

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Факультет психологии

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета психологии
МГУ имени М.В.Ломоносова,
академик РАО, профессор
_____ Ю.П.Зинченко
«__» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА PSYCHOLOGY OF ART

Специальность: Психология служебной деятельности
Специализация 04: Психология переговоров и разрешения конфликтов

Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы, 72 академических часа

Квалификация выпускника

СПЕЦИАЛИСТ

Очная форма обучения

Продолжительность обучения – 6 лет

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова

г. Москва
2015

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

PSYCHOLOGY OF ART

Ключевые слова на РУССКОМ языке:

Художественное переживание, катарсис, художественное творчество, многоуровневость художественного восприятия, структурные единицы художественного текста, внешняя и внутренняя точка зрения, хронотоп, психологические механизмы идентификации, проекции и интроекции, авторская и зрительская позиция, художественные интересы и потребности

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:

Artistic experience, catharsis, artwork, multi-level artistic perception, structural units of literary text, the external and internal point of view, the time-space, the psychological mechanisms of identification, projection and introjection, the author and the spectator position, artistic interests and needs

Цель учебной дисциплины

Ознакомить учащихся с основными направлениями исследований по психологии искусства

Задачи учебной дисциплины

1. Ознакомить учащихся с основными методологическими принципами при организации исследований по психологии искусства (психоанализ, культурно-исторический подход, экспериментальная эстетика)
 2. Охарактеризовать особое место исследований по психологии искусства в рамках культурно-исторического подхода.
 3. Раскрыть возможности использования деятельностного подхода к изучению проблематики, касающейся психологии искусства.
 4. Показать эвристические возможности исследования искусства для изучения проблематике психологии общения.
-

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения дисциплины:

С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-5, С-ИК-1, С-ИК-4, С-ИК-5, С-СК-2, С-СК-3, С-ПК-3, С-ПК-4, С-ПК-7, С-ПК-13, С-ПК-17, С-ПК-21, С-СПК-1, С-СПК-10.

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке

Курс имеет принципиальное значение для знакомства учащихся с методами организации комплексных исследований и проблематикой в смежных дисциплинах (искусствознание, культурология, семиотика и др.). В ходе лекционного курса слушатели ознакомятся с основными методологическими принципами при организации исследований по психологии искусства (психоанализ, культурно-исторический подход и др.). Будут показаны эвристические возможности исследования искусства для изучения проблематике психологии общения.

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке

The course is essential for students with dating methods provide comprehensive research and issues related disciplines (art history, cultural studies, semiotics, etc.). During the lecture course, students will become familiar with the basic methodological principles for the organization of research on the psychology of art (psychoanalysis, cultural-historical approach, etc.). It will show the heuristic research opportunities for the study of art psychology of communication problems.

Сравнительный анализ

Программа учебной дисциплины «Психология искусства» представляет собой оригинальный авторский курс, читаемый для студентов факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

По сравнению с ранее разработанной автором программой ФГОС третьего поколения данная программа отличается более глубокой теоретической проработкой учебного материала, а также включением в учебный процесс практических заданий.

I. Место дисциплины в учебном плане

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академических часов в соответствии с учебным планом в 8 семестре.

Название дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Форма отчетности		Объем учебной нагрузки в ак. часах, 1 а.ч.=45 м.					
		Экзамен	Зачет	Общая трудоемкость	В том числе ауд. часов				Самостоятельная работа студентов
					Общая ауд. нагрузка	Лекций	Лабораторных занятий	Семинаров	
Психология искусства	2		8	72	32	32			40

II. Структура и содержание лекционных занятий

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название лекций	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
1.	Проблематика психологии искусства в работах Л.С. Выготского	
2.	Проблематика психологии искусства в психоанализе	Аналитический разбор научных публикаций
3.	Многоуровневая структура художественного текста	Аналитический разбор научных публикаций, самостоятельный анализ литературного произведения
4.	Отношение автор-читатель	Аналитический разбор научных публикаций
5.	Психологический анализ уровня литературного развития старшеклассников	Аналитический разбор научных публикаций
6.	Психологические особенности киновосприятия	Аналитический разбор научных публикаций
7.	Психология актерской деятельности	Аналитический разбор научных публикаций, подбор батареи психологических тестов

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Проблематика психологии искусства в работах Л.С. Выготского.

