

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Факультет психологии

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета психологии

Л.Н. Аксеновская

2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Психология искусства

Направление подготовки
37.03.01 Психология

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная

Саратов,
2023

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Е.В. Рягузова		31.05.23
Председатель НМК	Е.И. Балакирева		31.05.23
Заведующий кафедрой	Е.В. Рягузова		31.05.23
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Психология искусства» являются: способствовать формированию общекультурной компетентности личности, которая предполагает высокий уровень общего культурного развития специалиста, его образованность как освоенную им совокупность знаний; готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию.

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина «Психология искусства» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины модули» (Б1.О.21). Программа дисциплины сфокусирована на изучение искусства как процесса коммуникации, с выделением и рассмотрением основных элементов этого процесса. Коммуникативность искусства в настоящее время стала своеобразным системообразующим центром, вокруг которого сходятся все — глобальные и частные — проблемы художественной практики и теории. В этой связи перед психологией открывается уникальная возможность для исследования социальных проблем на материале общественно обозримой, оцениваемой, воспроизводимой художественной деятельности. Дисциплина ориентирована на расширение культурных и общепрофессиональных горизонтов обучающихся и формирование их культурной и коммуникативной компетентности. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Философия», «История культуры». Данная дисциплина составляет основу для изучения курсов «Социальная психология личности», «Психология общения».

3. Результаты обучения по дисциплине " Зоопсихология и сравнительная психология "

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	1.1_ Б.УК-5. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 2.1_ Б.УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	Знать психологический потенциал искусства для развития гармоничной личности и ее самодетерминации; многоуровневость, комплексность и многокомпонентность художественного воздействия; многообразие психологических механизмов и условий воздействия произведений искусства на личность в социально-историческом, этическом и философском контекстах Уметь формировать установки, направленные на гармоничное развитие, конструктивное преодоление жизненных трудностей, толерантность в интеракциях

	3.1_Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	с другими людьми и окружающим миром Владеть нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью к Другому; навыками саморазвития и самодетерминации.
ОПК-1 Способен осуществлять научное исследование в сфере Профессиональной деятельности на основе современной методологии	ОПК–1.1. Демонстрирует знание основных принципов и процедур научного исследования, методов критического анализа и оценки научных достижений и исследований в области психологии; основных этапов планирования и реализации научного исследования; технологий и методов эмпирического и экспериментального исследования; современных методов математической статистики. ОПК–1.2. Разрабатывает методологически обоснованную программу научного исследования; демонстрирует способность организовывать исследование; применять методы математической статистики для обработки результатов исследования; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам исследований; представлять результаты, выступать с сообщениями и докладами по тематике проведенных исследований. ОПК–1.3. Понимает значение этических ограничений проведения исследований в контексте профессиональной деятельности;	Знать: основные принципы и процедуры научного исследования, методы критического анализа и оценки научных достижений и исследований в области психологии; основные этапы планирования и реализации научного исследования; технологий и методы эмпирического и экспериментального исследования; современные методы математической статистики. Уметь: разрабатывать методологически обоснованную программу научного исследования; демонстрирует способность организовывать исследование; применять методы математической статистики для обработки результатов исследования; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам исследований; представлять результаты, выступать с сообщениями и докладами по тематике проведенных исследований. Владеть: навыками осуществления обоснованного выбора методов и релевантных методик для проведения научных исследований.

	осуществляет обоснованный выбор методов и релевантных методик для проведения научных исследований;	

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Се ме ст р	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лек- ции	Се- минары	Практически е занятия	Само- сто- ятель- ная работа	
1	Культура как психологическая категория	1	1	2	2	4	4	Контрольные вопросы, эссе, доклады.
2.	Виртуальный мир искусства как психологическая реальность	1	2	2	2	4	4	Контрольные вопросы, доклады, практическое задание.
3.	Психология искусства как отрасль психологического знания	1	3-4	4	2	4	5	Контрольные вопросы, доклады.
4.	Триада психологии искусства	1	5	2	2	4	4	Контрольные вопросы, творческие задания, доклады.
5.	Психологический портрет автора	1	6	2	4	4	4	Контрольные вопросы, доклады, дискуссия, отчет о посещении музея.
6.	Психологический анализ текста	1	7	2	4	4	4	Контрольные вопросы, эссе, участие в конкурсе
7.	Психологическая характеристика реципиента как со-творца произведения	1	8	2	2	4	4	Доклады, участие в дискуссии по художественному

	искусства							фильму
8.	Психологические функции искусства	1	9-10	4	2	4	7	Контрольные вопросы, практические задания, презентации.
Промежуточная аттестация								Экзамен(36)
Всего часов: 144				24	24	28	32	

Содержание курса

Содержание дисциплины

Тема 1. Культура как психологическая категория

Различные подходы к определению культуры. Антропологическая и аксиологическая составляющие культуры (А.С.Кармин). Схема изучения связи между культурой и поведением. Основные проявления любой культуры (луковичная диаграмма Г.Хофстеде). Социокультурная матрица развития личности. Характеристика процесса инкультурации.

