса, пассивность на практических, лабораторных работах, неполнота раскрытия вопросов, отдельные нарушения логики изложения материала, недостаточно качественная работа с литературой; менее 8 баллов – отсутствие знаний по основным темам курса, неучастие в практических, лабораторных работах, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемых вопросов, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений, отсутствие навыка анализа литературы (при наличии любого из указанных признаков).
Форма итогового контроля			

Итоговая контрольная работа	по окончании занятий по курсу, конец семестра	0-40 баллов	35-40 баллов – логичность и полнота изложения материала, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения, отсутствие ошибок, не более одного недочета; 28-34 баллов – незначительные нарушения логики и отдельные неточности в изложении материала, наличие не более 3 ошибок или 6 недочетов по учебному материалу. 20-27 баллов – неполнота раскрытия вопросов, отдельные нарушения логики изложения материала, не более 6 ошибок или 10 недочетов. Менее 20 баллов - нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемых вопросов, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений, более 6 ошибок или 10 недочетов по учебному материалу
Итоговая оценка: зачет	по окончании занятий по курсу, конец семестра	0-100 баллов	«зачтено» - достаточный уровень выполнения требований, усвоение основных проблем и тем курса, выполнение заданий, участие в лабораторных занятиях, качественное написание текущих и итоговой контрольных работ; «не зачтено» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, отсутствие знаний по основным темам курса, неучастие в лабораторных занятиях, ненаписание контрольных работ.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Оценочные средства: вопросы контрольных работ, вопросы к зачету.

Примерные задания контрольных работ для текущей аттестации

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

Примерные вопросы к зачету

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

9. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии.
10. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве. 4. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
11. Психологические законно-мерности развертывания противоречия в художественном произведении.
12. «Противочувствие» и катарсис.
13. Художественная рефлексия и эмоции.
14. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.
15. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.
16. Переживание как форма ориентировки.
17. Проблемы формирования художественной личности.
18. Личность и произведение художника.
19. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения.
20. Трагизм гения.
21. Личностные кризисы и их специфика у художника.
22. Психологический анализ художественной функции и судьбы.
23. Анализ художественных образов в литературе.
24. Анализ басни в «Психологии искусства» Л.С.Выготского.
25. Мораль и художественный образ в басне.
26. Противоречивость образов в басне и сказке.
27. Сказка как миф и как произведение искусства: противоречие функций.
28. Структура и функции сказки в формировании мифологического мировосприятия.
29. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.
30. Психологическая природа романа как концепции судьбы.
31. Сюжет и фабула романа. 3. Психологическая роль главного героя.
32. Психология героя и психология читателя.
33. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа.
34. Автор как точка проекции романа.
35. Психологическая и ритмическая специфика драмы.
36. Драма, трагедия, комедия – психология жанра.
37. Психологическая функция трагедии.
38. В.Шекспир – анализ трагедий.
39. Психология комедии.
40. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности.
41. Психология драмы.
42. А.П.Чехов – психология героя драмы.
43. Восприятие и воображение.
44. Художественная специфика зрительного образа.
45. Восприятие как деятельность и как художественный процесс.

46. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта. 5. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства.
47. Архитектура, мифология и религия.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература: Основная

1. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для вузов / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451526>
2. Барышева, Т. А. Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13240-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449585>
- Дополнительная
1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994, с. 84-137.
2. Басин Е.А. Двумикий 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.
11. Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М.,1989, с.5-38
12. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
13. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
14. Кафка Франц. Письмо к отцу. В кн. Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458.
15. Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. М., 1997, с. 12-47.
16. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.
17. Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998, с. 273-362.
18. Пономарев Я.А. Психология творения. М., 1999, с. 314-367.
19. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97
20. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
21. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
22. Фернандес Д. Древо до корней. Психоанализ творчества. Спб, 1998, с. 84-97, 168-197.
23. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси,

1991, с.407-426

24. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
25. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
26. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215.
27. Хрестоматия по психологии художественного творчества (сост. А.П.Гройсман). М., 1996, с. 17-89.
28. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б.Элькониной. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 82-90.
29. Эриксон Э.Г. Молодой Лютер. М., 1996, с. 96-180
30. Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с.176-276
31. Юнг К.Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. М., 1998, с. 74-163

Справочные и информационные издания.

1. Журнал Психологическая наука и образование <http://www.psyedu.ru/>
2. Журнал Вопросы психологии <http://www.voppsy.ru/>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ»

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Перечень БД и ИСС

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства, учебные фильмы, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – академические аудитории, оборудованные мультимедийными средствами.

Состав программного обеспечения (ПО)

№ п/ п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 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, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

9.1. Планы лабораторных и практических (семинарских) занятий. Методические указания по организации и проведению.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ.

Тема 1. Психологическая природа художественной деятельности. Психология деятельности и психология искусств (2 ч.). Вопросы для обсуждения:

1. Художественное творчество в свете концепций «социальной детерминации» (Л.С.Выготский) и «социальной природы деятельности» (А.Н.Леонтьев).
2. Противоречие в природе мотивации художественного творчества.
3. Художник как выразитель противоречий в системе социальных ценностей.

Литература

Основная

Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215

Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства. В кн. А.Н.Леонтьев «Избранные психологические произведения», т.2. М., 1983 Лилов

А. О природе искусства. М., 1977, с. 94-134.

Психология процессов художественного творчества. Л., 1980, с.с. 5-68, 113-215.

