

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебной работе

_____ Э.Ю. Майкова
«_____» _____ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективной дисциплины, части формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
«Психология и искусство»

Направление подготовки специалистов – 37.05.02 Психология служебной
деятельности

Направленность (профиль) – Психологическое обеспечение деятельности в
экстремальных условиях

Типы задач профессиональной деятельности: консультационный;
организационно-управленческий

Форма обучения – очная

Факультет управления и социальных коммуникаций

Кафедра «Психологии и философии»

Тверь 2021

Рабочая программа дисциплины соответствует ОХОП подготовки специалистов в части требований к результатам обучения по дисциплине и учебному плану.

Разработчик программы: доцент кафедры ПиФ

/ А.А. Золотов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ПиФ
« ____ » _____ 2021 г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой ПиФ

/ Е.А. Евстифеева

Согласовано:

Начальник учебно-методического
отдела УМУ

/ Д.А. Барчуков

Начальник отдела
комплектования
зональной научной библиотеки

/ О.Ф. Жмыхова

1. Цели и задачи дисциплины

Основными целями изучения дисциплины «Психология и искусство» является формирование знаний об основных понятиях и процедурах психологического знания в искусстве, осветить основные проблемы психологической науки применительно к психологии искусства; определение роли и места искусства в структуре деятельности сознания, как в отношении к чувственному, так и к рациональному видам деятельности сознания.

Задачами дисциплины являются:

формирование понимания закономерностей исторического развития и современного состояния искусства, процессов его психологического восприятия, его связей со становлением и развитием личности и выполняемыми личностью социальными функциями;

формирование умений и навыков анализа произведения искусства в контексте комплексной «науки об образе» как форме чувственного вида познания, присущего человеку и обществу, сводя воедино ее главные аспекты – психологический и социальный;

формирование умений и навыков анализа основных проблем психологии искусства и проанализировать основные подходы к их изучению; раскрыть значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии специалиста.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

«Психология и искусство» относится к элективным дисциплинам, части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения курса требуются знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «История (история России, всемирная история)», «Культурология».

Приобретенные знания и умения в рамках данной дисциплины необходимы в дальнейшем при прохождении практик и при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция, закрепленная за дисциплиной в ОХОП:

УК-5. *Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.*

Индикаторы компетенции, закреплённых за дисциплиной в ОХОП:

ИУК-5.2. *Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний.*

Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций:

Знать:

31. Закономерности исторического развития и современного состояния искусства.

32. Место психологии и искусства при анализе (интерпретации) современного художественного процесса.

Уметь:

У1. Анализировать произведения искусства как комплексную информационную систему.

У2. Анализировать особенности и выделять отдельные этапы становления образной формы.

Компетенция, закрепленная за дисциплиной в ОХОП:

ПК-5. *Способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов, технологий и воздействий.*

Индикаторы компетенции, закреплённых за дисциплиной в ОХОП:

ИПК-5.1. *Анализирует различные методы и приемы практической работы психолога с позиций их преимуществ и ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности.*

Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций:

Знать:

31. Значение психологии искусства и ее методов в системе научно-теоретических вопросов и оценки социокультурных функций искусства.

Уметь:

У1. Проводить сравнительный анализ классификации произведений различных видов искусства, оценки их художественного уровня.

Иметь опыт практической подготовки:

ПП1. Использовать искусство как средство психологического воздействия в целях осуществления стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов, технологий и воздействий.

3.2. Технологии, обеспечивающие формирование компетенций

Проведение лекционных занятий, практических занятий.

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Академические часы
Общая трудоемкость дисциплины	2	72
Аудиторные занятия (всего)		45
В том числе:		
Лекции		15
Практические занятия (ПЗ)		30
Лабораторные работы (ЛР)		не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся		27

(всего)		
В том числе:		
Курсовая работа		не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен
Расчетно-графические работы		не предусмотрены
Другие виды самостоятельной работы: - подготовка к практическим работам		17
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (зачет)		10
Практическая подготовка при реализации дисциплины (всего)		30
Курсовая работа		не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен
Расчетно-графические работы		не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)		не предусмотрены
Практические занятия (ПЗ)		30

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы

№	Наименование модуля	Трудоемкость, часы	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Сам. работа
1.	Модуль 1. Психология и искусство: психологическое содержание и уровни постижения.	19	4	8	-	7
2.	Модуль 2. Предыстория становления психологии и искусства.	19	4	8	-	7
3.	Модуль 3. Искусство как средство психологического воздействия.	18	4	7	-	7
4.	Модуль 4. Современные проблемы и перспективы развития психологии и искусства.	16	3	7	-	6
Всего на дисциплину		72	15	30	-	27

«Психология и искусство»					
--------------------------	--	--	--	--	--

5.2. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. «Психология и искусство: психологическое содержание и уровни постижения».