Тема 2. Виртуальный мир искусства как психологическая реальность

Природа искусства (Ю.М.Лотман) и причины его появления. Гипотеза В.Н.Дружинина. Триада культуры: искусство, наука и религия. Психологический потенциал искусства. Искусство как мир опыта: провинции опыта – конечные области значений (А.Шюц), миры опыта (У.Джеймс, Л.Г.Ионин); множественность Я (И.Кант, У.Джемс, З.Фрейд, Дж.г.Мид, К.Роджерс, Ч.Кули, К.Розенберг), «Я-биографическое» и «Я ценностное» (М.В.Иванов). Психологический смысл искусства

Тема 3. Психология искусства как отрасль психологического знания

Анализ различных определений психологии искусства. Объект и предмет психологии искусства. Классическая психология искусства. Неклассическая психология искусства (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.Я. Дорфман, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, В.Е. Семенов, В.Г. Грязева-Добшинская). Задачи психологии искусства. Социальная психология искусства. Нейроэстетика как новое направление исследования искусства. Основные положения и принципы нейроэстетики. Девять законов эстетического опыта.

Тема 4. Триада психологии искусства

Взаимодействие личности и культурных артефактов как процесс коммуникации. Базовая модель коммуникации Лассуэлла и характеристика ее основных компонентов. Применение базовой модели коммуникации в контексте психологии искусства. Основная триада психологии искусства: автор – текст – реципиент. Отношения внутри триады «автор – текст – реципиент»: историческая перспектива.

Тема 5. Психологический портрет автора

Автор – «аналог Бога» (М.М.Бахтин). Биографический метод. Генносоциограмма, семейные лояльности, синдром годовщины (А.А.Шутценбергер). Личностные способности как креативный потенциал. Творческие состояния. Характеристика вдохновения. Творчество и основные концепции креативности. Гениальность – «дегенеративный психоз» (концепция Ч.Ломброзо). Одаренность как социокультурный феномен

Тема 6. Психологический анализ текста

Характеристика языка. Лингвистическая гипотеза Сепира-Уорфа. Определения текста. Полисемичность и гетерохронность текста. Текст как репрезентант и маркер эпохи. Художественное произведение как информационный ресурс. «Текстовое удовольствие» (концепция Р.Барта). Типология личности автора по тексту. Понимание текста. Факторы, определяющие степень воздействия текста. Интертекст и интертекстуальность. Методы изучения

текста. Кино и фотография как визуальные тексты. Фотография как виртуальное потребление, присвоение (С.Зонтаг, Дж.Урри) и как «вынесенная вовне память» (У.Эко).

Тема 7. Психологическая характеристика реципиента как со-творца произведения искусства

Типология читателей/зрителей. Многоаспектность идеального читателя/зрителя. Образцовый читатель. Подразумеваемый читатель. Реальный читатель. Эмпирический зритель. Характеристика аудитории. Сравнительный анализ механизмов заражения толпы и аудитории. Кино как массовое искусство. Психологические теории эстетического воздействия. Многоуровневость, многосоставность художественного воздействия. Концепция эстетической реакции Л.Выготского. Монтаж аттракционов С.Эйзенштейна. Рефлексологическая концепция Н.Ф.Агаджановой. Визуальное мышление (концепция Р.Арнхейма). Сущность non-finished концепций. Переход значений в смысл (А.Н.Леонтьев). Концепция В.М. Аллахвердова. Анализ психологических механизмов и условий воздействия искусства на личность.

