

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

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

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Код и наименование направления подготовки/специальности

Психологическая помощь в образовании
Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Психология искусства

Рабочая программа дисциплины

Составители:

Доктор психологических наук, профессор В.К. Шабельников,

Старший преподаватель А.В. Ферубко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры психологии и педагогики образования

№ 2 от 10.10.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. <u>Пояснительная записка</u>	4
1.1. <u>Цель и задачи дисциплины</u>	4
1.2. <u>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
1.3. <u>Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	5
2. <u>Структура дисциплины</u>	5
3. <u>Содержание дисциплины</u>	6
4. <u>Образовательные технологии</u>	7
5. <u>Оценка планируемых результатов обучения</u>	9
5.1. <u>Система оценивания</u>	9
5.2. <u>Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	9
5.3. <u>Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</u>	10
6. <u>Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	12
6.1. <u>Список источников и литературы</u>	12
6.2. <u>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</u>	13
6.3. <u>Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы</u>	13
7. <u>Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	14
8. <u>Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	14
9. <u>Методические материалы</u>	15
9.1. <u>Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий</u>	15
9.2. <u>Методические рекомендации по подготовке письменных работ</u>	21
<u>Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины</u>	23

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

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

Задачи дисциплины:

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

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p><i>УК—5</i> Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.</p>	<p><i>УК—5.2</i> Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира.</p>	<p><i>Знать:</i> — 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.</p> <p><i>Уметь:</i> — самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; — выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства.</p> <p><i>Владеть:</i> — навыком психологического анализа художественной деятельности.</p>
<p><i>ПК—3</i></p>	<p><i>ПК—3.1</i></p>	<p><i>Знать:</i></p>

<p><i>Способен осуществлять психологическую профилактику обучающихся на разных этапах развития.</i></p>	<p><i>Способен осуществлять деятельность, направленную на профилактику психологического здоровья обучающихся.</i></p>	<p>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.</p> <p>Уметь: — самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; — выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства.</p> <p>Владеть: — навыком психологического анализа художественной деятельности.</p>
---	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология 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», «История психологии».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Психологическое сопровождение образования», «Современные методы психокоррекции».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	22
5	Практические занятия	34

Всего:	56
--------	----

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 88 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	12
5	Практические занятия	20
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Психологические концепции искусства.	<p>Тема 1. Предмет психологии искусства. Специфика психологического понимания искусства. Концепции психологии и искусствоведение. Искусство как форма творческой деятельности человека. Роль психологического анализа в искусствоведении. Искусство и психология: формы рефлексии души. Мотивы творчества и формы их реализации в искусстве. Функции искусства в развитии личности.</p> <p>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.</p>
2	Раздел 2. Личность и психология искусства.	<p>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.</p> <p>Тема 4. Психология личности в искусстве. Проблемы формирования художественной личности. Личность и произведение художника. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема</p>

		<p>формирования художественного напряжения. Трагизм гения. Личностные кризисы и их специфика у художника. Психологический анализ художественной функции и судьбы.</p>
3	<p>Раздел 3. Психологический анализ произведений искусства.</p>	<p>Тема 5. Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение). Анализ художественных образов в литературе. Анализ басни в «Психологии искусства» Л.С.Выготского. Мораль и художественный образ в басне. Противоречивость образов в басне и сказке. Сказка как миф и как произведение искусства: противоречие функций. Структура и функции сказки в формировании мифологического мировосприятия. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.</p> <p>Тема 6. Художественное противоречие в литературе (роман). Психологическая природа романа как концепции судьбы. Сюжет и фабула романа. Психологическая роль главного героя. Психология героя и психология читателя. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа. Автор как точка проекции романа.</p> <p>Тема 7. Психология пьесы. Психологическая и ритмическая специфика драмы. Драма, трагедия, комедия – психология жанра. Психологическая функция трагедии. В.Шекспир – анализ трагедий. Психология комедии. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности. Психология драмы. А.П.Чехов – психология героя драмы.</p> <p>Тема 8. Психология живописи и архитектуры. Восприятие и воображение. Художественная специфика зрительного образа. Восприятие как деятельность и как художественный процесс. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства. Архитектура, мифология и религия.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Предмет психологии искусства	Лекция 1	Вводная лекция