Раскрывается ряд ключевых идей: эстетическая реакция как художественное переживание; связь эстетического переживания и художественного текста – текст как

«машина чувств»; историческая эволюция художественного переживания – от басни к трагедии.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Психология искусства — отрасль психологической науки, предметом которой являются свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие художественных ценностей и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность. Занимается изучением проблем художественного творчества и личности художника, восприятия художественных произведений, особенностей структуры художественных произведений.

Psychology of art - a branch of psychology, whose subject is the properties and condition of the individual, conditional on the creation and perception of art values and the impact of these values on its vital functions. Has been studying the problems of art and the artist's personality, perception, artistic works, structural features of the works of art.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

○ ***задания***

Провести анализ художественного произведения, используя принципы подхода Л.С. Выготского.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются:

Аналитический разбор научных публикаций:

- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Речь, 2001.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Санкт-Петербург: Лабиринт, 2006.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004.

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Речь, 2001.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

Дополнительная литература:

- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса. М.: ИХЛ, 1965.
- Каган М.С. Социальные функции искусства. М., 1978.
- Каган М.С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л.: Искусство, 1972.

- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Санкт-Петербург: Лабиринт, 2006.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004.

Тема 2. Проблематика психологии искусства в психоанализе

Произведение искусства и биография художника; психологические механизмы сублимации, замещения, идентификации, проекции; управление психологическими состояниями слушателя (зрителя) при разворачивании художественной коммуникации.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Катарсис (от греч. katharsis — очищение) — категория эстетики, раскрывающая один из существенных моментов эстетического, именно — высший духовно-эмоциональный результат эстетического опыта, эстетического восприятия, эстетического воздействия искусства на человека.

Catharsis - the category of aesthetics, revealing one of the essential aspects of the aesthetic, it is - the supreme spiritual and emotional result of the aesthetic experience, aesthetic perception, aesthetic impact of art on people.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

- **задания**
Проанализировать особенности проявления биографии писателя (по выбору) в его литературных произведениях.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются:

- Аналитический разбор научных публикаций
- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Санкт-Петербург, АСТ, 2009.
- Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи: пер. с нем. СПб.: Алетейя. 1997.
- Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Санкт-Петербург, АСТ, 2009.
- Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи: пер. с нем. СПб.: Алетейя. 1997.
- Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

Дополнительная литература:

- Адорно Т. Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.

- Эльсберг Я. Вопросы теории сатиры. М.: Советский писатель, 1957.
- Сретенский Н. Историческое введение в поэтику комического, ч. 1. Ростов-на-Дону, 1926.
- Гуральник У. Смех — оружие сильных, М.: Знание, 1961.
- Бергсон Г. Смех в жизни и на сцене. Пер. А. Е. Яновского. СПб., 1900.

Тема 3. Многоуровневая структура художественного текста

Формальная школа в литературоведении; проблема выделения структурных единиц художественного текста в различных видах искусства (литература, кино, живопись); внешняя и внутренняя точка зрения как принцип организации композиции художественного текста.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Композиция (от лат. compositio — составление, сочинение) — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция — важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Законы Композиции, складывающиеся в процессе художественной практики, эстетического познания действительности являются в той или иной мере отражением и обобщением объективных закономерностей и взаимосвязей явлений реального мира. Эти закономерности и взаимосвязи выступают в художественно претворённом виде, причём степень и характер их претворения и обобщения связаны с видом искусства, идеей и материалом произведения и др.