Тема 8. Психологические функции искусства

Функция искусства в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Специфика познавательной функции искусства. Искусство и формирование картины мира: реципрокность отношений. Типология искусства, основные формы искусства (реализм, модернизм, постмодернизм). Анализ постмодернизма как социокультурной ситуации современного этапа развития цивилизации. Язык современного искусства (исповедальность, брутальность, эпатажность, эротичность, ориентация на опыт проживания). Психологические механизмы креативного влияния меньшинства (концепция С.Московичи). Катарсис и психотерапевтическая функция искусства. Искусство как ресурс саморазвития и самодетерминации. Искусство как процесс познания Другого и постижения себя. Искусство как полилог с Другим и диалог с собой. Психологическая «встреча» с искусством. Коммуникативность искусства: полилог с Другими.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины «Психология искусства»

Для реализации учебной программы по дисциплине «Психология искусства»

используются следующие активные инновационные методы обучения:

☐ информационные технологии интерактивного обучения (мультимедийные презентации);

☐ технология проблемного изложения учебного материала;

☐ технологии активного обучения (активизация мышления студентов на лекции с активной обратной связью или с использованием метода эвристической беседы). Чтение лекции по теме 2 сопровождается 2 слайд-шоу: первое иллюстрирует сложность и активность процесса восприятия (на примере зрительных иллюзий и произведений живописи), а второе представляет собой визуальную демонстрацию культурных артефактов – от пещерной наскальной живописи до иконографии – и призвано доказать тезис Ю.М.Лотмана о том, что «искусство – это нечто живое, и мы находимся внутри него». После второго слайд-шоу проводится мини-дискуссия о причинах возникновения искусства и о его влиянии на качество жизни человека. В процессе чтения лекции по теме 8 демонстрируются 3 презентации, иллюстрирующие 3 формы искусства (реализм, модернизм и поп-арт). В каждой презентации визуальные ряды дополнены аудиальными, т.е. показ репродукций известных произведений искусства сопровождается отрывками из музыкальных произведений соответствующих направлений. Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах) используются при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов требующих выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной позиции.

Мультимедийная презентация – это один из самых перспективных обучающих инструментов, позволяющий одновременно задействовать графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию. Чередование или комбинирование текста, графики позволяет донести информацию по дисциплине «Психология искусства» в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. Классический вариант мультимедийной презентации, основанной на демонстрации слайд-

шоу – мультимедийная презентация PowerPoint. Этот вид презентаций отличается простотой использования и легкостью видоизменения содержания, основных параметров и настроек. Презентации PowerPoint необходимы для оптимизации учебного процесса, именно поэтому в настоящее время широко используются при проведении лекций. Удобная слайдовая структура и возможность разместить достаточный объем графической и текстовой информации. В состав данного вида презентаций включаются графические объекты типа диаграмм, фотографий и схем. Проблемное изложение учебного материала – педагогическая технология организации лекции, при которой изложение учебного материала осуществляется на основе создания проблемных ситуаций, формулирования и решения проблемных задач. Такое преподавание имитирует исследовательский процесс, усиливает мыслительную активность студентов и повышает мотивацию познавательной деятельности. Активизация мышления студентов осуществляется в процессе изложения лекционного материала с использованием активной обратной связи или метода эвристической беседы. Лекция с активной обратной связью ориентирована на глубокое понимание и усвоение учебного материала обучающихся и предусматривает использование приемов аргументации, доказательства, контрольных вопросов и ответов на вопросы, возникающие у студентов в процессе осмысления теоретического материала лекции. Эвристическая беседа – это диалогический метод обучения с использованием тщательно продуманной системы вопросов, предполагающих размышление и подводящих обучающихся к усвоению цепочки фактов.

На практических занятиях применяются:

- интерактивные технологии (дискуссии в группах);
- анализ различного рода кейсов;

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссии уместны при обсуждении студентами проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов или профессиональной позиции.

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Студенты должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. В процессе самостоятельной работы бакалавров рекомендуются к использованию:

- технология организации самостоятельной работы обучающихся;
- технология реализации индивидуальной образовательной траектории;

Самостоятельная работа студентов – учебная деятельность студента, которая планируется, выполняется по заданиям, при методическом руководстве и под контролем преподавателя, но без его прямого участия. В рамках дисциплины «Психология искусства» самостоятельная работа студентов предусматривает индивидуальное учебно- методическое обеспечение дисциплины, индивидуальные консультации студентов и текущий контроль за выполнением самостоятельных практических заданий. Индивидуальная образовательная траектория – определенная последовательность составляющих учебной деятельности каждого студента по реализации собственных образовательных целей, соответствующая его способностям, возможностям, мотивации, интересам и осуществляемая при координирующей, организующей, консультирующей деятельности преподавателя. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться с использованием дистанционных технологий, главным преимуществом которых является возможность индивидуализации их траекторий обучения, конкретизирующих содержание, методы, темп учебной деятельности обучающегося с учетом специфики ресурсов его здоровья. Преподавателю данные технологии дают возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, при необходимости вносить требуемые корректировки в деятельность обучающегося и педагогические методы взаимодействия с ним.

