

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт психологии и образования
Отделение психологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ
_____ Турилова Е.А.
"___" _____ 20__ г.

Программа дисциплины
Искусство в психологической практике

Направление подготовки: 37.03.01 - Психология
Профиль подготовки: Психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. Халфиева А.Р. (кафедра общей психологии, Институт психологии и образования), ARHalfieva@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-5	Способен использовать традиционные методы и технологии психологической диагностики и воздействия для выявления и учета специфики индивидуального психического функционирования человека и его устойчивых личностных и когнитивных характеристик при решении прикладных профессиональных задач
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

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.

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.

Должен владеть:

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

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 37.03.01 "Психология (Психология)" и относится к дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

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

Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 17 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная ра- бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Введение в психологию искусства. Понятие об искусстве. становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса.	7	7	0	10	0	0	0	4
2.	Тема 2. Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.	7	7	0	12	0	0	0	8
3.	Тема 3. Основные направления исследований в психологии искусства. Искусство как способ познания.	7	6	0	12	0	0	0	5
	Итого		20	0	34	0	0	0	17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)**Тема 1. Введение в психологию искусства. 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.

Тема 2. Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории 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 потребностям 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. Основные направления исследований в психологии искусства. Искусство как способ познания.

Искусство и наука.

Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии.

Искусство и архетип.

Искусство как способ самопознания.

Искусство и понимание смысла.

Индивидуальные особенности восприятия произведений искусства

Искусство и реклама

Массовая культура

Культура потребителя и понимание произведений искусства.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-99бин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Психология искусства и творчества. Статьи разных авторов - <http://psyjournals.ru>

Психология искусства - <http://www.syntone.ru>

Психология искусства - <http://psychology.academic.ru>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	При подготовке к лекционным занятиям важно обратить внимание на указания и индивидуальные задания преподавателя. Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с литературными фондами и электронными источниками информации. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-методическом комплексе названия не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.
практические занятия	При подготовке к практическим занятиям необходимо повторить изученный материал в объеме лекционного времени, а также рассмотреть дополнительные литературные источники по тематике занятия. Подготовить свои вопросы по тематике занятия для дискуссии с одногруппниками. Продумать примеры из личного опыта, демонстрирующие те или иные психологические понятия и методики.
самостоятельная работа	Успешность в освоении дисциплины зависит от уровня понимания основных психологических аспектов, излагаемых в лекционном курсе, а также от самостоятельного активного участия в изучении методик, от формирования начального психологического самопознания и др. Важным звеном при организации самостоятельной работы являются: чтение основной и дополнительной литературы, подготовка к творческим заданиям, углубляющим понимание проблемы, изложенной в лекции, самоанализ и самооценка профессионально-психологических умений в процессе изучения психологической науки, подготовка к занятиям, составление индивидуальной программы освоения основ стрессоустойчивости.
зачет	При подготовке к зачету необходимо изучить материал по вопросам, предложенным преподавателем. При этом обогатить основной лекционный материал дополнительными сведениями из новейших достижений в области психологической науки, а также в области практической психологии. Рассмотреть методики и способы организации деятельности, способствующей повышению личной эффективности.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01 "Психология" и профилю подготовки "Психология".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.01 Искусство в психологической практике

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 37.03.01 - Психология
Профиль подготовки: Психология
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Основная литература:

- Лопаткова, И.В. Практическая психология художественного творчества : монография / И. В. Лопаткова. - Москва : МПГУ, 2018. - 264 с. - ISBN 978-5-4263-0700-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1020598> (дата обращения: 13.04.2023). - Режим доступа: по подписке.
- Киреева, З. А. Психология познавательных процессов : учебное пособие / З.А. Киреева. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 137 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01613-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1054012> (дата обращения: 15.02.2022). - Режим доступа: по подписке.
- Кашапов, М. М. Психология творческого мышления : учебное пособие / М.М. Кашапов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 436 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011594-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194866> (дата обращения: 15.02.2022). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

- Джанерьян, С. Т. Психология эмоций и воли: учебное пособие / Джанерьян С.Т. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 141 с.: ISBN 978-5-9275-1972-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/989951> (дата обращения: 08.04.2020). - Режим доступа: по подписке.
- Индик, У. Психология для сценаристов: Построение конфликта в сюжете / Индик У.; Пер. с англ. Шураевой А., - 3-е изд. - Москва :Альпина нон-фикшн, 2016. - 348 с. ISBN 978-5-91671-529-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/561332> (дата обращения: 08.04.2020). - Режим доступа: по подписке
- Оганесян, Н. Т. Практикум по психологии творчества : учебное пособие / Н. Т. Оганесян. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-9765-0016-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/462916> (дата обращения: 08.04.2020). - Режим доступа: по подписке.
- Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии / А. А. Пелипенко. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009. - 318 с. - ISBN 978-5-98187-406-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/390679> (дата обращения: 08.04.2020). - Режим доступа: по подписке.
- Пермякова, М. Е. Экспрессивная терапия в работе психолога: Учебное пособие / Пермякова М.Е., Чаликова О.С., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 120 с.: ISBN 978-5-9765-3206-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/958276> (дата обращения: 08.04.2020). - Режим доступа: по подписке.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.03.01 Искусство в психологической практике

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 37.03.01 - Психология

Профиль подготовки: Психология

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.