Composition — construction of a work of art, due to its content, the nature and purpose and largely determine its perception. Composition - a key component of organizing an art form, which gives the product of the unity and integrity, sopodchinyayuschy its elements to each other and to the whole. Composition law, folding in the artistic practice of aesthetic perception of reality are in some way a reflection and generalization of the objective laws and phenomena of the real world relationships. These patterns and relationships serve as artistic translating, and the degree and nature of their implementation and synthesis related to the type of art, the idea of the product and the material, etc.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

- ***задания***

Провести анализ художественного произведения, используя принципы подхода В.Я. Проппа.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются:

Аналитический разбор научных публикаций

- Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Санкт-Петербург: Лабиринт, 2006.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004.
- Еремина В. И. Книга В. Я. Проппа "Исторические корни волшебной сказки" и ее значение для современного исследования сказки // Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 6.

Самостоятельный анализ литературного произведения

- Бунин И.А. «Антоновские яблоки» (1900)
- Бунин И.А. «Лёгкое дыхание» (1916)
- Бунин И.А. «Тёмные аллеи» (1943)

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Гадамер Г. Актуальность прекрасного: Пер. с нем. М.: Искусство, 1991.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 1968.
- Мириманов В.Б. Искусство и миф: Центральный образ картины мира. М.: Согласие, 1997.
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства. СПб.: Акад. проект, 1999.
- Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
- Успенский Б. Семиотика искусства. М., Шк. «Языки русской культуры», 1995.
- Crary J. Suspension of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture. L., 2000.

Дополнительная литература:

- Боров Ю. Комическое и художественные средства его отражения // Проблемы теории литературы. М.: АН СССР, 1958.
- Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1998.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства: Пер. с нем. СПб.: Аксиома: Мифрил, 2000.
- Лапшина Н.П. «Мир искусства»: Очерки истории и творческой практики М.: Сов. художник, 1977.

- Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Гельсингфорс, 1902.

Тема 4. Отношение автор-читатель

Монологический и диалогический принцип организации художественного текста; отношение автора к герою; «внезаходимость» как особая характеристика позиции автора; «хронотоп» как ценностно-ориентированное пространство.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Художественное произведение — продукт художественного творчества, в котором в чувственно-материальной форме воплощен замысел его создателя-художника, и который отвечает определенным категориям эстетической ценности.

A work of art - a product of art, in which sensuous material form the intention realization of its creator, artist, and who is responsible for certain categories of aesthetic value.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

- ***задания***

Подобрать отрывки из литературных произведений (по выбору), иллюстрирующих различные виды отношений «автор - читатель».

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры):

Аналитический разбор научных публикаций

- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

Дополнительная литература:

- Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства: Пер. с нем. СПб.: Аксиома: Мифрил, 2000.

Тема 5. Психологический анализ уровня литературного развития старшеклассников

Анализ исследований художественных интересов в подростковом возрасте; диагностика чувства литературного стиля; изучение механизмов смыслопорождения на материале литературного творчества школьников).

Тезаурус (на русском и английском языках)

Литература — один из основных видов искусства — искусство слова. Термином обозначают также любые произведения человеческой мысли, закрепленные в письменном слове и обладающие общественным значением. Различают литературу научную, публицистическую, справочную, эпистолярную и др. В обычном и более строгом смысле литературой называют произведения художественной письменности.

Literature — one of the main kinds of art - the art of words. Term refers to any work of human thought, enshrined in the written word and have public importance. Distinguish scientific literature, fiction, reference, epistolary, and others. In the usual and more strict sense of the literature referred to as works of artistic literature

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

○ задания

Провести анализ художественного произведения, направленный на выявление разных структурных уровней его организации.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры):

Аналитический разбор научных публикаций:

- Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Том V. Выпуск VII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2000. — 462 с.
- Проблемы толерантности в подростковой субкультуре. Труды по социологии образования. Том VIII. Выпуск XIII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2003. — 391 с.
- Собкин В.С., Абросимова З.Б., Адамчук Д.В., Баранова Е.В. Подросток: нормы, риски, девиации. Труды по социологии образования. Т. X. Вып. XVII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2005. — 359 с.
- Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М. Подросток: виртуальность и социальная реальность. По материалам социологического исследования. Труды по социологии образования. Том VI. Выпуск X. — М.: Центр социологии образования РАО, 2001. — 156 с.
- Социокультурные трансформации подростковой субкультуры: Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XX. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2006. — 167 с.
- Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. Том III. Выпуск IV. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 1995. — 146 с.