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника, видеоматериалы и другие средства передачи информации в доступных им формах. Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, программы не визуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи и другие средства передачи информации в формах, доступных для лиц с нарушенным зрением.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Психология искусства» предполагаются следующие виды самостоятельной работы:

- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка ответов на вопросы для самопроверки
- иная контактная работа
- подготовка к итоговым вопросам дисциплины;
- выполнение тестовых заданий.

6.1. Планы семинарских занятий по дисциплине «Психология искусства»

Семинар 1. Виртуальный мир искусства как психологическая реальность

1. Искусство как динамическая система (взгляды Ю.М.Лотмана на природу искусства)
2. Искусство и религия.
3. Искусство как катарсис.
4. Искусство и психология - две грани человековедения.
5. Искусство как процесс коммуникации.
6. Искусство и ответственность
7. Эстетика прекрасного: трансформация понятия «красота».
8. Эстетика безобразного.
9. Эмоциональность искусства.
10. Искусство как мир опыта

Семинар 2. Психология искусства как отрасль психологического знания

1. Объект психологии искусства.
2. Предмет психологии искусства.
3. Методология психологии искусства.
4. Цель и задачи психологии искусства.
5. Подход к анализу искусства с точки зрения различных направлений исследования в

психологии

6. Прикладные аспекты психологии искусства.
7. Биографический метод как специфический метод психологии искусства.
8. Геносоциограмма – разновидность биографического метода.

Семинар 3-4. Психологический анализ фигуры автора

1. Галерея великих художников.
2. Архитектурные портреты зодчих.
3. Исповедальный дискурс музыки.
4. Очерки жизни великих литераторов.

Семинар 5. Посещение дома-музея В.Э.Борисова-Мусатова

Семинар 6. Норма, патология, гениальность, безумие

1. Гениальность – «дегенеративный психоз» (концепция Ч.Ломброзо).
2. Теории творчества.
3. Креативность как личностный ресурс
4. Вдохновение как творческое состояние.
5. Характеристика ар-брюта как направления в искусстве, предполагающего «путешествие» в глубины человеческой психики.

Дискуссия на тему «Гениальность = норма = патология = безумие?»

Семинар 7. Текст, контекст, интертекст

1. Текст – маркер эпохи.
2. Полисемичность и гетерохронность текста.
3. Художественное произведение как информационный ресурс.
4. «Текстовое удовольствие» (концепция Р.Барта).
5. Фотография – новое видение мира.
6. Структура фотографического изображения.
7. Функции фотографии
8. Взгляды Р.Барта и С.Зонтаг на фотографию.
9. Фотография и биография
10. Многозначность мультипликационных фильмов

Семинар 8-9. Конкурс на лучшую презентацию о Саратове

«Саратов как архитектурный текст»

Семинар 10. Психологические особенности реципиента, зрителя, читателя, публики.

1. Характеристика идеального читателя/зрителя.
2. Психологические особенности аудитории.
3. Сравнительный анализ механизмов заражения толпы и аудитории.
4. Кино как массовое искусство.
5. Концепция эстетической реакции Л.С.Выготского.
6. Визуальное мышление во взглядах Р.Арнхейма.
7. Монтаж аттракционов С.Эйзенштейна.

8. Концепция В.М.Аллахвердова.

Семинар 11-12. Просмотр и обсуждение художественного фильма.

Цель: психологическая рефлексия самостоятельно просмотренного художественного фильма. Заранее обсуждается выбор фильма (в качестве такового может выступать авторский элитарный фильм, или современный популярный фильм), выбирается «команда ведущих», которые предоставляют исчерпывающую информацию о фильме (режиссер, сценарист, актеры, история создания, критика в прессе), готовят «сценарий дискуссии», определяют ее ход, проблемные зоны, подводят итоги. Дискуссия, как правило, перерастает в деловую игру, где обучающиеся реализуют одну (или несколько) из возможных ролей («наивный зритель», «восторженный зритель», «эстет», «критик», «скептик», «циник» и т.д.). Проведение подобной деловой игры способствует не только лучшему усвоению полученных знаний, но и формированию навыков ведения дискуссии, овладения техниками аргументации.

Семинар 13. Социально-психологические функции искусства

1. Специфика познавательной функции искусства.

2. Искусства и картина мира

3. Психотерапевтическая функция искусства.

4. Эмоциональность искусства.

5. Коммуникативная функция искусства.

6. Развивающая функция искусства.

Семинар 14. Арт-терапия как одна из форм оказания психологической помощи

1. Современная арт-терапия и многообразие ее направлений.

