

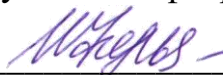
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт гуманитарных и социальных наук
Кафедра «Психология»

Утверждено на заседании кафедры
«Психология»
«30» января 2020 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой

 И.Л. Фельдман

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению практических (семинарских) занятий
по дисциплине (модулю)
«Психология искусства»

основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки
37.03.01 Психология

с направленностью (профилем)
Психология

Форма(ы) обучения: *очная, очно-заочная*

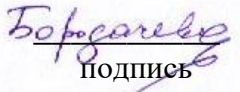
Идентификационный номер образовательной программы: 370301-01-20

Тула 2020 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля)

Разработчик(и):

Бородачева О.В., доц. каф. психологии, канд. психолог. наук

подпись

1 Цель и задачи освоения дисциплины «Психология искусства»

Целями изучения дисциплины «Психология искусства» являются:

- ознакомить студентов с междисциплинарным курсом «Психология искусства», возникшим на основе интеграции эстетических, культурологических, искусствоведческих, социологических, психологических и философских идей, обозначить прагматические связи психологии искусства с данными науками;
- заложить целостную, системную картину современных представлений о психологии искусства;
- продемонстрировать возможность понимания и интерпретации произведений искусства в разных психологических направлениях.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомить с концепциями и подходами к психологии искусства. Дать представление о феноменах психологии искусства;
- задать устойчивую систему научных категорий, понятий психологии искусства;
- выстроить логически преемственные связи между понятиями, усвоенными на предыдущих ступенях образования (бессознательное, архетип, гештальт, личность, сознание, самосознание, "поток сознания", символ, смысл, рефлексия, катарсис и т.д.) и научными понятиями, используемыми в психологии искусства;
- сформировать и развить навыки анализа произведений искусства в русле некоторых психологических концепций;
- сформировать познавательную мотивацию в отношении психологии искусства.

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина изучается в 5 семестре.

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология искусства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (формируемыми компетенциями) и индикаторами их достижения, установленными в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы, приведён ниже.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- 1) основные направления и стили в искусстве, их психологические и эстетико-культурные характеристики (код компетенции - ПК-4);
- 2) психоанализ искусства, экзистенциальный подход к психологии искусства, подход гештальтпсихологии к психологии искусства (код компетенции - ПК-8, ПК-4);
- 3) психологию художественного восприятия, процессы понимания и интерпретации художественного текста (код компетенции - ПК-4, ПК-8);
- 4) теории диалогичности восприятия и "сотворчества" художника и реципиента (код компетенции - ПК-4);
- 5) психологические особенности творческой личности, специфику взаимосвязи художественной и бытовой жизни творца. (код компетенции - ПК-4, ПК-8);

б) особенности мифа и его воздействия на способ художественного мышления (код компетенции - ПК-4).

Уметь:

1) формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам психологии искусства; анализировать психологические и культурологические особенности интерпретации искусства, понимать неоднозначность психологических подходов к интерпретации искусства и сопоставлять их; использовать возможности искусства в профессиональной деятельности (код компетенции - ПК-8).

Владеть:

1) навыками анализа и интерпретации произведений искусства в русле психоанализа, экзистенциализма, гештальтпсихологии, интерпретации с использованием представлений о закономерностях художественного восприятия, активном сотворчестве художника и реципиента, «бытовых» и мифологических источниках искусства (код компетенции - ПК-4, ПК-8);

2) навыками использования возможностей искусства и его психологической интерпретации в профессиональной деятельности (код компетенции - ПК-4, ПК-8).

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

4 Объем и содержание дисциплины «Психология искусства»

4.1 Объем дисциплины, объем контактной и самостоятельной работы обучающегося при освоении дисциплины, формы промежуточной аттестации по дисциплине

Номер семестра	Формы промежуточной аттестации	Общий объем в зачетных единицах	Общий объем в академических часах	Объем контактной работы в академических часах						Объем самостоятельной работы в академических часах
				Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные работы	Клинические практические занятия	Консультации	Промежуточная аттестация	
Очная форма обучения										
5	ДЗ	3	108	16	32	-	-	-	0,25	59,75
Итого	–	3	108	16	32	-	-	-	0,25	59,75
Очно-заочная форма обучения										
5	ДЗ	3	108	-	32	-	-	-	0,25	75,75
Итого	–	3	108	-	32	-	-	-	0,25	75,75

Условные сокращения: Э – экзамен, ЗЧ – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой), КП – защита курсового проекта, КР – защита курсовой работы.