Психология искусства как особая отрасль психологической науки. Психология искусства как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками.

Предмет и основные проблемы психологии искусства.

Понятийно-категориальный аппарат исследования проблем психологии искусства.

Проблемы методологии и методики исследований психологии искусства.

Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии специалиста. Искусство как отражение жизни человеческого духа, как «преображение» чувственного и его одухотворение (Гегель).

Искусство как художественное отражение мира и как сфера реализации художественного творчества. Обусловленность художественного отражения природой художественной деятельности, особым духовно-практическим способом освоения мира и особым типом психической активности художника.

Эстетическое чувство как активное энергетическое основание художественного творчества. Духовно-интегративная роль эмоциональности в целостном воссоздании искусством духовной жизни человека. Производство искусства как единство мыслей и чувств, как отражение психической целостности художника.

Искусство как особая художественная реальность, выражающая личностное отношение художника к постижению и аккумуляции универсального человеческого опыта. Фантазия как художественное отражение реальности и ее моделирование. Богатство ассоциаций как психологическая основа создания образов искусства. Философско-психологический смысл художественных обобщений (отбор существенного и закономерного; раскрытие типических характеров и ситуаций; создание ценностно-значимой художественной картины мира; отражение скрытых, еще не познанных тенденций развивающейся реальности). Искусство как интуитивный способ общения с действительностью и ее постижения (Б. Кроче, А. Бергсон, Г. Рид и др.). Уникальный опыт искусства в опережающем отражении человеческого бытия, постижении и предвосхищении будущего.

Искусство как тип художественно-образного воспроизведения действительности, мера достоверности и художественной условности. Уникальность актов художественного познания, их отличие от других форм отображения действительности.

Искусство как одна из символических и наиболее динамичных форм духовной культуры, осваивающая мир посредством системы образов. Архетип и символ (К.-Г. Юнг).

Метафора как средство образной выразительности в искусстве, как основа создания чувственно-конкретного, рельефного образа, выражающего живые, но скрытые, глубоко запрятанные чувства, усиливающие впечатление. Метафора как воплощение многозначной природы художественного образа.

Аллегорический смысл художественного образа, его психологическое основание.

Традиции и новации в искусстве, их психологический смысл. Канон в искусстве, психологические особенности отношения к нему в разные исторические эпохи. Стили в искусстве, их психологическое своеобразие (при разработке, воплощении и заимствовании). Стилизация как подражание внешним формам какого-либо определенного стиля. Преемственность, небанальность и эпигонство в искусстве с точки зрения психологии.

Феномен изощренности, остроты, утончения в культуре и творчестве. Изощренность как реальная психологическая потребность, как принцип человеческой жизнедеятельности, определяющий технологические моменты саморазвития, скрытые механизмы самоорганизации человека и общества.

Психологические закономерности художественного творчества. Искусство как сублимация всеобщей энергии, а не только сексуальной. Специфика психической регуляции процесса художественного творчества.

Уровни постижения психологии искусства. Пространство и время, их роль в создании и освоении явлений искусства. Личностный и процессуальный аспекты психологии искусства. Понятие «душа» в анализе проблем психологии искусства.

МОДУЛЬ 2. «Предыстория становления психологии и искусства».

Психологическая проблематика искусства в трудах древневосточных мыслителей.

Особенности развития основных идей психологии искусства в античную эпоху. Платон о специфическом значении искусства в идеальном государстве. Аристотель об особом воздействии античной трагедии на зрителей. «Катарсис» как психофизиологическая реакция и «трагическое очищение».

Средневековая эстетика: трактовка искусства как выражения божественной красоты и художника - как посредника между божественным Логосом и людьми.

Эстетика Возрождения о личностных аспектах развития искусства и противоречиях в развитии самосознания художника. Значение теории и практики барокко в объяснении философско-психологических механизмов развития творческого процесса и раскрытии психологических закономерностей восприятия произведений искусства.

Значение эстетики классицизма в разработке типологии личности художника и изучении воздействия искусства на читателей и критиков (Н. Буало «Поэтическое искусство»). М.В. Ломоносов об особенностях эмоциональных состояний ратора и слушателей.

Мыслители эпохи Просвещения об особенностях воздействия профессионального и народного искусства на зрителя, о связи между художественно-эстетическими вкусами и общественными нравами (Ж.-Ж. Руссо). Анализ проблем сценического общения, взаимодействия актера и зрителя, воздействия актерской игры на публику (Д. Дидро «Парадокс об актере»).