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Социокультурные трансформации подростковой субкультуры: Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XX. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2006. — 167 с.
- Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XV. Вып. XXVI. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Институт социологии образования РАО, 2011. — 248 с.
- Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XV. Вып. XXVII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Институт социологии образования РАО, 2011. — 200 с.
- Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. Том III. Выпуск IV. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 1995. — 146 с.

Дополнительная литература:

- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
- Собкин В.С., Абросимова З.Б., Адамчук Д.В., Баранова Е.В. Подросток: нормы, риски, девиации. Труды по социологии образования. Т. X. Вып. XVII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2005. — 359 с.
- Собкин В.С., Марич Е.М. Социология семейного воспитания: дошкольный возраст. Труды по социологии образования. Том VII. Выпуск XII. — М.: Центр социологии образования РАО, 2002. — 247 с.
- Собкин В. С., Шмелев А. Г. Психосемантические исследования актуализации социально-ролевых стереотипов // Вопр. психол. 1986, №1, С. 124—136.

Тема 6. Психологические особенности киновосприятия

Особенности идентификации с киноперсонажем в подростковом возрасте; исследование мотивационной атрибуции при понимании поведения киноперсонажа; «Я» зрителя в пространстве персонажей художественного фильма – конфликт личностного самоопределения.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Эстетическое восприятие — процесс приема и преобразования эстетической информации, предполагающий способность человека чувствовать красоту окружающих предметов, различать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенные и низменные черты в реальной действительности и в

произведениях искусства и испытывать при этом чувства наслаждения, удовольствия или неудовольствия.

Aesthetic perception — the process of reception and transformation of aesthetic information, involving a person's ability to feel the beauty of the surroundings, to distinguish the beautiful and the ugly, the tragic and the comic, the sublime and the valley features in real life and in art and experience with a sense of enjoyment, pleasure or displeasure.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

○ ***задания***

Предложить методические принципы организации психологического эксперимента, позволяющего оценить особенности восприятия кино произведения.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры):

Разработка методических принципов организации психологического эксперимента киновосприятия.

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, -М.: Изд-во «Прогресс», 1974, 392с.
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики.- Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1973, -137 с.

Дополнительная литература:

- Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Том V. Выпуск VII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2000. — 462 с.
- Собкин В.С., Маркина О.С. Фильм «Чучело» глазами современных школьников. Труды по социологии образования. Т. XXIV. Вып. XXV. — М.: Институт социологии образования РАО, 2010. — 152 с.
- Собкин В.С., Нистратов А.А., Грачева А.М. Персонажи фильма в пространстве социальных стереотипов/ Вестник Московского Университета. Сер. 14. Психология. 1989, №1, С. 38-44
- Собкин В.С., Колмановская О.А. Особенности понимания конфликтной ситуации фильма в младшем школьном возрасте как показатель социальной активности. //Формирование социальной активности младших школьников в процессе обучения и воспитания. – Свердловск, 1990, С. 64 -72

- Собкин В.С. Мультфильм как средство социально-психологического анализа морально-нравственного развития ребенка (по материалам исследования 1985 и 2006гг) // Социология дошкольного воспитания: Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XIX / Под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 2006, С.73 -103

Тема 7. Психология актерской деятельности

Психологические проблемы обучения актерской деятельности; актерская психотехника и психологический тренинг; лонгитюдные исследования динамики изменения личностных характеристик в процессе освоения актерской деятельности.