4.2 Содержание практических (семинарских) занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий
5 семестр	
1	Исторические ориентации художественного сознания и психология искусства. Интерактивные семинары по направлениям искусства и эпохам (Возрождение. Классицизм. Барокко. Романтизм. Реализм. Сюрреализм. Импрессионизм. Экспрессионизм. Магический реализм. Символизм. Абстракционизм. Модернизм. Современное искусство (основные идеи; психологические аспекты).
2	Психоанализ и психология искусства. Интерактивный семинар
3	Гештальтпсихология и психология искусства
4	Экзистенциализм, структурализм и психология искусства. Мини-конференция
5	Психология художественного восприятия
6	Личность художника. Сотворчество художника и реципиента
7	Миф и искусство. Интерактивный семинар
8	Искусство и игра.

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий
5 семестр	
1	Исторические ориентации художественного сознания и психология искусства. Интерактивные семинары по направлениям искусства и эпохам (Возрождение. Классицизм. Барокко. Романтизм. Реализм. Сюрреализм. Импрессионизм. Экспрессионизм. Магический реализм. Символизм. Абстракционизм. Модернизм. Современное искусство (основные идеи; психологические аспекты).
2	Психоанализ и психология искусства. Интерактивный семинар
3	Гештальтпсихология и психология искусства
4	Экзистенциализм, структурализм и психология искусства. Мини-конференция
5	Психология художественного восприятия
6	Личность художника. Сотворчество художника и реципиента
7	Миф и искусство. Интерактивный семинар
8	Искусство и игра.

Практическое занятия 1. Введение в психологию искусства.

Ход работы: первую половину пары студенты пишут небольшое эссе на тему «Психологическая природа и функции искусства для личности и социума».

Вторая половина пары посвящается обсуждению написанных эссе в форме групповой дискуссии. Несколько студентов по желанию зачитывают или пересказывают свои эссе, после чего другие члены группы высказывают свое мнение по сформулированным предположениям или вопросам преподавателя.

Кроме того, совместно со всей группой обсуждается назначение такой дисциплины как «Психология искусства», ее задачи и основные сферы интересов.

Форма отчетности: письменное эссе. Эссе сдается преподавателю с день занятия. За сданное эссе и активную работу на занятии студент может набрать 2 балла.

Практическое занятие 2. Философский анализ искусства.

Ход работы: студенты подготавливают письменные и устные ответы на три темы:

- 1) Философские взгляды И. Канта на природу, место, роль искусства и его виды.
- 2) Философия искусства Ф.В.Й. Шеллинга.
- 3) Г.В.Ф. Гегель и его эстетико-философские идеи об искусстве и его роли.

Каждый студент подготавливает достаточно информативный ответ по одной из тем. Все три темы отвечаются группой устно на занятии, после каждой темы проводится обсуждение основных идей каждого философа в форме групповой дискуссии.

Форма отчетности: письменный (от руки на отдельных листах) ответ по одной из предложенных тем. Ответ сдается преподавателю с день занятия. За сданный ответ и активную работу на занятии студент может набрать 3 балла.

Практические занятия 3-8. Исторические ориентации художественного сознания и психология искусства.

Ход работы. Студенты выступают с презентациями об особенностях художественного сознания различных эпох. Необходимо описать основные идеи и ориентации различных направлений искусства разных эпох, описать психологические аспекты художественного сознания и задач искусства.

Направления:

1. Готика (12-15 века).
2. Ренессанс (эпоха Возрождения) – 14-16 века.
3. Барокко и рококо (16-17 века)
4. Классицизм (16-нач. 19 века).
5. Романтизм (нач. 19 века).
6. Реализм (18-19 века).
7. Символизм (конец 19. – нач. 20 века).
8. Импрессионизм (конец 19. – нач. 20 века).
9. Экспрессионизм (первая половина 20 века).
10. Модернизм (пер. половина 20 века).
11. Сюрреализм и магический реализм.
12. Абстракционизм (20 век).
13. Современное искусство (21 век).

Каждый студент выбирает себе 1 направление искусства (если в один пункт входит 2 направления, например, барокко и рококо, то доклад могут делать 2 студента) и готовит полноценный доклад с презентацией об особенностях данного направления, его основных представителях, школах, художественном стиле и сознании, представлениях по поводу человека, социума, жизни, художественных и психологических особенностях, взаимосвязях с историческими и общественными событиями того времени. Должны быть рассмотрены основные виды искусства: изобразительное, литературное творчество, музыка, архитектура.

В презентацию должны быть включено достаточно количество примеров картин, скульптур, архитектуры избранной эпохи.

Форма отчетности. Доклад и презентация должны занимать около 30 минут. Письменный вариант доклада оформляется как реферат, с включение графических материалов и репродукций тех картин и других изобразительных форм, о которых идет речь в реферате. Объем доклада 30 страниц. За работу студент может набрать до 15 баллов.

