

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История зарубежного искусства
Уровень квалификации выпускника бакалавр

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

Москва 2019

Психология искусства
Рабочая программа дисциплины
Составитель: профессор Кафедры кино и современного искусства
А.В. Марков

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи дисциплины:

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студента представлений о психологии искусства как комплексном изучении производства искусства и его влияния на развитие личности и всего общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с существующими определениями дисциплины, ее границами и местом среди других социально-гуманитарных дисциплин;
- показать возможности психологии искусства для интерпретации отдельных произведений;
- показать значимость психологии искусства как наиболее комплексного исследования эстетических аффектов и практических действий, связанных с восприятием искусства, включая опосредованное восприятие и память об искусстве;
- объяснить причины смены парадигм в психологии искусства и причины относительной автономии психологии искусства от общей психологии восприятия;
- познакомить с соотношением спекулятивного, дескриптивного, экспериментального и трансдисциплинарного критического подходов в психологии искусства;
- раскрыть интерпретацию в психологии искусства базовых понятий теории и истории искусства как образ, сюжет, композиция, творчество, впечатление, фантазия, воображение и т.д.;
- показать современные перспективы развития психологии искусства в ситуации приоритета комплексных междисциплинарных подходов к изучению искусства.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: критерии научности в исследованиях по психологии искусства. Уметь: вычленять проблематику психологии искусства в обсуждении проблем истории искусства, теории искусства, эстетики и общей психологии восприятия. . Владеть: понятийным аппаратом психологии искусства

ПК-3	знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства	<p>Знать: основные труды по психологии искусства и основные сложившиеся на сегодняшний день подходы.</p> <p>Уметь: соотносить проблематику психологии искусства с проблематикой современных подходов.</p> <p>Владеть: принципами психологических подходов, применяемых в современном комплексе наук об искусстве.</p>
ПК-7	способность к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	<p>Знать: связь развития психологии искусства с объективным развитием самого искусства (художественным процессом).</p> <p>Уметь: раскрывать социальное значение психологии искусства как гуманитарной дисциплины, имеющей практическую значимость и положительное социальное влияние.</p> <p>Владеть: правилами вынесения суждений применительно к отдельным кейсам, правилами определения методологического и критического значения искусства</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология искусства» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Психология искусства» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Теория искусства», «Теории современного искусства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения (2017 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации	
			Контактная				Практические занятия				Лабораторные занятия
			Лекции	Семинары							
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	7	4	4				8			
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	7	4	4				8			
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	7	2	2				8			

							а ц и я	о т а	
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	9	1	2				10	
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	9	1	2				10	
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	9	1	2				10	
4.	<i>Раздел 4. Формирование психологии искусства как отдельной дисциплины</i>	9	1	2				10	Контрольная работа
5.	<i>Раздел 5. Вклад философии в психологию искусства</i>	9	2	4				10	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6. Психоанализ искусства</i>	9	1	4				10	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7. Общенаучные контексты программы Л.С. Выготского</i>	9	1					10	
8.	зачёт	9						14	доклад- презентация
	итога:		8	16				84	

Структура дисциплины для заочной формы обучения (2017 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Ку рс	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабор аторн ые занят ия			
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	4-5	0,25	1				10	
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	4-5	0,25	1				10	
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	4-5	0,25	1				10	

							с т а ц и я	а б о т а	
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	7	4	4				8	
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	7	4	4				8	
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	7	2	2				8	
4.	<i>Раздел 4. Формирование психологии искусства как отдельной дисциплины</i>	7	4	4				8	Контрольная работа
5.	<i>Раздел 5. Вклад философии в психологию искусства</i>	7	2	4				8	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6. Психоанализ искусства</i>	7	2	4				8	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7. Общенаучные контексты программы Л.С. Выготского</i>	7	2						
8.	Экзамен	7					18		доклад- презентация
	итого:		20	22			18	48	

Структура дисциплины для заочной формы обучения (2018 год набора)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 87 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Курс	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				Промежуточная	Самостоятельная	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	4-5	0,25	1				10	
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	4-5	0,25	1				10	
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	4-5	0,25	1				10	