Тезаурус (на русском и английском языках)

Актерское искусство — искусство театральной игры, создания сценических образов. Художественная специфика театра — отражение жизни в форме непосредственно происходящего перед зрителями драматического действия — может осуществляться только посредством актерского искусства. Цель его — воздействовать на зрителя, вызвать у него ответную реакцию. Выступление перед зрителем является важнейшим и завершающим актом воплощения роли, и каждый спектакль требует творческого воспроизведения этого процесса.

Actor's art - the art of theater play, creating stage characters. Artistic profile of the theater - a reflection of life in the form of what is happening directly in front of the audience of the dramatic action - can be carried out only through acting. Its purpose - to influence the viewer, make him a response. Speaking to the audience is the most important and final phase of implementation roles, and each performance requires a creative play in this process.

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции:

○ задания

Подобрать батарею психологических тестов, позволяющих зафиксировать личностные изменения в процессе освоения художественной деятельности.

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры):

Подбор батареи психологических тестов

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках)

Основная литература:

- Пономарев Я. А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976.
- Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. М.: Смысл, 2002.

Дополнительная литература:

- Акимов Н. Не только о театре. М.: Искусство, 1966.
- Бергсон Г. Смех в жизни и на сцене. Пер. А. Е. Яновского. СПб., 1900.
- Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. Дубна: Феникс, 1997.
- Таиров А.Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.: ВТО, 1970.

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ

3.1.1. Базовый учебник

Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Речь, 2001.

3.1.2. Основная

1. Адорно Т. Социология музыки. — М.; СПб.: Университетская книга, 1998. — 445 с.
2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
4. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики.- Таллин: Изд-во «Ээсти Раамат», 1973, -137 с.
5. Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Том V. Выпуск VII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2000. — 462 с.
6. Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды. М.: Смысл, 2002.
7. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976.
8. Проблемы толерантности в подростковой субкультуре. Труды по социологии образования. Том VIII. Выпуск XIII. / Под ред. В.С. Собкина. — М: Центр социологии образования РАО, 2003. — 391 с.
9. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Санкт-Петербург: Лабиринт, 2006.
10. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004.
11. Собкин В.С., Абросимова З.Б., Адамчук Д.В., Баранова Е.В. Подросток: нормы, риски, девиации. Труды по социологии образования. Т. X. Вып. XVII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2005. — 359 с.
12. Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М. Подросток: виртуальность и социальная реальность. По материалам социологического исследования. Труды по

- социологии образования. Том VI. Выпуск X. — М: Центр социологии образования РАО, 2001. — 156 с.
13. Собкин В.С., Марич Е.М. Социология семейного воспитания: дошкольный возраст. Труды по социологии образования. Том VII. Выпуск XII. — М.: Центр социологии образования РАО, 2002. — 247 с.
 14. Собкин В.С., Ткаченко О.В. Студент педагогического вуза: жизненные и профессиональные перспективы. Труды по социологии образования. Т. XI–XII. Вып. XXI. — М.: Центр социологии образования РАО, 2007. — 200 с.
 15. Собкин В.С., Маркина О.С. Фильм «Чучело» глазами современных школьников. Труды по социологии образования. Т. XXIV. Вып. XXV. — М.: Институт социологии образования РАО, 2010. — 152 с.
 16. Социокультурные трансформации подростковой субкультуры: Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XX. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2006. — 167 с.
 17. Социология дошкольного воспитания. Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XIX. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 2006. — 127 с.
 18. Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XV. Вып. XXVI. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Институт социологии образования РАО, 2011. — 248 с.
 19. Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XV. Вып. XXVII. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Институт социологии образования РАО, 2011. — 200 с.
 20. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
 21. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. Санкт-Петербург, АСТ, 2009.
 22. Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи: пер. с нем. СПб.: Алетейя. 1997.
 23. Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. Труды по социологии образования. Том III. Выпуск IV. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 1995. — 146 с.
 24. Этнос. Идентичность. Образование. Труды по социологии образования. Том IV. Выпуск VI. / Под ред. В.С. Собкина. — М.: Центр социологии образования РАО, 1998. — 268 с.