Немецкая классическая философия и немецкая философия и эстетика о психологических аспектах в толковании искусства (И. Кант, Гегель, И.Г. Гердер, Ф. Шиллер и др.).

Русские «революционные демократы» В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев о зависимости представлений о красоте, характере литературы и искусства от социально-исторических и общественно-психологических условий жизни.

Идеи русских мыслителей XIX века А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина, К.С. Аксакова («славянофилов») и А.А. Григорьева, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Стрхова («почвенников») о гармоничном сочетании, народности и всечеловечности в искусстве, о художнике как выразителе духа своего народа, о соборности как глубинном взаимопонимании и согласии людей на основе общих духовных ценностей.

К. Маркс и Ф. Энгельс о роли собственности, капитала и рынка, техники и технологии в развитии культуры и искусства.

Г.В. Плеханов о связи между духом, общественным настроением и искусством.

В.И. Ленин об опосредованном характере отражения социальной действительности в художественных произведениях.

Проблемы культуры и искусства, поиск этического идеала в русской философии и социологии конца XIX – нач. XX вв. (В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, М.О. Гершензон, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, А. Белый, Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский и др.).

Идеи психологии искусства в западной философии, этике и эстетике XX в. (Франкфуртская школа - В. Беньямин, Т. Адорно и др.; экзистенциализм и персонализм - Э. Мунье, Ж.-П. Сартр; А. Швейцер; А. Грамши, Д. Лукач и др.).

Искусствознание как особый источник предыстории психологии искусства. Русский литературный критик В.Н. Майков о «законе человеческой симпатии» при восприятии произведений искусства. Идеи о психологии литературного творчества, о литературных типажах как наилучшем средстве отражения и выражения общественной психологии своего времени, о субъективных и объективных видах художественного творчества, о «психическом сродстве» и о сотворчестве художника и читателя (слушателя, зрителя) и т.д. в работах французских (И. Тэн, Э. Геннекен и др.) и русских исследователей (А.А. Потебня, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, Н.А. Рубакин и др.); в работах психологов (В. Вундт, В. Дильтей и др.) и социологов (М. Гюйо, Г. Тард и др.).

Психологическая проблематика искусства в отечественном искусствознании и литературоведении XX века (А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, В.Ф. Переверзев, Б.И. Бурсов, Б.М. Мейлах, Л.Я. Гинзбург, Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев и др.).

Начало развития психологии искусства как особой отрасли психологической науки. Конец XIX в., Германия (Г. Фехнер, В. Вундт, Р. Липпс и др.). З. Фрейд и экспансия психоанализа в сфере психологии искусства XX в. Фрейдизм и неопрейдизм, аналитическая психология К.-Г. Юнга и их эвристическая роль в исследовании феноменов и проблем художественного творчества.

Развитие традиций экспериментальной эстетики и применение принципов гештальтпсихологии в психологии искусства XX в. (К. Валентайн, Д. Берлайн, Г. Айзенк, И. Чайлд, Ч. Осгуд, М. Бензе, А. Моль и др.).

Эмпирические психологические исследования личности художника и его творчества (Ф. Баррон, Д. Маккинон, Д. Симонтон, С. Маркус и др.).

Изучение проблем психотерапевтического воздействия искусства (М. Наумберг, Е. Ульман и др.).

Вклад выдающихся отечественных психологов XX в. в изучение психологии искусства (В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, А.А. Ухтомский и др.).

Развитие теоретических и эмпирических исследований психологии искусства в отечественной психологической науке в 80-90-е гг. XX в. (В.М. Петров, Л.Я. Дорфман, А.А. Леонтьев, И.А. Джидарьян, С.Н. Флегонтова, В.Е. Семенов, Е.Г. Слуцкий и др.).

Современное состояние изучения психологии искусства.

МОДУЛЬ 3. «Искусство как средство психологического воздействия».

Пределная эмоциональная включенность, широчайший диапазон значимых переживаний, особая степень открытости миру как предпосылки становления индивидуальности художника и формирования неповторимого своеобразия его личности.

Способности, знания и умения художника как основа создания продуктов художественного творчества, отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью и конструктивной социальной значимостью.

Талант как драгоценнейший дар Бога. Художественный талант как творческая одаренность в искусстве.

Интеллектуально-психологические компоненты художественного творчества: продуктивная обостренная эстетическая интуиция, сила художественного мышления, активность воображения, наблюдательность, емкость и мобильность памяти, богатство эмоций и ассоциаций.

Талант как «дар обобщать и выбирать» (Делакруа).