Практические занятия 9-10. Психоанализ и психология искусства.

Ход работы. К первой из 2х пар каждый студент готовит письменный ответ на 2 из предложенных вопросов.

1) Бессознательное в психологии искусства. Психоаналитические представления о природе искусства.

2) Роль детских впечатлений и вытесненных переживаний в творчестве художника.

3) Критика К.Г. Юнгом взглядов З. Фрейда на искусство. К. Юнг о проявлении коллективного бессознательного в искусстве.

4) Разработка К. Юнгом теории психологического и визионерского типов творчества. Экстравертированный и интровертированный типа творческого процесса.

5) Психоаналитические взгляды на художника, его внутренний мир и психическое здоровье.

К практическому занятию группой должны быть подготовлены ответы на ВСЕ вопросы. Каждый студент отвечает 1 вопрос, далее ответы обсуждаются в группе.

Ко второй паре каждый студент осуществляет конспектирование трех работ психоаналитиков: одна работа Фрейда, одна работа Юнга и одна работа Нойманна из нижеперечисленных.

З. Фрейд «Достоевский и отцеубийство», З. Фрейд «Леонардо да Винчи. Очерк детства»; Э. Нойманн «Леонардо да Винчи и архетип матери», К.Г. Юнг «Монолог Улисса», К.Г. Юнг «Пикассо»; Э. Нойманн «Заметки о Марке Шагал».

Все конспекты отвечаются студентами на практическом занятии и обсуждаются.

Форма отчетности. Каждый студент сдает письменные ответы на 2 выбранных вопроса их первой части темы и 3 конспекты из второй части темы. И вопросы, и конспекты оформляются на отдельных листах от руки. Письменные работы сдаются преподавателю в день занятия. За сданные в срок работы студент может набрать до 8 баллов.

Практические занятия 11. Гештальтпсихология и психология искусства.

Ход работы. Каждый студент подготавливает конспект введения и 3 (трех) глав из книги Р. Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие» (*Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие* (сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина, общ. ред. и вст. ст. В.П. Шестакова). — Москва, «Прогресс», 1974). Для конспекта берутся последовательные главы, например, 1,2,3 и т.д.

В ходе работы на практическом занятии группа должна последовательно рассказать основное содержание всех глав работы по порядку, независимо от того, последовательно ли они идут у одного отвечающего. После каждой главы проводится краткое обсуждение интересных положений и выводов.

Форма отчетности. Каждый студент сдает конспект введения и выбранных трех глав книги, оформленные на отдельных листах от руки. Конспект сдается преподавателю в день занятия. За сданные в срок работы студент может набрать до 5 баллов.

Практическое занятие 12. Экзистенциализм, структурализм и искусство.

Ход работы. Каждый студент подготавливает развернутые ответы на 3 вопроса из предложенных.

- 1) Экзистенциальная философия и психология искусства.
- 2) Ж.-П. Сартр об искусстве, его роли в жизни субъекта и ответственности художника.
- 3) Представление об искусстве и творчестве А. Камю.
- 4) Литература "потока сознания": духовный мир личности, не сопряженный с реальностью.
- 5) Структурализм, постструктурализм и деконструктивизм в анализе искусства.
- 6) Р. Барт о константной структуре повествования и инвариантах в структуре художественного текста.
- 7) Ж. Деррида о способах анализа внутренней противоречивости текста.

Каждый студент отвечает на 1 вопрос устно, группой на занятие должны быть подготовлены все вопросы. После ответа студента возможно групповое обсуждение самых интересных положений или выводов.

Форма отчетности: студенты отчитываются о проделанной работе в письменной форме. Преподавателю должен быть сдан письменный ответ по выбранным вопросам. Объем письменной работы - 5-7 страниц. За правильное выполнение работы студент может набрать 5 баллов. *Задание сдается преподавателю в день семинара.* Если задание в день семинара сдано не было, то баллы за его выполнение *не начисляются*, а задание засчитывается просто как выполненное.

Практическое занятие 13. Психология художественного восприятия.

Ход работы. Каждый студент подготавливает письменные ответы на 2 вопроса из предложенных.

1. Теория вчувствования Т. Липпса. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Катарсис.
2. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки. Механизмы апперцепции и проблема адекватного постижения произведения.
3. Стадии взаимодействия реципиента с художественной формой (в гештальтеории).
4. Типология массового художественного восприятия.
5. Социально-психологические стимулы и препятствия художественного контакта.

Каждый студент отвечает на 1 вопрос устно, группой на занятие должны быть подготовлены все вопросы. После ответа студента возможно групповое обсуждение самых интересных положений или выводов.