3.1.3. Дополнительная

1. Акимов Н. Не только о театре. М.: Искусство, 1966.
2. Бергсон Г. Смех в жизни и на сцене. Пер. А. Е. Яновского. СПб., 1900.
3. Борев Ю. Комическое и художественные средства его отражения // Проблемы теории литературы. М.: АН СССР, 1958.
4. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1998.
5. Гуральник У. Смех — оружие сильных, М.: Знание, 1961.
6. Еремина В. И. Книга В. Я. Проппа "Исторические корни волшебной сказки" и ее значение для современного исследования сказки // Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 6.
7. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. Дубна: Феникс, 1997.
8. Ершов Л. Ф, Советская сатирическая литература. Л.: Знание, 1955.
9. Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства: Пер. с нем. СПб.: Аксиома: Мифрил, 2000.
10. Лапшина Н.П. «Мир искусства»: Очерки истории и творческой практики М.: Сов. художник, 1977.
11. Мандельштам И. О характере гоголевского стиля. Гельсингфорс, 1902.
12. Пропп В.Я. Собрание трудов: Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999.
13. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976.
14. Собкин В. С., Шмелев А. Г. Психосемантические исследования актуализации социально-ролевых стереотипов // Вопр. психол. 1986, №1, С. 124—136.
15. Собкин В.С., Нистратов А.А., Грачева А.М. Персонажи фильма в пространстве социальных стереотипов/ Вестник Московского Университета. Сер. 14. Психология. 1989, №1, С. 38-44
16. Собкин В.С., Колмановская О.А. Особенности понимания конфликтной ситуации фильма в младшем школьном возрасте как показатель социальной активности. //Формирование социальной активности младших школьников в процессе обучения и воспитания. – Свердловск, 1990, С. 64 -72
17. Собкин В.С. Мультфильм как средство социально-психологического анализа морально-нравственного развития ребенка (по материалам исследования 1985 и 2006гг) // Социология дошкольного воспитания: Труды по социологии образования. Т. XI. Вып. XIX / Под ред. В.С. Собкина. – М.: Центр социологии образования РАО, 2006, С.73 -103

18. Сретенский Н. Историческое введение в поэтику комического, ч. 1. Ростов-на-Дону, 1926.
19. Таиров А.Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.: ВТО, 1970.
20. Эльсберг Я. Вопросы теории сатиры. М.: Советский писатель, 1957.

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

3.2.1. *Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами*

1. Принципы подхода В.Я. Проппа к анализу художественного произведения.
2. Выявление структурных уровней организации художественного произведения.
3. Понимание анекдота и шутки в психоанализе.
4. Методические принципы организации психологического эксперимента при изучении особенностей восприятия художественного произведения.
5. Психологические методики по изучению воздействия художественного текста на аудиторию.

3.2.2. *Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.*

1. Провести анализ художественного произведения, используя принципы подхода В.Я. Проппа.
2. Провести анализ художественного произведения, направленный на выявление разных структурных уровней его организации.
3. Подобрать батарею психологических тестов, позволяющих зафиксировать личностные изменения в процессе освоения художественной деятельности.
4. Предложить методические принципы организации психологического эксперимента, позволяющего оценить особенности восприятия художественного произведения.

3.2.3. *Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной дисциплины*

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу

1. Работа Л.С. Выготского «Гамлет».
2. Анализ новеллы И.Бунина «Легкое дыхание».
3. Психологический анализ анекдота (по работе З. Фрейда).
4. Психологические особенности восприятия карикатуры.
5. Психологические особенности восприятия мультфильма «Старая игрушка».