2. Арт-терапия как эффективный метод психокоррекции

3. Характеристика арт-терапевтических техник.

4. Алгоритм работы арт-терапевта.

5. Арт-терапия в работе с детьми.

6. Роль арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса.

7. Арт-терапевтическая студия как элемент социальной интеграции

6.2. Вопросы для самопроверки

1. В чем заключаются специфические особенности объекта и предмета психологии искусства?

2. В чем сущность духовного освоения и присвоения реальности?

3. Охарактеризуйте язык современного искусства.

4. Как с помощью концепции С.Московичи можно объяснить распространение новых направлений искусства?

5. Можно ли рассматривать искусство как политический феномен? Приведите примеры «бунтарских» направлений в искусстве.

6. Как Вы понимаете термины «множественность миров опыта» и «многоликость Я»?

7. Чем отличается содержание «Я-биографического» и «Я-ценностного» в формате мира искусства?

8. Назовите базовую модель коммуникации и обоснуйте возможность рассмотрения

искусства как межличностной коммуникации.

9. Какие исторические изменения претерпела основная триада психологии искусства?
10. Если рассматривать биографию человека как текст, то какие структурные компоненты Вы можете назвать?
11. Рассмотрите понятие гениальности в контексте нормы, здоровья, патологии, безумия.
12. Что такое интертекст, и каковы его основные функции?
13. С чем связан исторический поворот в исследовании фигуры зрителя?
14. Назовите основные типы читателей/зрителей и охарактеризуйте каждый из них.
15. Подумайте, можно ли рассматривать различные модусы зрителя (наблюдатель, собеседник, сотворец), как специфические динамические этапы процесса взаимодействия зрителя и произведения искусства.
16. В чем состоит отличие художественного переживания от реального, характерного для повседневной жизни?
17. Какие психологические и эстетические механизмы лежат в основе катарсиса?
18. Раскройте с помощью примеров основные функции фотографии.
19. В чем специфика познавательной функции искусства?
20. Как соотносятся искусство и картина мира?
21. Охарактеризуйте психотерапевтическую функцию искусства.
22. Опишите коммуникативную функцию искусства.
23. Охарактеризуйте развивающую функцию искусства.
24. Фотография как способ воссоздания реальности и визуальный текст
25. Опишите поведенческую динамику детей-дошкольников в театре по А.В.Запорожцу.
26. Опишите этапы взаимодействия личности и произведения искусства.

6.3. Иная контактная работа предполагает выполнение заданий на платформе Ipsilon в БАРСе, их проверку, оценивание и обсуждение.

Задание 1. Написать эссе по одной из приведенных фраз.

- И.В.Гете: «Искусство - зеркало, где каждый видит себя»; «Тот, кто желает упрекнуть какого-либо автора за непонятность, должен раньше заглянуть внутрь себя самого, достаточно ли светло внутри у него самого. В сумерках самый отчетливый почерк становится неудобочитаемым».
- А.Мальро: «Искусство – самый яростный бунт человечества против судьбы».
- Н.Акимов: «Искусство - есть средство общения между людьми. Это второй особый язык, на котором о многих важнейших и глубочайших вещах можно сказать лучше, чем на обыкновенном языке. Вместе с тем ряд понятий и мыслей - научных, технических, деловых - на обыкновенном языке излагаются проще и точнее».
- П.Пикассо: «Искусство – это ложь, благодаря которой мы осознаем правду»
- А.Франс «У искусства есть два самых опасных врага: ремесленник не озаренный талантом и талант, не владеющий ремеслом».

- Аристотель: Опыт есть знание единичного, а искусство - знание общего.
- Артур Шопенгауэр: Перед картиной каждый должен стоять так же, как перед королем, выжидая, скажет ли она ему что-нибудь и что именно скажет, и как с королем, так и с картиной он не смеет заговаривать первым, иначе он услышит только самого себя.
- Сальвадор Дали: Художник думает рисунком.

Задание. 2. Заполнить таблицу с ключевыми понятиями тем 1-3.

