

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Талюцкий Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Психология искусства Б1.В.ДВ.5

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Менеджмент в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Блинова Ю.Л.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 9023176517

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Блинова Ю.Л. Кафедра татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,
Juliya.Blinova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины показать слушателям возможности для углубленного изучения психологии искусства; дать представление о ее связях с различными социально-гуманитарными науками; познакомить с предысторией и основными этапами становления психологии искусства как особой отрасли знания; раскрыть существо основных проблем психологии искусства и проанализировать основные подходы к их изучению; раскрыть значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии специалиста.

Задачами дисциплины являются:

- формирование представлений о психологическом содержании искусства и уровнях его постижения,
- анализ личностных и процессуальных аспектов психологии искусства,
- изучение искусства как особого средства психологического воздействия на личность и общество,
- анализ возможностей психотерапевтического использования искусства,
- исследование современных проблем и перспектив развития психологии искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данный курс расширяет кругозор слушателя в области психологии искусства, в сфере решения конкретных исследовательских задач, а также дает необходимые знания для проведения самостоятельных исследований, включая курсовые и дипломную работы, расширяет эрудицию и спектр методов эмпирического исследования, которые он может использовать в будущей работе для решения практических задач. Дисциплина "Психология искусства" разрабатывается на стыке искусства и науки, интегрирует в себе художественно-творческую деятельность и достижения разных видов искусств, психологии, культурологии, социологии педагогики и других дисциплин.

Поэтому изучение данного курса целесообразно после освоения следующих дисциплин: "История и философия искусства", "Современные проблемы педагогики искусства", "История художественных стилей", "Современные проблемы искусствоведения, изобразительного искусства и дизайна".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 (общекультурные компетенции)	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3 (общекультурные компетенции)	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1 (профессиональные компетенции)	готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов
ПК - 3 (профессиональные компетенции)	способность к познанию современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства
ПК- 7 (профессиональные компетенции)	способность анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)
ПК-4 (профессиональные компетенции)	способность использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
ПК-8 (профессиональные компетенции)	способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- историю, базовые понятия и категории психологии искусства;
- основные теории и направления современных исследований в области психологии искусства;
- психологические особенности восприятия разных видов искусств.

2. должен уметь:

- анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии;
- выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;
- чувствовать психологические нюансы стилового разнообразия искусства;

- применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;
- использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.

3. должен владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом данной области знания,
- логикой и смыслом изучения проблем психологии искусства,
- проблемами методологии и методики исследований психологии искусства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

знать:

- историю, базовые понятия и категории психологии искусства;
- основные теории и направления современных исследований в области психологии искусства;
- психологические особенности восприятия разных видов искусств

уметь:

- анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии;
- выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;
- чувствовать психологические нюансы стиливого разнообразия искусства;
- применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;
- использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.

владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом данной области знания,
- логикой и смыслом изучения проблем психологии искусства,
- проблемами методологии и методики исследований психологии искусства.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. I. Введение в психологию искусства. 1. Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса.	3	1	1	0	0	
2.	Тема 2. 2. Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.	3	1-2	1	1	0	
3.	Тема 3. II. Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания.	3	2-3	1	1	0	
4.	Тема 4. 2. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель.	3	3-4	0	1	0	
5.	Тема 5. 3. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии	3	4-6	1	3	0	
6.	Тема 6. III. Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства.	3	6-8	0	3	0	
7.	Тема 7. 2. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.	3	8-9	0	3	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	Зачет
	Итого			4	12	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. I. Введение в психологию искусства. 1.Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема I. Модуль I. Введение в психологию искусства. 1. Понятие об искусстве. Становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса. 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. 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. Значение теории и практики барокко в объяснении психологических механизмов развития творческого процесса и 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?). 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. 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. (экзистенциализм и персонализм - Э. Мунье, Ж.-П. Сартр; А. Швейцер; А. Грамши, Д. Лукач и др.). Искусствознание как особый источник предыстории психологии 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 средстве? и о сотворчестве художника и читателя (слушателя, зрителя) и т.д. 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.).