6. М.М. Бахтин: проблема поэтики Достоевского
7. Понятие «внезаходимости» по М.М. Бахтину
8. Понятие внешней и внутренней точки зрения
9. «Хронотоп» как ценностно-ориентированное пространство.
10. Кадр как структурная единица анализа фильма.
11. Фабула и сюжет.
12. Типы художественного восприятия по Т. Адорно.
13. Методика «Буриме» как экспериментальная процедура по изучению процессов смыслообразования.
14. Использование личностных тестов для диагностики актерских способностей.
15. Механизмы идентификации в процессе восприятия художественного

Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:

1. Психологические особенности восприятия киноискусства.
2. Психологические особенности восприятия театрального искусства.
3. Психологические особенности восприятия художественной литературы.
4. Психологические проблемы литературных способностей.
5. Психологические проблемы актерских способностей.
6. Художественные интересы подростков.
7. Психологические механизмы идентификации с персонажами художественных произведений.
8. Психологические проблемы идеалов в подростковом и юношеском возрасте.
9. Психологические особенности восприятия мультфильма на разных этапах социализации.
10. Экспериментальное исследование восприятия художественной литературы.
11. Исследование механизмов смыслообразования при восприятии художественных произведений.

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии

- активные и интерактивные формы проведения занятий,
- программные компьютерные средства,
- использование опросников и методик;
- разбор конкретных ситуаций и художественных произведений.

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины:

- проектор

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному плану

№ п/п	Раздел, тема учебной дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по разделам, темам) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекции	Семинар	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа студентов	
1.	Проблематика психологии искусства в работах Л.С. Выготского	6			6	
2.	Проблематика психологии искусства в психоанализе	4			5	Аналитический разбор научных публикаций
3.	Многоуровневая структура художественного текста	4			6	Аналитический разбор научных публикаций, самостоятельный анализ литературного произведения
4.	Отношение автор-читатель	4			6	Аналитический разбор научных публикаций
5.	Психологический анализ уровня литературного развития старшеклассников	4			5	Аналитический разбор научных публикаций
6.	Психологические особенности киновосприятия	4			6	Аналитический разбор научных публикаций
7.	Психология актерской деятельности	6			6	Аналитический разбор научных публикаций, подбор батареи психологических тестов

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):

- данная дисциплина относится к профессиональному блоку ООП;

- данная дисциплина относится к вариативной части ООП;
- курс по выбору;
- курс лекций «Психология искусства» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с предшествующими дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины;
- требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: курс рассчитан на студентов, получивших базовую подготовку по общей психологии, социальной психологии, возрастной психологии, дифференциальной психологии, основным разделам общего психологического практикума;
- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: курс является обязательным для студентов, обучающихся по специализации «Психология переговоров» и обеспечивает фундаментальные знания в области психологии искусства, восприятия художественного текста, в том числе и подтекста повествования, различения авторской и зрительской позиции для курсов вариативной части этой специализации и освоения специализированных практикумов.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: С-СК-1, С-ПК-5, С-СПК-4, С-СПК-9

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и содержание соответствующих компетенций, формируемых в процессе усвоения дисциплины:

- универсальные: общенаучные, системные, инструментальные;
- профессиональные [**Приложение 1**].

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Разделы, темы курса лекций	Количество часов	Номер компетенции по соответствующему стандарту <i>См. Приложение</i>
Проблематика психологии искусства в работах Л.С. Выготского	12	С-ПК-5
Проблематика психологии искусства в психоанализе	9	С-ПК-5
Многоуровневая структура художественного текста	10	С-СК-1; С-СПК-9
Отношение автор-читатель	10	С-СК-1; С-ПК-5
Психологический анализ уровня литературного развития старшеклассников	9	С-СПК-4; С-СПК-9
Психологические особенности киновосприятия	10	С-СК-1; С-ПК-5
Психология актерской деятельности	12	С-ПК-5; С-СПК-4; С-СПК-9

Разработчик:

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»,
кафедра психологии личности
ф-та психологии

профессор, член-корр. РАО,
д-р психол.наук

В.С. Собкин

Рецензенты:

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»,
кафедра психологии личности
ф-та психологии

зав. каф., академик РАО,
д-р психол.наук, профессор

А.Г. Асмолов

ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья»,
отдел медицинской психологии

руководитель, канд.психол. н.

С.Н. Ениколопов

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология искусства» одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3.

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Психология искусства» была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5.