Художественная фантазия как способность придавать многозначность и живописность образам искусства. Художественная фантазия и проблема самовыражения художника (пределы «полета» фантазии). Художественная фантазия как основа творческой интуиции художника.

Осознаваемые и неосознаваемые компоненты психической активности художника. Надсознательное («сверхсознание») - не поддающийся индивидуальному сознательно-волевому контролю уровень психической активности личности при решении творческих задач, детерминированный потребным будущим. Сверхсознание как механизм творческой интуиции (П.В.Симонов).

З.Фрейд о роли бессознательного в художественном творчестве. Бессознательное как форма несознаваемой психической активности, детерминированной прошлым.

Роль самосознания и самопознания в художественном творчестве. Самопознание как внутренний диалог и «самообщение» (К.Станиславский).

Мотивация художественного творчества, ее психическое основание. Мотив как причина выбора направленности творческого поиска художника, его динамики. Мотивировка как аспект мастерства художника, его личностной самобытности, стилового своеобразия в раскрытии самостоятельного мира образов, характеров, тем и т.д. Проблема немотивированности художественной деятельности (сюжетные «тайны», «алогизмы»).

Личностное предназначение художника, его психологический смысл. Цельность натуры художника, «смелость быть тем, чем создала тебя природа» (Гете); свобода оригинального развития таланта, дарования - как условия реализации предназначения художника.

Самостоятельность, верность себе как предпосылки успеха и удачи художника в свершении своих замыслов.

Специфические возможности искусства в психологическом воздействии на жизнь человека и общества. Искусство как эмоциональный стимулятор как положительных, так и отрицательных эмоций. Проблема ценности художественного произведения с точки зрения психологии - в возбуждении им продуктивного, целостного переживания, соотношенного с важными жизненными ситуациями, в стимулировании процесса самосознания, самопознания, самосозидания и самосохранения. Очищающее и возвышающее значение искусства («катарсис»). Жизнеутверждающая сила искусства.

Искусство декаданса и модернизма и их влияние на порождение ощущений, переживаний и понимания своей эпохи как эпохи кризиса, разлада, крушения целостности бытия человека, рассогласования его духовных сил, отношения личности к природе и другим людям. «Искусство для искусства» и «абсолютное искусство», их эзотерический смысл и эстетизм.

Искусство постмодернизма, его антигуманная, деструктивная сущность, его воздействие на порождение состояний угнетенности, униженности, страха, беспросветности, ненависти, агрессивности, животности; в эстетическом аспекте - чувства дисгармонии, хаоса, безобразия; в этическом плане - порождение бездуховности, отчуждения, аморализма, презрения к жизни.

Психологические особенности воздействия искусства в культовой практике православия (в сравнении с другими культовыми практиками). Религиозное искусство как отражение «умной красоты духовного мира» С.Н. Булгаков). Произведения культового искусства как «свидетели инобытия». Икона как «умозрение в красках» (Е.Н. Трубецкой). Единство особой художественной организации пространства православного культового ритуала и психологического настроения как предпосылки сосредоточения ума и чувств на драме «встречи двух миров» (С.Н. Трубецкой). Православное искусство как средство духовной и эмоциональной соборности.

Проблемы и противоречия изменения статуса святыни на статус произведения искусства в результате изъятия церковных ценностей в советской России (нравственно-психологический аспект).

Психотерапевтические возможности искусства и их использование в целях психокоррекции и достижения психического равновесия человека. Научная арт-терапия, ее связь с психоанализом. Психологическая сущность метода лечения изобразительным творчеством. Арт-терапия как компромиссная форма удовлетворения деятельности подсознания, один из видов самозащиты психики.

Музыкотерапия как один из древнейших методов арт-терапии. Влияние созвучий на подсознание человека. Использование целебной силы звука для уменьшения соматических болей, восстановления нарушенного сна, снятия депрессии, избавления от страхов, для успокоения и расслабления. Традиции музыкотерапии Древнего Китая - ключ к пониманию процесса музыкотерапии, его психологической сущности.

Искусство живописи и цветотерапия. Воздействие цвета на динамику психических процессов, цветовыбор как знак личности (Макс Люшер). Методики

гармонизации психического состояния человека через взаимодействие с цветом, с художественными произведениями (В.М. Элькин).

Библиотерапия и театротерапия, их специфические психотерапевтические возможности.

Проблема использования искусства в целях коррекции психопатологических состояний.

Арт-терапия в современной практической психологии и социальной работе.

МОДУЛЬ 4. «Современные проблемы и перспективы развития психологии и искусства».

