

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Психология искусства М2.В.5

Направление подготовки: 050100.68 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Менеджмент в области музыкального искусства и образования

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Блинова Ю.Л.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. , Батыршина Г.И.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Халитов Р. Ф.

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

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

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

Регистрационный No 902470314

Казань
2014

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 музыкального искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,
Juliya.Blinova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса - показать студентам 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.

Задачей курса является 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, рассмотрение современных проблем и перспектив развития психологии искусства.

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данный курс расширяет кругозор студента 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:

- "Культурология", "Социология" (курсы по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла);
- "Теоретическая педагогика", "Практическая педагогика", "Общая психология", "Социальная психология", "Возрастная и педагогическая психология" (модуль "Педагогика" базовой части профессионального цикла);
- "Теория музыкального образования"; "Методика музыкального образования"; "Музыкальная психология" (Модуль "Методика обучения и воспитания в области музыкального образования" базовой части профессионального цикла);
- □ "Основы музыкально-теоретических знаний", "Гармония", "Анализ музыкальных произведений" (Модуль "Музыкально-теоретическая подготовка" вариативной части профессионального цикла).

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3 (общекультурные)	

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы
человеческого существования и руководствоваться в своей
деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-2 (профессиональные компетенции)	способен использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ПК-2 (профессиональные компетенции)	готов(а) применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения
СК-1	Способен использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя музыки
СК-3	Осознает основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представляет эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, способен различать стилевые направления и жанры музыкального искусства
СК-4	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры Поволжского региона
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии

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:

- 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.

- оперировать понятийно-категориальным аппаратом данной области знания, логикой и смыслом изучения проблем психологии искусства;
- ориентироваться в проблемах методологии и методики исследований психологии искусства.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

4

1

2

0

0

домашнее
задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. 2. Психология личности и деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.	4	1	2	0	0	отчет
4.2 Содержание дисциплины							
	Тема 3. П. Основные направления психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства.						презентация
	Тема 1. Введение в психологию искусства. 1. Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект психологии искусства.						
	задачи, основные понятия курса. лекции						
	Аннотация (2 часа(ов)):						
	Психология искусства как особая отрасль психологической науки. Психология искусства как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками. Основные проблемы психологии искусства. Понятие категориальный аппарат исследования проблем психологии искусства. Проблемы методологии и методики исследований психологии искусства.						
	Тема 4. 2. Искусство и цивилизация.						
	Тема 5. Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии режиссера. 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 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 проблематики психологического общения, взаимодействия актера и зрителя, воздействия актерской игры на публику (Д. Дидро ?Парадокс об актере?). Русские ?революционные демократы? В.Ф. Шишков, 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 XIX в. С.С. Соловьев, С.Л. Франк, А.П. Карсавин, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, М.С. Габриэлянц, Н.А. Бердяев, Л.В. Щестов, 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. Грэмши, Д. Льюис и др.). Искусствознание как особый источник предьстории 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. Психология личности и деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 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. 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 индивидуальному сознательно-волевому контролю уровень психической активности личности при решении творческих задач, детерминированный потребностями 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.

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

Искусство и наука ? Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии ? Искусство и архетип ? Искусство как способ самопознания ? Искусство и понимание смысла Искусство - одна из форм общественного сознания, важнейшая составная часть духовной культуры; особый род духовного освоения, познания действительности во всем богатстве ее проявлений, так или иначе связанных с человеком. Искусство имеет сходство и различия с другими формами общественного познания. Так же, как наука, оно объективно отражает реальность, познает ее важные и существенные стороны. Но в отличие от науки, которая осваивает мир с помощью абстрактно-теоретического мышления, искусство познает мир посредством образного мышления. Искусство как особая специфическая отрасль духовного производства осваивает действительность эстетически. Искусство исследует человека в целом и является особой формой познания окружающей действительности. Искусство, развивается, с одной стороны, на основе накопления культурных ценностей, и с другой ? в процессе создания нового духовного богатства. Познавательная функция отражает способность искусства к отражению и освоению тех сторон жизни, которые труднодоступны науке. Значение искусства для человека и человечества заключено в его основных функциях.

Тема 4. 2. Искусство и цивилизация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кривые стили и эпоха ? Социальный редукционизм в искусствознании ? Влияние условий в обществе на продуктивность в искусстве ? Значение искусства в развитии общества

Тема 5. 3. Искусство и потребитель

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индивидуальные особенности восприятия произведений искусства ? Искусство и реклама ? Массовая культура ? Культура потребителя и понимание произведений искусства

Тема 6. 4. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии

практическое занятие (4 часа(ов)):

? Психодрама: история и развитие, основные понятия, основные процедуры ? Танцевальная терапия: история и развитие, основные понятия, основные процедуры ? Типологический подход и использование арт-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, 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. 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 (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.