Тема 2. 2.Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Психология личности и деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства. Общие положения психологии творчества. Художественное творчество и особенности творческой личности. Компенсаторная функция искусства. Катарсическая теория искусства. Предельная эмоциональная включенность, широчайший диапазон значимых переживаний, особая степень открытости миру как предпосылки ста?новления индивидуальности художника и формирования неповторимого сво?еобразия 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. Талант как ?дар обобщать и выбирать? (Делакруа). Интеллектуально-психологические компоненты художественного творчества: продуктивная обостренная эстетическая интуиция, сила художественного мышления, активность воображения, наблюдательность, емкость и мобильность памяти, богатство эмоций и ассоциаций. 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 инди?видуальному сознательно-волевому контролю уровень психической актив?ности личности при решении творческих задач, детерминированный по?ребным 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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные направления исследований в психологии искусства. Исследование специальных (музыкальные, художественные, литературные, музыкально-двигательные) способностей. Общее и различное в понятиях "способности", "одаренность", "музыкальность", "талант", "гениальность". Группы способностей человека, их характеристика (природно обусловленные, социально обусловленные, предметные). Уровни способностей: репродуктивный и творческий. Элементарные и сложные способности. Направления компенсаций в структуре способностей. Из истории исследования проблем одаренности. Понятие одаренности. Задатки. Общие и специальные способности (общая и специальная одаренность). Возрастные особенности проявления одаренности. Одаренность как многокомпонентное системное образование. Критерии оценки способностей и одаренности. Общие черты одаренности детей. Условия успешного развития одаренности детей (наследственный и социальный факторы). Музыкальные способности. Структура музыкальных способностей в концепции К.Сишора. Структура музыкальных способностей в концепции Г.Винга. Музыкальные способности в концепции Б.М.Теплова. Особенности ВНД и способности. Развитие музыкальных способностей. Способность к цветовому представлению музыки. Художественные способности. Ведущие и вспомогательные художественные способности. Возраст и проявление художественных способностей. Индивидуальность и проявление художественных способностей. Развитие художественных способностей. Восприятие формы. Восприятие и использование цвета. Литературные способности. Вербальный интеллект и литературные способности: зона пересечения. Структурный подход к проблеме литературных способностей. Индивидуальность и литературные способности. Развитие литературных способностей.

Тема 3. II. Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Модуль II. Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания. □ Искусство и наука. □ Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии. □ Искусство и архетип. □ Искусство как способ самопознания. □ Искусство и понимание смысла.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Групповая дискуссия на тему: "Искусство: взгляд из прошлого в будущее"

Тема 4. 2. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Групповая дискуссия на тему: "Искусство и цивилизация" Практическое освоение норм и правил участия в дискуссии: Ознакомление со следующими техниками: 1.Техника аргументации: □ техника положительных ответов Сократа □ техника двусторонней аргументации 2. Техники контраргументации: □ техника развертывания аргументации □ техника разделения аргументов □ техника перелицовки аргументов партнера □ техника бесконечного уточнения □ техника английского профессора Возможные проблемы для обсуждения в рамках заявленной темы: 1. Кривые стиля и эпоха 2. Социальный редукционизм в искусствоведении 3. Влияние условий в обществе на продуктивность в искусстве 4. Значение искусства в развитии общества

Тема 5. 3. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии 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: эстетический аспект - чувства дисгармонии, хаоса, безобразия; этический аспект ? деструктивность, порождение асоциальности, отчуждения, аморализма, 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. Музыкалотерапия как один из древнейших методов арт-терапии. Влияние созвучий на подсознание человека. Использование целебной силы звука для уменьшения соматических болей, восстановление нарушенного сна, снятия депрессии, избавления от страхов, для успокоения и расслабления. Традиции музыкалотерапии Древнего Китая - ключ к пониманию процесса музыкалотерапии, его психологической сущности. Искусство живописи и цветотерапия. Воздействие цвета на динамику психических процессов, цветовыбор как знак личности (М. 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. Типологический подход и использование арт-терапии.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Практикум: Ознакомление с интермодальными арт-технологиями. Освоение интермодальной арт-технологии "Островитяне". Цель ? приобретение опыта взаимодействия со сверстниками, формирование навыков совместной деятельности и умения работать в команде, развитие умения конструктивного разрешения конфликтов, развитие креативности, эмоциональное отреагирование эмоций, получение обратной связи о своем поведении через обсуждение (просмотр видеосъемки).

Тема 6. III. Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства.

практическое занятие (3 часа(ов)):

ПРАКТИКУМ: Варианты творческих заданий с анализом проблем психологии искусства: 1. Обзор высказываний об искусстве в произведениях фольклора (поговорки, пословицы, песни, частушки, анекдоты). 2. Обзор материалов современной периодической печати и СМИ по проблемам психологии искусства. 3. Анализ репертуара театров, кинотеатров, программ ТВ и т.д. 4. Анализ рекламы с точки зрения психологии искусства. 5. Писатели, художники, философы о причинах трагедийности творчества (подбор афоризмов). 6. Краткое изложение сюжетов произведений литературы, театра, кино и т.д. о ?муках творчества?. 7. Мемуаристика как источник изучения психологии искусства. 8. Муза и творчество (переписка, дневники, анализ конкретных произведений искусства). 9. Самые ранние личные воспоминания о встрече с искусством. 10. Впечатления о встрече с искусством в современном контексте. 11. Размышления о будущем искусства с точки зрения психологии.

