

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

Специальность: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

Специализация: Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *очная*

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

№ 2 от 10.10.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2. Структура дисциплины.....	5
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	7
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	7
5.1 Система оценивания.....	7
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	8
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	10
6.1 Список источников и литературы.....	10
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	11
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13
9. Методические материалы.....	14
9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий.....	14
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	19
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	21

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

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

Задачи дисциплины:

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

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК—1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК—1.1. Применяет знание основных теоретико-методологических положений философии, концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории, методологических основ системного подхода.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — 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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства; — выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыком психологического анализа художественной деятельности.
УК—5. Способен воспринимать межкультурное	УК—5.1. Находит и использует необходимую для	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные концепции психологии искусства;

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных сообществ	<p>— психологическую логику организации деятельности и психических процессов в сфере искусства.</p> <p>— психологические законы организации произведений искусства и механизмы их воздействия на зрителя, читателя или слушателя.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>— самостоятельно анализировать психологическую организацию произведений искусства;</p> <p>— выявлять психологические механизмы формирования художественной личности, применительно к любым сферам искусства.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыком психологического анализа художественной деятельности.</p>
---	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения».

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

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Технологии работы педагога-психолога», «Психология детско-родительских отношений».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа.

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
6	Лекции	14
6	Практические занятия	14
Всего:		28

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<p>Раздел 1. Психологические концепции искусства.</p>	<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	<p>Раздел 2. Личность и психология искусства.</p>	<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 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).</p>

		<p>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

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

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	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения 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

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.
48. Психологические функции архитектуры как формы организации жизненного пространства. 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».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 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

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

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

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. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1.

Тема 1. (2 часа) Предмет психологии искусства.

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

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Семинар 2.

Тема 2. (1 час) Природа психического образа.

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

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

1. Проанализировать психологические закономерности развертывания противоречий в художественном произведении.
2. Дать характеристику 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).

Семинар 3.

Тема 3. (1 час) Искусство и эмоции.

Цель занятия – проанализировать связь между искусством и эмоциями.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Лилов А. О природе искусства. М., 1977, с. 94-134.
3. Психология 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).

Семинар 4.

Тема 4. (2 часа) Психология личности в искусстве.

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

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

1. Басин Е.А. Двухликий Янус: о природе творческой личности. М., 1996, с. 18-98.
2. Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 96-145.
3. Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М., 1982, с. 125-270
4. Шабельников В.К. Физика планет в периодизации Д.Б. Эль-конина. 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).

Семинар 5.

Тема 5. (2 часа) Художественное противоречие в литературе (басня, сказка, стихотворение).

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

Форма проведения: обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

7. Ритм и образ в художественной структуре стихотворения.

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Семинар 6.

Тема 6. (2 часа) Художественное противоречие в литературе (роман).

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

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Семинар 7.

Тема 7. (2 часа) Психология пьесы.

Цель занятия – познакомить студентов с основными особенностями психологии пьесы.

Форма проведения – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения:

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

Контрольные вопросы:

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

Литература:

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

Материально-техническое обеспечение семинарского занятия:

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

Семинар 8.

Тема 8. (2 часа) Психология живописи и архитектуры.

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

Форма проведения занятия – обсуждение заданных планом вопросов.

Вопросы для изучения и обсуждения:

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

Контрольные вопросы:

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

*Литература:**Основная:*

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987, с.83-140.
2. Пропп В. Морфология сказки. М., 1998, с. 26-97.
3. Юнг К. 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 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи дисциплины:

раскрытие студентам логики развития искусства как особой формы деятельности на разных этапах истории человечества;

изучение студентами психологических причин и принципов формирования искусства;

овладение студентами психологическими приемами анализа произведений искусства;

развитие у студентов способности к анализу конкретных форм деятельности в сфере искусства.

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.