Тема 7. 5. Личностные аспекты психологии искусства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Художественная фантазия и проблема самовыражения художника. (На примере жизни и творчества Николая Гоголя, Сальвадора Дали и др.). 2. Мотивация художественного творчества, ее психическое основание. 3. Личностное предназначение художника, его психологический смысл. ? Психологический тип и стилевые характеристики в искусстве ? Психологический тип и особенности предпочтений в искусстве ? Психологический тип и стратегии восприятия произведений искусства

Тема 8. 6. Специальные (музыкальные, художественные, литературные, музыкально-двигательные) способности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Музыкальные способности ? Структура музыкальных способностей в концепции К.Сишора ? Структура музыкальных способностей в концепции Г.Винга ? Музыкальные способности в концепции Б.М.Теплова ? Возраст и способности ? 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 9. 7.Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

?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.	4	1	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
2.	Тема 2. 2.Психология личности и деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.	4	1	подготовка к отчету	6	отчет
3.	Тема 3. II.Основные направления исследований в психологии искусства. 1. Искусство как способ познания.	4	2	подготовка к презентации	6	презентация
4.	Тема 4. 2. Искусство и цивилизация.	4	3	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. 3.Искусство и потребитель	4	3	подготовка к эссе	4	эссе
6.	Тема 6. 4. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии	4	4	подготовка к реферату	6	темы рефератов
7.	Тема 7. 5. Личностные аспекты психологии искусства.	4	5	подготовка к творческому заданию	6	творческое задание
8.	Тема 8. 6.Специальные (музыкальные, художественные, литературные, музыкально-двигательные) способности.	4	5	подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
9.	Тема 9. 7.Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.	4	6	подготовка к тестированию	4	тестирование
	Итого				50	

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 студенты;

□ 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.

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы

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

отчет , примерные вопросы:

представление аннотации и краткого анализа 5 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.

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы

Тема 5. 3. Искусство и потребитель

эссе , примерные темы:

на тему: Значение искусства в жизни современного общества

Тема 6. 4. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии

темы рефератов , примерные темы:

Особенности развития и формирования личности художника. Навыки, умения и привычки в изобразительной деятельности. Внимание в изобразительной деятельности. Особенности изобразительного языка художника. Выдающиеся музыканты о значении внимания. Восприятие в деятельности музыканта. Основные виды музыкальной деятельности. Особенности различных видов музыкального мышления. Соотношение эмоций музыкального произведения. Принципы и методы ведения музыкальной пропаганды.

Тема 7. 5. Личностные аспекты психологии искусства.

творческое задание , примерные вопросы:

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 8. 6. Специальные (музыкальные, художественные, литературные, музыкально-двигательные) способности.

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение основной и дополнительной литературы

Тема 9. 7. Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства.

тестирование , примерные вопросы:

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 для зачета:

Как зависит творческий процесс от исторических и социальных условий?

Черты творческой личности.

В чем состоит смысл компенсаторной концепции искусства?

Что представляет собой теория катарсиса в искусстве?

Раскройте сущность эстетических чувств.

Предмет изучения психологии искусства.

Связь психологии искусства с другими науками.

Общие положения психологии творчества.

Художественное творчество и особенности творческой личности.

Психологические основы художественного творчества.

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.znaniium.com/bookread.php?book=462916>

7.2. Дополнительная литература:

- Философская эстетика и психология искусства, Басин, Евгений Яковлевич; Крутоус, Виктор Петрович, 2007г.
- Искусство и философия: от модерна к постмодерну, Малышев, Игорь Викторович, 2013г.
- Мышление и творчество, Розин, Вадим Маркович, 2006г.
- Критики и искусство, Верещагина, А. Г., 2004г.
- Искусство и синергетика, Евин, Игорь Алексеевич, 2004г.
- Культура и искусство Татарстана на рубеже тысячелетий, Валеев, Рафаэль Миргасимович, 2008г.
- Психология, Дружинин, В.Н., 2006г.
- Введение в психоанализ, Фрейд, Зигмунд, 2005г.
- Искусство и общество, Жидков, Владимир Сергеевич; Соколов, Константин Борисович, 2005г.
- Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : библиогр. базы данных : поступления 1981-2007 гг., , 2007г.
- Модель личности в философско-антропологической концепции К. Г. Юнга, Бойко , Ольга Александровна , 2010г.

7.3. Интернет-ресурсы:

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

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 "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Для проведения аудиторных занятий необходима аудиоаппаратура (бумбокс, проигрыватель), экран или видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор), а также фортепиано.

Звукозаписи и видеозаписи, фрагменты произведений музыки, литературы и живописи для использования на лекционных занятиях.

Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам - университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий необходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент в области музыкального искусства и образования .

Автор(ы):

Блинова Ю.Л. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

Батыршина Г.И. _____

"__" _____ 201__ г.