Тема 7. 2. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 7. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства. 1. Принцип относительности в современном искусстве с точки зрения психологии. 2. Боди-арт и искусство граффити, психологические особенности их возникновения, бытования и развития. 3. Роль психологии искусства в изучении драмы изживания классического идеала искусства и проблемы многовариантности путей развития современного искусства.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. I. Введение в психологию искусства. 1. Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса.	3	1	подготовка к опросу	8	опрос
2.	Тема 2. 2. Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.	3	1-2	подготовка к отчету	8	отчет - представление аннотации
3.	Тема 3. II. Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания.	3	2-3	подготовка презентации	6	презентация
4.	Тема 4. 2. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель.	3	3-4	подготовка эссе	8	эссе

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. 3. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии	3	4-6	подготовка реферата	8	реферат
6.	Тема 6. III. Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства.	3	6-8	подготовка к тестированию	6	тестирование индивидуальных особенностей
7.	Тема 7. 2. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.	3	8-9	подготовка к тестированию	8	тестирование
	Итого				52	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Изложение историко-теоретического материала;
- повторение и закрепление теоретического материала по конспектам лекций, которые в обязательном порядке ведут на занятиях слушатели;
- интерактивные методы работы (круглый стол, работа в малых группах, ролевые и деловые игры и т.д.);
- освоение учебной культурологической, специальной хореографической и психологической литературы;
- устный опрос, тестирование;
- выполнение практических заданий, решение психологических задач, проведение самостоятельных психологических наблюдений;
- ознакомление с электронной информацией на CD, DVD, а также ресурсов сети Интернет, дополняющей содержание изучаемого материала.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. I. Введение в психологию искусства. 1.Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса.

опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. На стыке каких дисциплин сформировалась психология искусства? 2. Назовите и охарактеризуйте направления психологии искусства. 3. Что является предметом психологии искусства? 4. Каковы основные принципы личностного и деятельностного подходов в психологии? 5. Раскройте психологические концепции составившие базовую основу научной дисциплины ?психология искусства?.

Тема 2. 2.Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.

отчет - представление аннотации , примерные вопросы:

Список литературы для отчета в форме 2 аннотаций и развернутого анализа источников изученной литературы:

Тема 3. II. Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания.

презентация , примерные вопросы:

Презентация одной из психологических теорий искусства (Платон, Аристотель, Средневековая эстетика, барокко, эстетика классицизма, мыслители Просвещения, русская философия и социология конца XIX - нач. XX вв, идеи психологии искусства в западной философии, этике и эстетике XX в. и др.).

Тема 4. 2. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель.

эссе , примерные темы:

Эссе на тему: ?Значение искусства в жизни современного общества?.

Тема 5. 3. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: 1. Особенности развития и формирования личности художника.

1. Навыки, умения и привычки в изобразительной деятельности. 2. Внимание в изобразительной деятельности. 3. Особенности изобразительного языка художника. 4. Выдающиеся музыканты о значении внимания. 5. Восприятие в деятельности музыканта. 6. Основные виды музыкальной деятельности. 7. Особенности различных видов музыкального мышления. 8. Соотношение эмоций музыкального произведения. 9. Принципы и методы ведения музыкальной пропаганды.

Тема 6. III. Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства.

тестирование индивидуальных особенностей , примерные вопросы:

Диагностический пакет по исследованию индивидуальных особенностей студентов: 1) Теппинг-тест (определение силы и слабости нервной системы); 2) Определение формулы темперамента (В.Белов); 3) Определение особенностей репрезентативной системы; 4) Тест на определение особенностей развития эмоциональной сферы (?ГРСП?); 5) Тест на определение доминирующего эмоционального состояния (М.Люшер); 6) Тест на определение уровня личностной тревожности; 7) Тест на определение доминирующих стратегий взаимодействия; 8) Тест на определение уровня особенностей развития креативности.

Тема 7. 2. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.