Психология искусства в изучении процессов десакрализации и дегуманизации искусства в массовой коммерциализированной культуре. Поп-стратегии в современном искусстве. Утрата единства и цельности стиля искусством. Попытки примирения классики и современности, высокого и низкого в искусстве. «Принцип относительности» в современном искусстве с точки зрения психологии. Экстремизм и экспериментаторство современного искусства. Безудержный субъективизм и специфика его проявления в современном художественном творчестве. Принцип свободного ассоциирования и его реализация в стремлении художника к многовариантности, коллажности, клиповости, к игровому творчеству. Метод деконструкции в постмодернизме («игра вечного колебания», «игра смещенных значений»). Незавершенность смысла, вероятностность, неопределенность, случайность как преобладающие элементы современного художественного творчества. Кич и его ироническое осмысление в постмодернистском искусстве. Художественный популизм, его психологический смысл. Профанация и деградация творчества как следствие тяготения художника к кичу при стремлении выжить.

Творческий акт как объект радикальных преобразований в таких видах творческой активности как энвайромент, перформенс, хеппинг и др. Деперсонализация творческого акта. Идея равнозначности авторского и зрительского поведения и интерпретации искусства. Дегуманизация современного искусства и опасность невротизации людей.

Современное искусство России: драма выбора между исторической самобытностью и конъюнктурой мирового художественного рынка.

Воздействие новых информационных технологий на процесс создания, воспроизведения и восприятия произведений искусства с точки зрения психологии. Научные и технологические достижения, их влияние на формирование нового понимания реальности, осознание многомерности, загадочности, «странности» мира, его неопределенности и дополнительности (любой - в искусстве). Новые технические средства и их воздействие на изменение творческого процесса и развитие нового уровня свободы и разнообразия, расширение границ авторской фантазии. Новые технические возможности в развитии новой тотальной художественной формы, создании нового художественного языка искусства. Мультимедийные технологии и их влияние на расширение взаимной связи между видами искусства и увеличение силы воздействия искусства на публику (видеоарт).

Искусство в интернете. Психологические особенности самоутверждения в электронном искусстве. Виртуальное искусство и виртуальность его восприятия (психологический аспект).

Перспективы развития психологии искусства. Роль психологии искусства в изучении драмы изживания классического идеала искусства и проблемы многовариантности путей развития современного искусства. Значение психологии искусства в изучении нового художественного языка и проблемы отражения сложности жизненных реалий и прежде всего - человеческой души. Необходимость распознавания признаков искусства в авангардных течениях XXI века с точки зрения психологии искусства.

5.3. Лабораторные работы

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены.

5.4. Практические занятия

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3. Тематика, форма практических занятий (ПЗ) и их трудоемкость

Порядковый номер модуля. Цели практических работ	Примерная тематика занятий и форма их проведения	Трудоемкость в часах
Модуль 1 Цель: формирование способности ориентироваться в концептуальных подходах к пониманию психологии и искусства	Место психологии и искусства в системе гуманитарных дисциплин. Искусствоведение. Социальная психология и философия искусства. Психология искусства. Феноменология искусства. Психология творчества.	8
Модуль 2 Цель: формирование умений и навыков анализировать психологический смысл искусства, а также навыков использовать анализ произведений искусства	Художественная фантазия и проблема самовыражения художника. (На примере жизни и творчества Сальвадора Дали). Мотивация художественного творчества, ее психологическое основание. Личностное предназначение художника, его психологический смысл.	8
Модуль 3 Цель: формирование навыков анализа и размышления о психологии и искусстве	Анализ рекламы с точки зрения психологии искусства. Размышления о будущем искусства с точки зрения психологии. Мемуаристика как источник изучения психологии искусства	7
Модуль 4 Цель: формирование навыка распознавания психологических особенностей искусства	Историко-критический и сущностный аспект вопроса о роли мышления в создании творческого продукта Основные процессы создания продукта художественного творчества	7

5.5. Практикумы, тренинги, деловые и ролевые игры

Учебным планом практикумы, тренинги, деловые и ролевые игры не предусмотрены.

6. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль их успеваемости

6.1. Цели самостоятельной работы

Основными целями самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых, рациональных и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

6.2. Организация и содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим работам, к текущему контролю успеваемости.

После лекции, в которой обозначается содержание дисциплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам выдаются задания на выполнение практических работ. В рамках дисциплины выполняется 10 практических работ, охватывающих все модули.

Выполнение всех практических работ обязательно. В случае невыполнения практической работы по уважительной причине студент имеет право выполнить письменный реферат, по согласованной с преподавателем теме по модулю, по которому пропущена практическая работа. Возможная тематическая направленность реферативной работы для каждого учебно-образовательного модуля представлена в таблице 4.

Таблица 4. Темы рефератов для каждого модуля.