		Практическое занятие 1 Самостоятельная работа	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
2.	Природа психического образа	Лекция 2 Практическое занятие 2 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
3.	Искусство и эмоции	Лекция 3 Практическое занятие 3 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
4.	Психология личности в искусстве	Лекция 4 Практическое занятие 4 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5.	Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение)	Лекция 5 Практическое занятие 5 Самостоятельная работа	Лекция-беседа Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
6.	Художественное противоречие в литературе (роман)	Лекция 6 Практическое занятие 6 Самостоятельная работа	Лекция-дискуссия Выполнение студентами действий по заданию преподавателя Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
7.	Психология пьесы	Лекция 7 Практическое занятие 7	Лекция с применением техники обратной связи Выполнение студентами действий по заданию преподавателя

		Самостоятельная работа	Подготовка к занятию с использованием электронных ресурсов
8.	Психология живописи и архитектуры	Лекция 8	Заключительная лекция
		Практическое занятие 8	Выполнение студентами действий по заданию преподавателя
		Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

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

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67			D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно		не зачтено
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	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал,

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>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.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. 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».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Примерные задания контрольных работ для текущей аттестации:

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

8. Психология возникновения психических образов.
9. Образы психики и личности человека в искусстве и психологии.
10. Общие законы формирования психических образов и специфика образов в искусстве.
11. Л.С.Выготский о роли противоречия в организации образов искусства.
12. Психологические законно-мерности развертывания противоречия в художественном произведении.
13. «Противочувствие» и катарсис.
14. Художественная рефлексия и эмоции.
15. Эмоции как форма ориентировки в смысловой структуре предметной ситуации.
16. Искусство как технология развития эмоционально-смысловой структуры личности.
17. Переживание как форма ориентировки.
18. Проблемы формирования художественной личности.
19. Личность и произведение художника.
20. Фрейдизм о природе художественного творчества и проблема формирования художественного напряжения.
21. Трагизм гения.
22. Личностные кризисы и их специфика у художника.
23. Психологический анализ художественной функции и судьбы.
24. Анализ художественных образов в литературе.

Примерные вопросы к зачету:

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

30. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.
31. Психологическая природа романа как концепции судьбы.
32. Сюжет и фабула романа. 3. Психологическая роль главного героя.
33. Психология героя и психология читателя.
34. Развертывание художественного противоречия на разных уровнях структуры романа.
35. Автор как точка проекции романа.
36. Психологическая и ритмическая специфика драмы.
37. Драма, трагедия, комедия – психология жанра.
38. Психологическая функция трагедии.
39. В.Шекспир – анализ трагедий.
40. Психология комедии.
41. Функции юмора в организации деятельности и развитии личности.
42. Психология драмы.
43. А.П.Чехов – психология героя драмы.
44. Восприятие и воображение.
45. Художественная специфика зрительного образа.
46. Восприятие как деятельность и как художественный процесс.
47. Самовыражение художника и специфика художественного гештальта. 5.
- Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства.
48. Архитектура, мифология и религия.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994, с. 84-137.
2. Басин Е.А. Двуликий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98.
3. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137.
4. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145.
5. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270.
6. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.
7. Винокур Г.О. Комментарии к «Борису Годунову» А.С.Пушкина. М., 1999, с.364-397.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
9. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.
10. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М., 1991, 274-318.

Дополнительная литература:

1. Долгов К. «Пылающие солнца» Луиса Бунюэля. Предисловие к кн. «Бунюэль о Бунюэле». М.,1989, с. 5-38.
2. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
4. Каффка Франц. Письмо к отцу. В кн. Каффка Ф. Замок. Новеллы и притчи, и др. М., 1991, с. 416- 458.
5. Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. М., 1997, с. 12-47.
6. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства: учебное пособие. М., 1998, с. 14-96.
7. Лотман Ю.М. Об искусстве. Спб., 1998, с. 273-362.
8. Пономарев Я.А. Психология творения. М., 1999, с. 314-367.
9. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97.

10. Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
11. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
12. Фернандес Д. Дерево до корней. Психоанализ творчества. Спб, 1998, с. 84-97, 168-197.
13. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. В кн. З.Фрейд «Я и Оно». Книга 2. Тбилиси, 1991, с. 407-426.
14. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
15. Фрейд З. Леонардо Да Винчи: воспоминания детства. Ростов на Дону, 1990, с. 4-46.
16. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995, с.149-215.
17. Хрестоматия по психологии художественного творчества (сост. А.П.Гройсман). М., 1996, с. 17-89.
18. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б.Элькониной. В сб. «Проблемы психологии развития», М., 2000, с. 82-90.
19. Эриксон Э.Г. Молодой Лютер. М., 1996, с. 96-180.
20. Юнг К. Либи́до, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с. 176-276.
21. Юнг К.Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. М., 1998, с. 74-163.

При разработке списка источников и литературы необходимо учитывать требования образовательных стандартов по книгообеспеченности.

«При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль) проходящих соответствующую практику».

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Психологическая сеть русского Интернета: (http://www.nsu.Ru/psych/intemet/info/psi_idx.hfm)

Каталог психологической литературы в Интернет: (<http://www.psychology-online.ru/lit/obzorf.htm>)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press

ProQuest Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis

JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

Состав программного обеспечения:

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

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

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

Информационные справочные системы:

3. Консультант Плюс
4. Гарант

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

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

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

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

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

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

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

Практическое занятие 1.

Тема 1. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Предмет психологии искусства.

*Цель занятия – определить предмет психологии искусства.
Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.*

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 2.

Тема 2. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Природа психического образа.

*Цель занятия – изучить особенности формирования психического образа.
Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.*

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

1. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: учебное пособие. Спб., 1995, с. 164-202.
2. Ермаков И.Д. Психо-анализ литературы: Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1999, с.с. 38-76, 124-178, 467-498.
3. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990, 87-126.
4. Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства; Вопросы психологии и художественного творчества. Тбилиси, 1978, с.87-126.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 3.

Тема 3. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Искусство и эмоции.

Цель занятия – проанализировать связь между искусством и эмоциями.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 4.

Тема 4. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Психология личности в искусстве.

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

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. PsycArticles - электронная полнотекстовая база статей по психологии;

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 5.

Тема 5. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение).

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

Форма проведения: обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются особенности анализа басни в «Психологии искусства» Л.С. Выготского?

2. Противоречивость образов в басне и сказке.

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 6.

Тема 6. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Художественное противоречие в литературе (роман).

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

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 7.

Тема 7. (очное 4 часа, очно-заочное 2 часа) Психология пьесы.

Цель занятия – познакомить студентов с основными особенностями психологии пьесы.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Практическое занятие 8.

Тема 8. (очное 6 часов, очно-заочное 6 часов) Психология живописи и архитектуры.

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

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

*Литература:**Основная:*

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97.

3. Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы. С-Пб., 1994, с.176-276 .
4. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С-Пб, 2000, с. 22-137.

Дополнительная:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

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

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

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

3. Структура работы:

Титульный лист

Оглавление

Введение

Текст работы (главы)

Заключение

Список источников и литературы

Приложения

Все структурные элементы работы начинаются с нового листа.

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

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

6. Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении.

7. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. Порядковый номер печатается сверху страницы по центру.

8. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы, т.е. с каждой следующей страницы нумерация подстрочных примечаний начинается с цифры «1». Допускается нумеровать в пределах структурных частей работы.

9. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Дисциплина реализуется на факультете психологии образования кафедрой психологии и педагогики образования.

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

Задачи дисциплины:

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

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

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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК—5.2 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира.

ПК—3.1 Способен осуществлять деятельность, направленную на профилактику психологического здоровья обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

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.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.