Понятие	Определение
Классическая психология	
Неклассическая психология	
Объект психологии искусства	
Социальная психология искусства	
Предмет социальной психологии искусства	
Базовая модель коммуникации Лассуэлла	
Триада психологии искусства	
«Смерть автора»	
Полисемичность текста	
Со-творение текста	
Текст	
Интертекст	
Контекст	
Контент-анализ	
Гипертекст	
Интент-анализ текста	
Полисемичность текста	
Полифоничность текста	
Визуальный текст	
Идеальный реципиент / читатель	
Реальный реципиент / читатель	
Зритель – наблюдатель	
Зритель – собеседник	

Задание 3. Написать эссе на тему: «Психологический смысл фотографии в повседневной жизни»

Задание 4. Выявить функции искусства в предложенном фрагменте. На основании слов Гете о его поездке в Рим и встрече с великими произведениями искусства выделите и обозначьте функции искусства. «Мое внимание приковал к себе Микеланджело тем, что мне было чуждо и неприятно, то, как воспринималась им природа, потому что я мог смотреть на нее такими огромными глазами, какими смотрел на нее он. Мне оставалось пока одно: запечатлеть в себе его

образы...От Микеланджело мы перешли в ложу Рафаэля, и нужно ли говорить о том, что этого не следовало теперь делать! Глазами, настроенными и расширенными под влиянием предыдущих громадных форм и великолепной законченности всех частей, уже нельзя было рассматривать остроумную игру арабесок... Пусть я был все тот же самый, я все-таки чувствовал себя измененным до мозга костей... Я считаю для себя днем второго рождения, подлинного перерождения, тот момент, когда я оказался в Риме. И, однако, все это было для меня скорее дело труда и заботы, чем наслаждения. Перерабатывание меня изнутри шло своим чередом. Я мог, конечно, предполагать и до этого, что здесь будет для меня чему учиться. Но я не мог думать, что мне придется возвратиться так далеко на положение школьника, и что так много придется опять учиться и перестраиваться вновь» (цит. по Зинченко В.П. Психологические аспекты влияния искусства на человека // Культурно-историческая психология. 2006. № 4. С. 3–21)

6.4.Итоговые вопросы дисциплины «Психология искусства»

1. Характеристика культуры как психологической категории.
2. Основные проявления любой культуры (луковичная диаграмма Г.Хофстеде).
3. Триада культуры: искусство, наука и религия
4. Природа искусства (Ю.М.Лотман) и причины его появления.
5. Психология искусства как отрасль психологического знания.
6. Искусство как объект психологического анализа.
7. Функция искусства в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского.
8. Искусство как мир опыта
9. Искусство и формирование картины мира.
10. Анализ постмодернизма как социокультурной ситуации современного этапа развития цивилизации.
11. Психологическая характеристика современного искусства и концепция креативного влияния меньшинства
12. Искусство как процесс коммуникации
13. Проблемы психологии искусства и схема предмета психологии искусства.
14. Отношения «автор – текст – реципиент»: историческая перспектива.
15. Психологический анализ фигуры Автора (библиографический метод).
16. Личностные способности как креативный потенциал.
17. Творческие состояния.
18. Гениальность, безумие, норма, патология.
19. Текст и контекст произведения. Проблема множественности интерпретаций. Интертекст и интертекстуальность
20. Типологии зрителей.
21. Теории эстетического воздействия в гештальтпсихология и рефлексологии.
22. Исследования зрительских реакций в концепции Н.Агаджановой.
23. Монтаж аттракционов С.Эйзенштейна.
24. Закон эстетической реакции Л.Выготского.
25. Концепция художественного воздействия В.Изера.

26. Концепция позитивных и негативных выборов В.Аллахвердова.
27. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений.
28. Появление фотографии: исторический экскурс.
29. Фотография как особый визуальный и социокультурный феномен: теоретические взгляды Р.Барта.
30. Функции фотографии.
31. Фотография как способ фиксации семейной биографии и репрезентация идентичности.
32. Фотография как инструмент психотерапевта.
33. Кинематограф как визуальная проекция культуры.
34. Специфика познавательной функции искусства.
35. Искусство и формирование картины мира: реципрокность отношений.
36. Катарсис и психотерапевтическая функция искусства.
37. Арт-терапия как одна из форм психологической помощи.
38. Виды и методы арт-терапии.
39. Искусство как ресурс саморазвития и самодетерминации.
40. Искусство как процесс познания Другого и постижения себя.
41. Искусство как полилог с Другим и диалог с собой.
42. Коммуникативность искусства: полилог с Другими.

6.5 Примерные вопросы итогового теста по дисциплине «Психология искусства»

1. Какая из форм искусства представляет собой реальные социальные практики и время единой Картины мира
А) реализм
Б) модернизм;
В) постмодернизм.
2. У.Джеймс писал: «Всякая доктрина проходит три этапа: сначала ее атакуют, объявляя абсурдной, потом допускают, что она, очевидно, справедлива, но незначительна. Признают, наконец, ее истинную важность и тогда ее противники оспаривают честь ее открытия». В этом высказывании У.Джеймс описал психологический механизм:
А) подражания;
Б) влияния меньшинства
В) влияния большинства;
3. Гипотеза рассмотрения творчества как культурного изобретения и варианта жизни принадлежит
А) Л.С.Выготскому;
Б) В.Н.Дружинину
В) С.Московичи.