№ п/п	Модули	Возможная тематика самостоятельной реферативной работы
1.	Модуль 1	Психология искусства как отрасль психологической науки.
		Психология искусства как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками.
		Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии.
		Психология искусства как отрасль психологической науки.
		Психология искусства как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками.
		Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном

		развитии.
2.	Модуль 2	<p>Психологическая проблематика искусства в трудах древневосточных мыслителей.</p> <p>Особенности развития основных идей психологии искусства в античную эпоху.</p> <p>Трактовка искусства в средневековой эстетике (психологический аспект).</p> <p>Эстетика Возрождения о личностных аспектах развития искусства и противоречиях в развитии самосознания художника.</p> <p>Значение эстетики классицизма в разработке типологии личности художника и изучении воздействия искусства на читателей и критиков (Н.Буало).</p> <p>Проблемы психологии искусства (сценического) в трудах мыслителей эпохи Просвещения (Д.Дидро). Особенности изучения психологии искусства в немецкой классической философии и немецкой философии и эстетике (И.Кант, Гегель, И.Г.Гердер, Ф.Шиллер).</p> <p>Основные идеи психологии искусства в трудах русских «революционных демократов» (Н.Г. Чернышевский, Н.А.Добролюбов, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Д.И.Писарев).</p> <p>Отражение элементов психологии искусства в идеях «почвенников» и «славянофилов».</p> <p>Проблемы психологии искусства в русской философии и социологии конца XIX –нач. XX веков.</p> <p>Идеи психологии искусства в западной философии, этике и эстетике XX в. (франкфуртская школа, экзистенциализм, персонализм).</p> <p>Искусствознание как особый источник предистории психологии искусства.</p>
3.	Модуль 3	<p>Психологическое содержание искусства и уровни его постижения.</p> <p>Традиции и новации в искусстве, их психологический смысл.</p> <p>Психологические закономерности художественного творчества.</p> <p>Личностный и процессуальный аспекты психологии искусства.</p> <p>Осознаваемые и неосознаваемые компоненты психической активности художника.</p> <p>З. Фрейд о роли бессознательного в художественном творчестве.</p> <p>Мотивация художественного творчества, ее психическое основание.</p> <p>Личностное предназначение художника, его психологический смысл.</p> <p>Процесс создания произведения искусства (психологический аспект).</p> <p>Грани авторской фантазии с точки зрения психологии.</p> <p>Вдохновение как психологическое явление.</p>
	Модуль 4	<p>Специфические возможности искусства в психологическом воздействии на жизнь человека и общества.</p> <p>Психологические особенности воздействия искусства в культовой практике православия (в сравнении с другими культовыми практиками).</p> <p>Психотерапевтические возможности искусства и их использование в целях психокоррекции и достижения психического равновесия человека.</p> <p>Психология искусства в изучении процессов десакрализации и дегуманизации искусства в массовой коммерциализированной культуре.</p> <p>Воздействие новых информационных технологий на процесс создания, воспроизведения и восприятия произведений искусства с точки зрения психологии.</p> <p>Перспективы развития психологии искусства.</p>

Самостоятельная работа заключается в проработке отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендованной им учебной и научной литературе,

методическим рекомендациям кафедры; подготовке к практическим занятиям, зачету.

Тематика самостоятельной работы имеет профессионально-ориентированный характер и непосредственно связана с будущей профессиональной деятельности выпускника.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература по дисциплине

1. Хренов, Н.А. Социальная психология искусства : учебное пособие для вузов / Н.А. Хренов. - 2-е изд. ; доп. и испр. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-534-11384-6. - URL: <https://urait.ru/book/socialnaya-psihologiya-iskusstva-494670> . - (ID=134347-0)

2. Басин, Е.Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для вузов / Е.Я. Басин, В.П. Крутоус. - 2-е изд. ; доп. и испр. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-534-07803-9. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-lichnostnyy-podhod-490458> . - (ID=89840-0)

3. Кривцун, О.А. Психология искусства : учебник для вузов / О.А. Кривцун. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-534-02354-1. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-iskusstva-489556> . - (ID=89838-0)

7.2. Дополнительная литература по дисциплине

1. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - Москва : Лань, 2013. - ЭБС Лань. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-507-34567-0. - URL: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35308 . - (ID=110099-0)

2. Петрушин, В.И. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-534-11233-7. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-hudozhestvennogo-tvorchestva-492974> . - (ID=89837-0)

3. Цыпин, Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : учебное пособие / Г.М. Цыпин. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 07.07.2022. - ISBN 978-5-534-03150-8. - URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-tvorcheskoy-deyatelnosti-muzyka-i-drugie-iskusstva-492518> . - (ID=89836-0)