тестирование , примерные вопросы:

Тесты: Вариант 1. 1. Назовите одну из символических и наиболее динамичных форм духовной культуры, осваивающую мир посредством системы образов и опирающуюся на мир красоты: а) мораль б) наука в) искусство г) религия 2. Как называется свод положений, имеющих догматический характер; все, что твердо установлено, стало общепринятым: а) канон б) устав в) кодекс 3. Кому из перечисленных ниже мыслителей принадлежит идея ?архетипов культуры?: а) Э. Кассиреру б) О.Шпенглеру в) К.-Г.Юнгу г) П.Сорокину 4. Как называется подражание внешним формам какого-либо определенного стиля: а) символизация б) стилизация в) объективизация г) формализация 5. Определите общее наименование кризисных явлений европейской культуры и искусства второй половины XIX-начала XX в., отмеченных настроениями безнадежности, неприятия жизни, тенденциями индивидуализма: а) дадаизм б) сюрреализм в) декадентство г) демонизм 6. Как называется направление в искусстве последней трети XIX-начала XX в., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления: а) кубизм б) имажинизм в) импрессионизм г) примитивизм 7. Как называется процесс устранения из произведений искусства ?слишком человеческого?, ориентированного на обычное восприятие, предполагающее воспроизведение жизни ?в формах самой жизни? (Ф. Ницше): а) цинизм б) отрицание искусства в) дегуманизация искусства г) дадаизм 8. Как называется социальный феномен, обозначающий господство, распространение или популярность в данное время тех или иных внешних форм, предметов быта, искусства, культуры: а) стереотип б) образец в) мода г) норма

Вариант 2. 1. Как называется совокупность исторически сложившихся, особых в каждом виде искусства материальных средств и приемов создания художественных образов: а) стиль в искусстве б) язык искусства в) символ художественный г) мифологема 2. Термин ?застывшая музыка? представители европейского романтизма часто употребляли для обозначения: а) архитектуры б) скульптуры в) керамики г) фарфора 3. Как объяснить термин ?архетип?, введенный швейцарским психологом К.-Г.Юнгом: а) средство межкультурной коммуникации б) образец для подражания в) древнейший образец культуры г) прообразы, составляющие коллективное бессознательное 4. Назовите одну из характерных черт живописи модернизма: а) точность в воспроизведении деталей б) изображение аномальных явлений действительности в) модернизация художественных методов г) сознательная деформация реальности 5. Какое из направлений в искусстве воспринимало мир как комплекс алогизмов, парадоксов, социального безумия: а) сюрреализм б) ташизм в) супрематизм г) дадаизм 6. Назовите первую картину кубизма авангардистского направления в изобразительном искусстве начала XX века: а) К.Малевич ?На сенокосе? б) В. Татлин ?Натурщица? г) Ж.Брак ?Женщина с гитарой? д) П.Пикассо ?Авиньонские девицы? 7. Как называется ряд течений в искусстве, основанных на отрицании традиций, экспериментальном поиске новых форм его развития: а) авангардизм б) ташизм в) акмеизм г) популизм 8. Как называется одно из направлений художественного авангарда, в основе которого лежит деятельность по созданиюдвигающихся художественных объектов в целях эстетической организации окружающего пространства: а) концептуальное искусство б) элитарное искусство в) кинетическое искусство г) тоталитарное искусство

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Как зависит творческий процесс от исторических и социальных условий?
2. Черты творческой личности.
3. В чем состоит смысл компенсаторной концепции искусства?
4. Что представляет собой теория катарсиса в искусстве?
5. В чем заключаются особенности развития эмоциональной сферы художника.
6. Раскройте сущность эстетических чувств.
7. Предмет изучения психологии искусства.
8. Связь психологии искусства с другими науками.
9. Раскройте понятия "знаковость и символизм" в искусстве.
10. Общие положения психологии творчества.

11. Художественное творчество и особенности творческой личности.
12. Психологические основы художественного творчества.
13. Раскройте наиболее известные отечественные и зарубежные концепции креативности и творчества.
14. Опишите проблемы и перспективы развития искусства на современном этапе развития цивилизации.
15. Раскройте значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии специалиста.

7.1. Основная литература:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Изд-во "Лань", 2013. - 338 с.
<http://e.lanbook.com/view/book/35308/>
2. Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 528 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=462916>

7.2. Дополнительная литература:

- 1.Басин, Евгений Яковлевич. Философская эстетика и психология искусства : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус .-М.: Гардарики, 2007 .-287 с.- Библиогр.: с.280-286.
2. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=320768>
3. Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455698>
4. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с.
<http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455709>

7.3. Интернет-ресурсы:

- <http://library.by> - О психологии искусства
- <http://psychology.academic.ru> - Психология искусства
- <http://psyjournals.ru> - Психология искусства и творчества. Статьи разных авторов
- <http://sbiblio.com> - Эстетика: библиотека учебной и научной литературы. Раздел VI Психология искусства.
- <http://www.scorcher.ru> - Замятин Е.И. Психология творчества
- <http://www.syntone.ru> - Психология искусства.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Психология искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для реализации занятий необходим иллюстративный наглядный материал, комплект диагностических материалов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании .

Автор(ы):

Блинова Ю.Л. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.