4. Традиционно тремя причинами возникновения искусства принято считать
- А) желание увековечить память о себе;
  - Б) желание украшать себя
  - В) стремление сохранить память об умерших
  - Г) страх перед высшими силами
5. Язык современного искусства:
- А) реалистичный;
  - Б) эпатажный
  - В) сентиментальный;
  - Г) ориентированный на живой опыт
6. Путь изучения связи между культурой и поведением может быть представлен
- А) культура —личность— поведение;
  - Б) экология и история — культура — личность — поведение;
  - В) экология и история — культура —социализация — личность — поведение
7. Культура – это коллективный феномен, ментальное программирование личности, принадлежащей определенной культурной группе. Автором этого определения является
- А) Ю.М.Лотман;
  - Б) Г.Хофстеде
  - В) В.Н.Дружинин.
8. Выделите только те провинции или миры опыта, которые обозначил А.Шутц
- А) мир повседневной жизни
  - Б) мир сна
  - В) мир виртуальной реальности;
  - Г) мир искусства
  - Д) мир душевной болезни
9. Если психология искусства изучает взаимные вклады психического в произведение искусства и наоборот, художественного в психическое, то ее относят к
- А) классической психологии искусства;
  - Б) неклассической психологии искусства
10. Биографию любого человека можно представить как состоящую из следующий компонентов:
- А) факты
  - Б) исторические события;
  - В) переживания
  - Г) я-концепция
11. Какие из перечисленных способностей имеют отношение к способности к живописи

- А) способность целостного или синтетического видения
  - Б) способность чувствовать ритм и воспроизводить его;
  - В) склонность к философским проблемам;
  - Г) красноречие, умение ясно выражать мысли.
12. Сумма текстов, репрезентирующих весь комплекс культуры, в эстетике постмодернизма называется
- А) интертекст
  - Б) интертекстуальность.
13. Укажите автора следующей цитаты: «Искусство дает возможность прохождения не пройденных дорог, т.е. того, что не случилось»
- А) Л.С.Выготский;
  - Б) М.М.Бахтин;
  - В) Ю.М.Лотман
14. Укажите только метод изучения текста
- А) метод анализа документов;
  - Б) лингвистический анализ
  - В) психосемантический анализ
  - Г) контент-анализ
15. В концепции креативного влияния меньшинства меньшинство оказывает воздействие на большинство
- А) латентно на уровне правильности позиции
  - Б) на межличностном уровне, на уровне реакции.
16. Изучение переживаний, связанных со «встречей» с искусством, лежит в основе
- А) познавательной функции искусства;
  - Б) коммуникативной функции искусства;
  - В) психотерапевтической функции искусства
17. Актуализации у личности чувств и переживаний, аналогичных чувствам и переживаниям Другого, представленного в искусстве, называется
- А) сочувствием;
  - Б) сопереживанием
18. Объектом психологии искусства является
- А) искусство;
  - Б) психика воспринимающего искусство;
  - В) психика создающего произведение искусства;
  - Г) взаимодействие между субъектом и художественным произведением
19. Психологический смысл искусства заключается в
- А) передаче эстетического опыта;
  - Б) конструировании духовного измерения человеческой жизни
  - В) приобретении уникального опыта

Г) расширении миров опыта

20. Базовая модель Лассуэлла описывает коммуникацию как

А) замкнутый циркулярный процесс;

Б) однонаправленный линейный процесс;

В) двусторонний линейный процесс

21 Укажите этапы формирования эстетического чувства (по А.В.Запорожцу)

А) соприсутствие, Б) сочувствие, В) сопереживание

Г) сомнение Д) соучастие

Е) сопричастность Ж) собеседование И) сомыслие

Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
2	10	0	20	30	20	0	20	100
Итого	10	0	20	30	20	0	20	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

1 семестр

Лекции

Критерии: посещаемость, активность, качество ведения конспектов

Диапазон оценки: от 0 до 10 баллов (1 балл – посещение лекции)

Практические занятия

Критерии: самостоятельность и уровень подготовки (выступление с презентацией), активность в ходе занятия (развернутые и аргументированные ответы, активное участие в дискуссиях – вопросы, аргументы).

Диапазон оценки: от 0 до 20 баллов

Пропуск семинарских занятий предполагает отчет по пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар (написание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, составление тезисного плана-конспекта по основным вопросам семинара, проведение текущего тестирования знаний или пр.).