4.	<i>Раздел 4. Формирование психологии искусства как отдельной дисциплины</i>	4-5	0,25	1				10	
5.	<i>Раздел 5. Вклад философии в психологию искусства</i>	4-5	1	1				10	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6. Психоанализ искусства</i>	4-5	1	2				10	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7. Общенаучные контексты программы Л.С. Выготского</i>	4-5	1	1				10	
8.	Экзамен	4-5					9	17	доклад- презентация
	итого:		4	8			9	87	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i>	<p>Донаучное и научное развитие психологии. Экспериментальная психология В.Вундта как предпосылка возникновения психологии искусства. Значение неокантианской и феноменологической философий для становления психологии искусства.</p> <p>Обособление психологических понятий в формально-стилистическом и иконологическом подходе. Корни классического психоанализа З. Фрейда в научном и в дилетантском анализе произведений искусства.</p> <p>Проект Л.С. Выготского и связь его со всем научным и творческим путем ученого. Содержательная, композиционная и стилистическая специфика книги Выготского. Причины влиятельности книги Выготского в мировой науке.</p> <p>Современная психология как «сильная программа», конструирование «психики» как специфического предмета психологии. Понимание искусства в современной психологии как актора, самостоятельно воздействующего на психику.</p>
2.	<i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i>	<p>Архаические представления об искусстве. Поэт как пророк. Жречество и учительство. Культовые и мифологические объяснения происхождения искусства у разных народов. Древнегреческие мифы о происхождении живописи и их значение для дальнейшей рефлексии над природой искусства.</p> <p>Понятия мимесиса и катарсиса. Зависимость этих понятий от софистических и философских представлений о природе. Различие между трагическим мимесисом как подражанием действию и живописным и риторическим мимесисом как подражанием природе. Гипотезы о природе катарсиса в современной науке. Связь катарсиса и развязки. Многозначность понятия катарсис в современном употреблении.</p>
3.	<i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i>	<p>Модели души в классической философии. Отношение между разумом и чувствами, литературные предпосылки таких философских моделей. Эволюция и различие понятий «чувство», «чувственность» и «чувствительность».</p> <p>Понятие страсти (аффекта). Употребление этого слова в классической философии и в современной литературе. Античная и христианская аскетика об отношении разума и страстей. Миметическая функция искусства как «смягчение нравов».</p> <p>Соотношение философских, риторических и религиозных представлений в интерпретации аффектов и значение этих представлений для новейшей психологии.</p> <p>Классическое и современное отношение между понятиями «воображение» и «фантазия».</p>

4.	<p><i>Раздел 4. Формирование психологии искусства как отдельной дисциплины</i></p>	<p>Винкельман и Гёте как создатели имплицитной психологии искусства. Гуманистический характер такой психологии, представление о том, что искусство формирует настоящего человека.</p> <p>Позитивизм Герберта Спенсера и представления о психической энергии. Позитивизм и литература реализма о воздействии искусства на человека и общество. Неокантианство и критика позитивизма. Гипотеза Бюхера о происхождении искусства из трудового ритма и причины ее популярности. Идеи гармонии и эвритмии начала века, их эзотерические и жизнестроительные аспекты и значение для психологии искусства. Лженаучные идеи Е. Блаватской и Р. Штейнера и их место в общей дискуссии о соотношении переживания искусства и переживания жизни.</p> <p>Герменевтика и ее античные истоки. Герменевтика Шлейермахера и Дильтея как проект изучения специфических режимов существования искусства.</p> <p>Проект С. Христиансена по созданию психологии искусства как учения об эстетических ожиданиях и возможностях. Критика Выготским позиции Христиансена.</p> <p>Моды начала века, понятия о «жизнетворчестве», «настроении», «мире искусства» и их критика в позднейшей психологии искусства.</p> <p>Формализм в искусствоведении и литературоведении как радикальная критика старой эстетики и обновление в формализме учения о реакциях. Понятие «реакция», его отсутствие в классической культуре и наличие в новой культуре.</p>
5.	<p><i>Раздел 5. Вклад философии в психологию искусства</i></p>	<p>Понятие «жизненного мира» и «поворот к жизненному миру» как предпосылка философской психологии искусства. Феноменология Гуссерля как проект психологии искусства. Развитие психологии искусства у французских феноменологов (Мерло-Понти, Анри, Марион) и у Хайдеггера. Связь феноменологической психологии искусства с пониманием философии как особого духовного опыта.</p> <p>Институциональные причины расхождения немецкой, французской и англо-американской философии и влияние этого на психологию искусства. Значение программ изучения искусства Хайдеггера и Сартра для развития психологии искусства.</p> <p>Психологические мотивы иконологии. Понятие «формула пафоса» и его психологическое содержание. Корректировка психологических понятий Варбурга Панофским, Гомбрихом и Гинзбургом. Психологические аспекты искусствоведения Ганса Зедльмайра.</p> <p>Рудольф Арнхейм и его программа институциональной критики психологии искусства. Причины популярности Арнхейма в СССР.</p> <p>Психология искусства в современных программах изучения искусства: перформативный анализ, история эмоций, теория социального действия, неомарксизм, неофрейдизм, акторно-сетевая теория, акселерационизм, темная экология, постгуманизм, трансгуманизм, новейшая аналитическая философия, деконструктивизм и т. д.</p>
6.	<p><i>Раздел 6. Психоанализ искусства</i></p>	<p>Фрейд об искусстве: соединение литературных сюжетных наблюдений с поиском улик. Общекультурный фон фрейдизма.</p> <p>Понятие сублимации и его античные и средневековые истоки.</p> <p>Критика Выготским классического психоанализа Фрейда.</p> <p>Отличие психоанализа Лакана от психоанализа Фрейда. Связь учения Лакана с французским неогегельянством и антропологией. Понятие жертвы и репрезентации жертвы. «Объект маленькое а» как точка зрения. Интерпретация трагедии у Лакана. Использование медийной стороны искусства как психоаналитического аргумента.</p> <p>Влияние программы Лакана на постструктурализм. Интерпретация постструктуралистами аффектов, переживаний и репрезентаций. Критика языка и культуры как предпосылка новой постструктуралистской аналитики образа.</p>