4. Шестаков, В.П. Гештальт и искусство. Психология искусства Рудольфа Арнхейма / В.П. Шестаков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - ЭБС Университетская библиотека онлайн. - Текст : электронный. - Дата обращения: 07.07.2022. - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-91419-982-8. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233177&sr=1> . - (ID=110113-0)

5. Эстетика : учеб.-метод. материалы для студентов спец. 020300 - Социология всех форм обучения / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. СиК ; сост. М.Н. Арцев. - Тверь : ТвГТУ, 2004. - 25 с. - Библиогр. : с. 21 - 25. - [б. ц.]. - (ID=16800-6)

7.3. Методические материалы по дисциплине

1. Оценочные средства по дисциплине "Психология и искусство" направления подготовки 37.03.01 Психология. Профиль: Организационная психология : в составе учебно-методического комплекса / Каф. Психология и философия ; разработ. М.И. Михеев. - Тверь : ТвГТУ, 2017. - (УМК-В). - [Сервер](#). - Текст : электронный. - (ID=133089-0)

2. Вопросы по дисциплине "Психология и искусство" направления подготовки 37.03.01 Психология. Профиль: Организационная психология : в составе учебно-методического комплекса / Каф. Психология и философия ; сост. М.И. Михеев. - Тверь : ТвГТУ, 2017. - (УМК-В). - [Сервер](#). - Текст : электронный. - (ID=129179-0)

7.4. Программное обеспечение по дисциплине

Операционная система Microsoft Windows: лицензии № ICM-176609 и № ICM-176613 (Azure Dev Tools for Teaching).

Microsoft Office 2007 Russian Academic: OPEN No Level: лицензия № 41902814.

7.5. Специализированные базы данных, справочные системы, электронно-библиотечные системы, профессиональные порталы в Интернет

ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены:

1. Ресурсы: <https://lib.tstu.tver.ru/header/obr-res>
2. ЭКТвГТУ: <https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/Web>
3. ЭБС "Лань": <https://e.lanbook.com/>
4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": <https://www.biblioclub.ru/>
5. ЭБС «IPRBooks»: <https://www.iprbookshop.ru/>
6. Электронная образовательная платформа "Юрайт" (ЭБС «Юрайт»): <https://urait.ru/>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY: <https://elibrary.ru/>
8. Информационная система "ТЕХНОРМАТИВ". Конфигурация "МАКСИМУМ" : сетевая версия (годовое обновление): [нормативно-технические, нормативно-правовые и руководящие документы (ГОСТы, РД, СНиПы и др.). Диск

1,2,3,4. - М. : Технорматив, 2014. - (Документация для профессионалов). - CD. - Текст : электронный. - 119600 р. – (105501-1)

9. База данных учебно-методических комплексов:

<https://lib.tstu.tver.ru/header/umk.html>

УМК размещен: <https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/118631>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Кафедра «Психологии и философии» имеет аудитории для проведения лекций и практических занятий по дисциплине в специализированных учебных аудиториях, имеющих безлимитный выход в глобальную сеть и оснащенных современной компьютерной техникой, необходимым программным обеспечением, мультимедийным проектором, интерактивной доской.

Демонстрация презентаций лекционного материала дисциплины «Психология и искусство» возможна с помощью мультимедийного проектора и аудиовизуальной техникой.

Оборудование учебной аудитории: посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место преподавателя.

9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

9.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена

Учебным планом экзамен по дисциплине не предусмотрен

9.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме зачета

1. Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено».

2. Вид промежуточной аттестации в форме зачета.

Вид промежуточной аттестации устанавливается преподавателем:

по результатам текущего контроля знаний и умений, обучающегося без дополнительных контрольных испытаний.

При промежуточной аттестации без выполнения дополнительного итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке описываются критерии проставления зачёта:

«зачтено» - выставляется обучающемуся при условии выполнения им всех контрольных мероприятий: посещение лекций в объеме не менее 80% контактной работы с преподавателем, выполнения и защиты десяти практических работ.

3. Для дополнительного итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке предоставляется:

база заданий, предназначенных для предъявления обучающемуся на дополнительном итоговом контрольном испытании (типовой образец задания приведен в Приложении), задание выполняется письменно;

методические материалы, определяющие процедуру проведения дополнительного итогового испытания и проставления зачёта.

При ответе на вопросы допускается использование справочными данными, нормативно-правовыми актами, в том числе ГОСТами, методическими указаниями по выполнению практических работ в рамках данной дисциплины.

Пользование различными техническими устройствами не допускается. При желании студента покинуть пределы аудитории во время дополнительного итогового контрольного испытания задание после возвращения студента ему заменяется.

Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов вопросы задавать студенту в устной форме уточняющие вопросы в рамках задания, выданного студенту.

Перечень вопросов дополнительного итогового контрольного испытания:

1. Предмет и основные проблемы психологии искусства.
2. Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии.
3. Особенности развития основных идей психологии искусства в античную эпоху.
4. Средневековая эстетика как источник идей психологии искусства.
5. Отражение идей психологии искусства в теории и практике барокко.
6. Вклад мыслителей эпохи Просвещения в развитие идей психологии искусства.
7. Особенности развития идей психологии искусства в отечественной философии, эстетической и социологической мысли.
8. Идеи психологии искусства в западной философии, этике и эстетике XX в.
9. Искусствознание как особый источник предыстории психологии искусства.
10. З. Фрейд и экспансия психоанализа в сфере психологии искусства.
11. Современное состояние изучения психологии искусства.
12. Произведение искусства как единство мыслей и чувств, как отражение психической целостности личности художника.
13. Искусство как интуитивный способ общения с действительностью и ее постижения.
14. Аллегорический смысл художественного образа, его психологическое основание.
15. Канон в искусстве, психологические особенности отношения к нему в разные исторические эпохи.
16. Стили в искусстве, их психологическое своеобразие (при разработке, воплощении и заимствовании).
17. Понятие «душа» в анализе проблем психологии искусства.

18. Художественная фантазия и проблема самовыражения художника (пределы «полета» фантазии)
19. Представления о процессе творчества в религиозных традициях.
20. Современное искусство: проблема баланса между натуралистическим копированием действительности и формалистическим фантазированием.
21. Творческий метод в искусстве, его психологическое содержание.
22. «Муки творчества» и «трагедия творчества» с точки зрения психологии.
23. Психологические особенности создания произведений искусства определенных видов и жанров.
24. Особенности восприятия различных видов и жанров искусства с точки зрения психологии.
25. Проблема ценности произведения искусства с точки зрения психологии.
26. Психологические особенности воздействия искусства в культовой практике православия (в сравнении с другими культовыми практиками).
27. Проблема использования искусства в целях коррекции психопатологических состояний.
28. Искусство в интернете. Психологические особенности самоутверждения в электронном искусстве.
29. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.

Критерии выполнения дополнительного контрольного испытания и условия проставления зачёта:

для категории «знать» (бинарный критерий):

Ниже базового - 0 балл.

Базовый уровень – 2 балла.

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный критерий):

Отсутствие умения – 0 балл.

Наличие умения – 2 балла.

Критерии итоговой оценки за зачет:

«зачтено» - при сумме баллов 4 или 6;

«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 2.

Число заданий для дополнительного итогового контрольного испытания - 15.

Число вопросов – 3 (2 вопроса для категории «знать» и 1 вопрос для категории «уметь»).

Продолжительность – 60 минут.

9.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме курсового проекта или курсовой работы

Учебным планом курсовая работа и курсовой проект по дисциплине не предусмотрены.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Студенты перед началом изучения дисциплины ознакомлены с системами кредитных единиц и балльно-рейтинговой оценки.

Студенты, изучающие дисциплину, обеспечиваются электронными изданиями или доступом к ним, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая методические указания к выполнению практических работ, всех видов самостоятельной работы.

В учебный процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагогической технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяется время консультаций студентов по закрепленному за ним модулю дисциплины.

11. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины

Протоколами заседаний кафедры ежегодно обновляется содержание рабочих программ дисциплин, по утвержденной «Положением о рабочих программах дисциплин» форме.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тверской государственный технический университет»

Направление подготовки специалистов – 37.05.02 Психология служебной деятельности

Направленность (профиль) – Психологическое обеспечение деятельности в экстремальных условиях

Кафедра «Психологии и философии»

Дисциплина «Психология и искусство»

Семестр 1

**ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ № 1**

1. Вопрос для проверки уровня «ЗНАТЬ» – 0 или 2 балла:

Предмет и основные проблемы психологии искусства.

2. Вопрос для проверки уровня «УМЕТЬ» – 0 или 2 балла:

Искусство как средство психологического воздействия.

3. Задание для проверки уровня «УМЕТЬ» - 0 или 2 балла:

Проанализировать будущее искусства с точки зрения психологии.

Критерии итоговой оценки за зачет:

«зачтено» - при сумме баллов 4 или 6;

«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 2.

Составитель: к.ф.н, доцент каф. ПиФ _____

А.А. Золотов

Заведующий кафедрой ПиФ: д.ф.н., профессор _____

Е.А. Евстифеева