Форма отчетности: студенты отчитываются о проделанной работе в письменной форме. Преподавателю должен быть сдан письменный ответ по выбранным вопросам. За правильное выполнение работы студент может набрать 4 балла. Задание сдается преподавателю в день занятия. Если задание в день семинара сдано не было, то баллы за его выполнение *не начисляются*, а задание засчитывается просто как выполненное.

Практическое занятие 14. Личность художника. Сотворчество художника и реципиента.

Ход работы. Каждый студент подготавливает письменные ответы на 3 вопроса из предложенных.

1. Влияние устойчивых состояний, сопровождающих творческий акт, на особенности личности художника.
2. Ролевые перемены в творчестве и театрализации бытового поведения художника.
3. Лабильность и девиантность психики художника как результат переживания высокой амплитуды чувств в процессе творческого акта.
4. Конфликт любви и творчества в жизни художника, обретение собственной идентичности.
5. Диалогичность восприятия и "сотворчество" реципиента.
6. Феномен «смерти» автора в постструктурализме.

Каждый студент подготавливает достаточно информативный ответ по 3 вопросам. Все вопросы отвечаются группой устно на занятии, после каждого ответа проводится обсуждение основных положений и выводов в форме групповой дискуссии.

Форма отчетности: письменный (от руки на отдельных листах) ответ по 3 вопросам. Ответ сдается преподавателю с день занятия. За сданный ответ и активную работу на занятии студент может набрать 5 баллов.

Практическое занятие 15. Миф и искусство.

Ход работы. Каждый студент подготавливает письменные ответы на 2 вопроса из предложенных.

1. Миф и его воздействие на способ художественного мышления.
2. Исторический словарь мифов и кочующие художественные сюжеты. «Миф о рождении героя» К.Г. Юнга.
3. В.Я. Пропп об истоках постоянных приемов коллективного художественного фантазирования.
4. Современные мифы и формы их отражения в современных формах искусства: кинематограф, сериалы, социальные паблики.

Каждый студент подготавливает достаточно информативный ответ на 2 вопроса. Все вопросы отвечаются группой устно на занятии.

Форма отчетности: письменный (от руки на отдельных листах) развернутый ответ на 2 вопроса. Ответ сдается преподавателю с день занятия. За сданный ответ и активную работу на занятии студент может набрать 3 балла

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5.1 Основная литература

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ермолаева-Томина Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36854>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 72 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18331>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5.2 Дополнительная литература

1. Зимин В.А. Психологический анализ и искусство [Электронный ресурс]/ Зимин В.А., Кадыров И.М., Казанская А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт практической психологии и психоанализа, 2011.— 176 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15591>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Зинченко, В.П. Сознание и творческий акт / В.П. Зинченко ; Высшая шк. экономики .— М. : Языки славянских культур, 2010 .— 589 с : ил. — Дар РФФИ ТулГУ : 1323617 .— Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-9551-0437-9 (в пер.).
3. Клементьева, М.В. Психопатология и творчество личности : учеб.-метод. пособие / М. В. Клементьева ; ТулГУ, Каф. психологии .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. Ч. 1: История вопроса .— 2008 .— 61 с. — Дар каф. Психологии ТулГУ: 1330044-1330054 .— ISBN 978-5-7679-1382-4.
4. Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства [Электронный ресурс]/ Куценков П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 232 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21523>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Чхартишвили, Г. Писатель и самоубийство / Г. Чхартишвили .— 2-е изд., испр. — М. : Захаров, 2007 .— 464 с .— (Человек и самоубийство) .— ISBN 978-5-8159-0652-5 (в пер.) .— ISBN 978-5-8159-0647-1.

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ЭБС:

IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/?&accessDenied>

Библиотех <https://tsutula.bibliotech.ru>

ЭБС издательства «Юрайт» biblio-online.ru

ЭБС Book.ru <http://www.book.ru>

2. Научная Электронная Библиотека ELIBRARY: режим доступа: <http://elibrary.ru/>, по паролю

3. Электронный сборник статей PsyJournals: <http://psyjournals.ru>

4. Фонды фундаментальных библиотек и собраний электронных ресурсов:

Российская государственная библиотека: <http://www.rsl.ru/>

Российская национальная библиотека: <http://www.nlr.ru:8101/>

Библиотека Российской Академии наук: <http://www.ras.ru/>

Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М. Сеченова:
<http://www.scsml.rssi.ru/>

Псипортал: <http://psy.piter.com/library/>

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского:
<http://www.gnpbu.ru>

Электронная библиотека диссертаций РГБ: <http://www.diss.rsl.ru>