Максимальное количество баллов на семинарских занятиях – 20 (доклад с

презентацией – $4 \times 3 = 12$ баллов, участие в дискуссиях – $2 \times 2 = 4$ балла, посещение музея – 4

балла).

Самостоятельная работа

Критерии: самостоятельность, креативность, глубина, участие в обсуждении

вопросов, представленных для самостоятельной проработки.

Диапазон оценки: от 0 до 30 баллов

Критерии: правильность и точность выполнения тестовых заданий. Правильный

ответ – 1 балл.

Диапазон оценки: от 0 до 20 баллов

При проведении промежуточной аттестации

ответ на «отлично» оценивается от 17 до 20 баллов;

ответ на «хорошо» оценивается от 14 до 16 баллов;

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 8 до 13 баллов;

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 7 баллов.

Промежуточная аттестация может проходить в виде устного экзамена

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной

деятельности студента за первый семестр по дисциплине «Психология искусства»

составляет 100 баллов.

Таблица 3. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине в оценку (экзамен):

90-100 баллов	«отлично»
67-89 баллов	«хорошо»
46-66 баллов	«удовлетворительно»
0-45 баллов	«не удовлетворительно»

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru>
2. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
3. Портал <http://www.PsyJournals.ru> (открытый доступ к статьям, опубликованным в журналах ВАК)
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
<http://school-collection.edu.ru>
5. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>
6. Психологический портал Флогистон <http://flogiston.ru/>
7. Сайт факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
<http://www.psy.msu.ru>.

Программное обеспечение:

Windows 7 Professional

Microsoft Office 2010

Общий практикум по психологии: студент

Общий практикум по психологии: практика

Общий практикум по психологии: TestMaker

Общий практикум по психологии: TestAsk

Общий практикум по психологии: TestUse

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология искусства»

Ресурсное обеспечение дисциплины формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки Психология с учетом рекомендаций ООП.

Для реализации данной рабочей программы используются компьютерные классы с выходом в Интернет (ауд.133, 134, XII корпус СГУ), аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами (102, 103, 110, 113).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно -библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. Кроме того, обучающийся может пользоваться фондом Зональной научной библиотеки им. В.А. Артисевич. Электронно-библиотечная система СГУ (электронная научная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений составляет не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки 37.03.01 «Психология».

Автор: доктор психологических наук, доцент кафедры психологии личности Е.В. Рягузова

Программа одобрена на заседании кафедры психологии личности от 31.05.2023 года, протокол № 8.

Программа актуализирована на заседании кафедры психологии личности от 26.03.2025 года, : протокол № 8.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(направление подготовки 37.03.01 «Психология», бакалавриат, очная форма обучения)

Психология искусства

а) литература:

Рягузова Е.В. Психология искусства: теоретические и прикладные проблемы [Электронный ресурс] / Е. В. Рягузова. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : [б. и.], 2016. - 161 с. - Режим ограниченного доступа: <http://library.sgu.ru/> (дата обращения: 21.06.2018). - ID=1636. - Загл. с титул. экрана. - Яз. рус. - Б. ц.

Березовская И. П. Психология искусства: учебное пособие / И. П. Березовская. Санкт-Петербург: ПГУПС, 2015. 52 с. (<https://e.lanbook.com/book/81619>)

Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. Санкт-Петербург: Лань, 2013. 338 с. (<https://e.lanbook.com/book/35308>)

Рошин С. П. Теоретические основы изобразительного искусства: учебное пособие / С. П. Рошин. Москва: Русайнс, 2024. 99 с. — ISBN 978-5-466-05245-9. (<https://book.ru/books/952843>)

Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие / И. И. Толстикова. Москва: КноРус, 2023. 416 с. — ISBN 978-5-406-11792-7. (<https://book.ru/books/949862>)

Семиотика культуры и искусства: монография / В. П. Гриценко, Т. Ю. Данильченко, В. Б. Храмов [и др.]; под ред. В. П. Гриценко. Москва: Русайнс, 2020. 247 с. — ISBN 978-5-4365-2327-9. (<https://book.ru/books/934922>)

Пондопуло, Г.К. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история) [Электронный ресурс] : [монография] / М.А. Ростockая, Г.К. Пондопуло. — М. : ВГИК, 2017. — 192 с. — Библиогр.: с. 183-190. — ISBN 978-5-87149-203-1. — Режим доступа: ЭБС ЛАНЬ

Введение в научное изучение искусства: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГУКИ, 2012— 47 с. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/278218> ЭБС РУКОНТ