Дополнительная

Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1984, с. 259-332

Чехов М.А. Литературное наследие в 2-х томах. Том 2. Об искусстве актера. М., 1986, с. 71-96

Тема 2. Социально-психологические механизмы формирования личности. Психология творческой личности (4 ч.). Вопросы для обсуждения:

1. Специфика формирования творческой личности. Фрейдизм о роли «либидо» и «супер-эго» в развитии творческой личности.
2. Социальные противоречия – компонент формирования творческой личности в логике концепции «социальной детерминации».
3. Образы «детских переживаний» в творчестве.
4. Психология личностных кризисов и художественное противоречие.

Тема 3. Психологическая структура произведений художественной литературы.
Анализ сказки и басни. Анализ романа (10 ч.).

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема художественного противоречия в психологии искусства. 2. Художественное противоречие в басне (Л.С.Выготский)
3. «Морфология сказки», мораль и художественная структура сказки.
4. Принципы организации деятельности, выраженные в сказке.
5. Проблема бессознательного в мифологии и в сказке.
6. Психологическая структура сюжета романа.
7. Психологическая функция главного героя. Позиция героя и позиция читателя романа.
8. Проблема смысла и целеполагания в деятельности героя.
9. Роман как «ориентировка судьбы».

Литература

Основная

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

Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97

Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с.176-276

Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137

Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с. 140-229.

Дополнительная

Кэмпбелл Дж. Герой с тысячей лицами. Миф. Архетип. Бессознательное. «София», 1997

Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970, с. 537-550.

Н.М.Фортуна́тов. Творческий процесс Л.Н.Толстого как «опыт лаборатории». В кн. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Трудоемкость самостоятельной работы (в часах)	Рекомендации
Раздел 1. Психологические концепции искусства			

Подготовка к теме №1 «Предмет психологии искусства»	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Предмет психологии искусства» 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
	6. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве. 7. Функции искусства в развитии личности.		«Избранные психологические произведения», т.2. М., 1983 3. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.

Подготовка к теме №2 «Природа психического образа».	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Природа психического образа». Литература: 1 Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202. 2. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498. 3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126. 4. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.
Подготовка к практическому занятию №1	Подготовиться к практическому занятию №1. Письменное задание: Проанализировать закономерности формирования психических образов в художественных произведениях.	4	См. описание практического занятия №1 в плане практических занятий, материалы лекций 1 Литература: Основная 1. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215 2. Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства. В кн. А.Н.Леонтьев

			«Избранные психологические произведения», т.2. М., 1983 3. Лилов А. О природе искусства. М., 1977, с. 94-134. 4. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980, с.с. 5-68, 113-215. Дополнительная 1. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1984, с. 259-332 2. Чехов М.А. Литературное наследие в 2-х томах. Том 2. Об искусстве актера. М., 1986, с. 71-96
Итого		12 часов	
Раздел 2. Личность в психологии искусства			
Подготовка к теме № 3 «Искусство и эмоции»	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Искусство и эмоции» Литература: 1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140. 2. Лилов А. О природе искусства. М., 1977, с. 94-134. 3. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980, с.с. 5-68, 113-215.

Подготовка к теме №4 «Психология личности в искусстве»	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Психология личности в искусстве» Литература: 1. Басин Е.А. Двуликий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98. 2. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145. 3. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270 4. Шабельников В.К.

			Физика планет в периодизации Д.Б. Эльконина. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 8290.
Подготовка к практическому занятию №2	Подготовиться к практическому занятию №2. Письменное задание: Эссе на тему «Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности»	4	См. Описание практического занятия №2 в плане практических занятий, материалы лекций 1, литературу по теме.
Итого		12 часов	
Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства			

Подготовка к теме № 5 «Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение)».	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Художественное противоречие в литературе». Литература: 1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140. 2. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87126. 3. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97
Подготовка к теме № 6 «Художественное противоречие в литературе (роман)».	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Художественное противоречие в литературе (роман)». Литература: 7. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318. Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса

	6. Автор как точка проекции романа.		Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М., 1989, с. 538 3. Ермаков И.Д. Психопсихология литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
Подготовка к теме № 7 «Психология пьесы».	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Психология пьесы». Литература: 1. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270. 2. Кафка Франц. Письмо к отцу. В кн. Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458. 3. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси, 1991, с.407-426
Подготовка к теме № 8 «Психология живописи и архитектуры».	Перечень вопросов по теме: 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.	4	Подготовить материал по теме: «Психология живописи и архитектуры». Литература: 1. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46. 2. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215.

Подготовка к практическому занятию №3	Подготовиться к практическому занятию №3 природу Письменное задание желанию Проанализировать психологическую выбранного п произведения.	4	См. Описание практического занятия №3 в плане практических занятий, материалы лекций 1. 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. 221-37 Дополнительная 1. Кэмпбелл Дж. Герой с тысячей 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.
Итого		20 часов	
Итого по дисциплине		44 аса	

9.4. 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.

Аннотация дисциплины

Дисциплина «Психологии искусства» реализуется на психологическом факультете 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:

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ПК-1 Способен применять современные теории и методы социально-психологических исследований в различных сферах профессиональной деятельности

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически верно строить коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства взаимодействия;

ПК-1.2 Уметь использовать психологический инструментарий для исследования социокультурных изменений и проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- 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.

Уметь:

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

Владеть:

- навыком психологического анализа художественной деятельности.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.