7.	<p><i>Раздел 7. Общенаучные контексты программы Л.С. Выготского</i></p>	<p>Структура аргумента у Выготского. Особенности его литературного стиля и связь с экспрессионизмом в литературе и искусстве его времени. Критика символизма с позиций экспрессионизма.</p> <p>Современники Выготского, мыслившие в близком направлении: Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев и другие.</p> <p>Критика формализма и создание модели восприятия искусства. Оценка Выготским «Гамлета» на фоне позиции Г. Брандеса. Оценка басен Крылова и современные концепции нарратологии, лингвистической относительности, языковой недостаточности (Э. Бенвенист), жанровых комплексов, рецептивной эстетики и т. д.</p> <p>Анализ рассказа Бунина «Легкое дыхание» и современная практическая психология.</p> <p>Строение книги. Причина именно такого расположения глав.</p> <p>Современная рецепция трудов Выготского в мировой науке.</p> <p>Значение подхода Выготского для современной практической арт-терапии.</p>
----	---	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<p><i>Раздел 1. Психология искусства как отдельная дисциплина</i></p>	<p><i>Лекция</i></p> <p><i>Семинар</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.</p> <p>Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты</p>
2.	<p><i>Раздел 2. Донаучное развитие психологии искусства</i></p>	<p><i>Лекция</i></p> <p><i>Семинар</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.</p> <p>Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты</p>
3.	<p><i>Раздел 3. Формирование первичных понятий психологии искусства</i></p>	<p><i>Лекция</i></p> <p><i>Семинар</i></p> <p><i>Самостоятельная работа</i></p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.</p> <p>Подготовка к контрольной работе</p>

4.	<i>Раздел 4. Формирование психологии искусства как отдельной дисциплины</i>	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
5.	<i>Раздел 5. Вклад философии в психологию искусства</i>	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
6.	<i>Раздел 6. Психоанализ искусства</i>	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
7.	<i>Раздел 7. Общонаучные контексты программы Л.С. Выготского</i>	<i>Лекция</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по теме Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация доклад-презентация		40 баллов
Итого за семестр зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольная работа 1

Классические понятия психологии искусства.

Дать определения следующим понятиям (2—3 фразы)

Мимесис

Катарсис

Аффект

Психика

Воздействие искусства

Контрольная работа 2

Повороты в науке XX века и психология искусства

Дать определения следующим понятиям (2—3 фразы), исходя из их связи с психологией искусства

Формализм

Неокантианство

Психоанализ

Герменевтика

Философия жизни

Контрольная работа 3

Особенности подхода Л.С. Выготского

Дать 10 фраз реферат одной из глав, передавая основные идеи главы с собственными примерами. Учитывается при оценивании как грамотность и полнота изложения, так и наличие собственных примеров.

Темы докладов по дисциплине.

1. Мифы о происхождении искусства у разных народов и их психологический смысл.
2. Психологическое содержание понятия «мимесис».
3. Психологические интерпретации понятия «катарсис».
4. Структура аффекта
5. Классические и новейшие теории аффекта
6. Этапы развития психоанализа искусства
7. Оппоненты Выготского
8. Влияние книги Выготского на современную психологию
9. Понятие о прекрасном и возвышенном в психологическом аспекте
10. Вклад искусствоведения в психологию искусства.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

основная

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8.

дополнительная

Шестаков Вячеслав Павлович. Гештальт и искусство : психология искусства Рудольфа Арнхейма / Вячеслав Шестаков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 109 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-91419-982-8 : 267.50.

Кулка Иржи. Психология искусства / Иржи Кулка ; [пер. с чеш. И. В. Олива]. - Харьков : Гуманитар. Центр, 2014. - 558 с. : ил., рис. ; 25 см. - Пер. изд.: Psychologie umeni / Jiri Kulka (Grada Publ., 2008). - Доп. тит. л. ориг. чеш. - Библиогр.: с. 546-558. - ISBN 978-617-7022-19-9.

Петренко Виктор Федорович. Психосемантика искусства / В. Ф. Петренко ; ред. М. И. Черкасская. - Москва : МАКС Пресс, 2014. - 319 с. : ил., рис., табл. ; 24 см. - Библиогр.: с. 304-319. - ISBN 978-5-317-04640-8 : 270.00.

Позднев Михаил Михайлович. Психология искусства : учение Аристотеля / М. М. Позднев ; [науч. ред.: Н. А. Алмазова] ; С.-Петербург. гос. ун-т, Ун-т Дмитрия Пожарского. - Москва ; Санкт-Петербург : Рус. фонд содействия образованию и науке, 2010. - 815 с. ; 25 см.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

9. Методические материалы

1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Мимесис и катарсис в современном искусстве

Вопросы к семинару:

К каким произведениям современного искусства можно приложить эти понятия?

Как их можно приложить?

В чем основные функции катарсиса?

Литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8. Гл. 1—2.

Семинар 2. Сюжет и фабула в современном искусстве и аффективность

Вопросы к семинару:

К каким произведениям современного искусства можно приложить эти понятия?

Как их можно приложить?

В чем основные функции сюжета и фабулы?

Как формируется аффект?

Как угасает аффект?

Как происходит его экономия?

Литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8. Гл. 3—4.

Семинар 3. Изучение отдельного произведения искусства средствами психологии искусства

Вопросы к семинару:

Каковы границы произведения с точки зрения психологии?

Как наблюдается воздействие одного произведения?

Что такое производство искусства и как оно видно в произведении?

Литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8. Гл. 5—7.

Семинар 4. Искусство как часть жизненных переживаний

Вопросы к семинару:

Как именно искусство соотносено с жизнью в разных философских программах?

Каковы границы современного искусства с точки зрения психологии?

Как развитие психологии повлияло на современное искусство?

Литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8. Гл. 8—9.

Семинар 5. Социальные психологические эффекты искусства

Вопросы к семинару:

Как искусство становится частью коллективного психологического опыта?

Что такое искусство как коллективное переживание?

Какова мифология вокруг современного искусства?

В чем слабости теорий заражения и других социальных эстетических теорий?

Как реализуется возвышенное в современном искусстве?

Литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С.

Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с. - (Серия "Антология мысли").

- Библиогр.: с. 489-495. - ISBN 978-5-534-00698-8. Гл. 10—11.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Психология искусства реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студента представлений о психологии искусства как комплексном изучении производства искусства и его влияния на развитие личности и всего общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с существующими определениями дисциплины, ее границами и местом среди других социально-гуманитарных дисциплин;
- показать возможности психологии искусства для интерпретации отдельных произведений;
- показать значимость психологии искусства как наиболее комплексного исследования эстетических аффектов и практических действий, связанных с восприятием искусства, включая опосредованное восприятие и память об искусстве;
- объяснить причины смены парадигм в психологии искусства и причины относительной автономии психологии искусства от общей психологии восприятия;
- познакомить с соотношением спекулятивного, дескриптивного, экспериментального и трансдисциплинарного критического подходов в психологии искусства;
- раскрыть интерпретацию в психологии искусства базовых понятий теории и истории искусства как образ, сюжет, композиция, творчество, впечатление, фантазия, воображение и т.д.;
- показать современные перспективы развития психологии искусства в ситуации приоритета комплексных междисциплинарных подходов к изучению искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-3 знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

критерии научности в исследованиях по психологии искусства;

основные труды по психологии искусства и основные сложившиеся на сегодняшний день подходы;

связь развития психологии искусства с объективным развитием самого искусства (художественным процессом).

Уметь:

вычленять проблематику психологии искусства в обсуждении проблем истории искусства, теории искусства, эстетики и общей психологии восприятия;

раскрывать социальное значение психологии искусства как гуманитарной дисциплины, имеющей практическую значимость и положительное социальное влияние;

соотносить проблематику психологии искусства с проблематикой современных междисциплинарных подходов.

Владеть: понятийным аппаратом психологии искусства
принципами психологических подходов, применяемых в современном комплексе наук об искусстве;
правилами вынесения суждений применительно к отдельным кейсам, правилами определения методологического и критического значения искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	21.06.2018	№10
2	Приложение №2	21.06.2019	№10
3	Приложение №3	26.06.2020	№15

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

2. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Zoom	Zoom	лицензионное

3. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование

	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант