

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

(курс по выбору)

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Social Psychology of Art

Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетных единиц, 36 академических часов

Квалификация выпускника

МАГИСТР

Очно-заочная форма обучения

Продолжительность обучения – 2,5 года

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

г. Москва

2017

«Социальная психология искусства»

1. История и концепции социальной психологии искусства

Искусство – предмет или метод социальной психологии? Философия искусства и социальная психология. «Психологическая эстетика» начала XX столетия. Психоанализ искусства в контексте интеллектуальной и светской жизни Вены. Гештальт-психология и феноменология художественного восприятия. Критический анализ массовой культуры (Франкфуртская школа). Когнитивная наука и нейроэстетика. Эстетика постмодернизма и социальный конструкционизм в современной психологии.

2. Искусство и социальная психология серебряного века

«Серебряный век» – проект русского модернизма. Культурно-исторический анализ социальных представлений и идентичностей эпохи (литература, живопись, музыка, театр). Художественные интуиции теоретических проблем современной социальной психологии в поэтике серебряного века. Концепции социальной психологии рубежа столетий. ГАХН – поиск синтеза науки и искусства. Трансформация теургической эстетики серебряного века в революционный советский авангард (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, М.М. Бахтин, Г. Шпет, Л.Я. Гинзбург) – прочтение из XXI столетия.

3. Эстетическая парадигма в психологии социального познания

Основы психологии социального познания. Язык в социальной психологии. Языки современного искусства и проблема репрезентации социальных и культурных изменений в транзитивном обществе. Эпистемологические допущения «эстетической парадигмы» (термин Т.Д. Марцинковской) в социальной психологии: историко-сравнительный анализ научных и художественных репрезентаций социальных явлений, эстетические категории анализа («эстетический редукционизм»), поэтика научного письма.

4. Магия искусства как форма социального познания

Повседневность в эпистемологическом ракурсе психологии социального познания. Эстетизация повседневности в искусстве XX столетия. Тезис о семиотическом сходстве магии, искусства и социальной консолидации. Мифологический / магический дискурсы в истории психологии (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Р. Мэй, Р. Лэйнг). Оккультизм и искусство в XX столетии (В. Кандинский, Х. аф Клинт, дадаисты, сюрреалисты, концептуалисты). Карты Таро в истории культуры – магическая практика или энциклопедия мирового искусства?

5. «Социальное воображаемое» в искусстве XX столетия

Проблема реального и воображаемого в социальном познании: образ социального мира и / или реальный мир? (Г.М. Андреева). Категория «социального воображаемого» во французской интеллектуальной традиции (*l'imaginaire social*) и современной социальной теории (*social imaginary*). Инструменты анализа социального воображаемого в социальной психологии. Методы визуального и эстетического анализа в исследовании искусства XX столетия (Л. Буржуа, М. Абрамович, С. Каль, Ф. Вудман).

6. Эстетика пространства и времени в социальном познании

Пространственно-временные измерения социального воображаемого: коллективная память и хронотоп. Коллективная память как семиотический механизм в искусстве. Языки искусства и коллективная память. Поэтика классического английского детектива и память о «Викторианской Англии» между мировыми войнами. Хронотопы русской литературы. Москва и Петербург как хронотопы. Антиномия «сакральное» / «профанное» в анализе хронотопа как художественного текста культуры.

7. Историческая психология искусства

История и социальная психология. История психологии человеческого выражения (А. Варбург). Образы человека в искусстве от античности до постмодернизма. Искусство, общество потребления, массовая и поп-культура. Эстетическое производство социальных представлений и идентичностей. Проблема «жизнетворчества» в искусстве и психологии. Привлекательность и опасности эстетического самопознания.

Литература

- Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997.
- Аллахвердов В.М.* Психология искусства: Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. СПб.: ДНК, 2001.
- Андреева Г.М.* Социальная психология в пространстве современной науки и культуры // Психологические исследования (электронный журнал), 2013, 6 (30).
- Арнхейм Р.* В параболах солнечного света: Заметки об искусстве, психологии и прочем. СПб.: Алетейя, 2014.
- Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.
- Барт Р.* Мифологии. М.: Академический проект, 2008.
- Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.

- Беньямин В.* Учение о подобию: Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012.
- Бергер П.* Искусство видеть. СПб.: Клаудберри, 2012.
- Быстрова Т.* Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.
- Бычков В.В.* Эстетическая аура бытия: Современная эстетика как наука и философия искусства. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Варбург А.* Великое переселение образов: исследование по истории и психологии возрождения античности. СПб.: Азбука-Классика, 2008.
- Вильсон Г.* Психология артистической деятельности: таланты и поклонники. М.: Когито-центр, 2001.
- Волков В.В.* Мысли об искусстве. М.: Советский художник, 1973.
- Выготский Л.С.* Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
- Габричевский А.Г.* Морфология искусства. М.: Аграф, 2002.
- Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
- Гинзбург Л.Я.* Записные книжки, воспоминания, эссе. СПб.: Искусство–СПБ, 2002.
- Гинзбург Л.Я.* Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. М.: НЛО, 2011.
- Гомбрих Э.* История искусства. М.: Искусство-XXI век, 2016.
- Гомбрих Э.* Символические образы: Очерки по искусству Возрождения. СПб.: Алетейя, 2017.
- Грэм Г.* Философия искусства. М.: Слово, 2004.
- Деготь Е.* Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002.
- Зедльмайр Г.* Искусство и истина. СПб.: Аxioma, 2000.
- Зонтаг С.* Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем, 2014.
- Искусство и миф.* М.: Весь мир, 2017.
- Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов.* В 2-х тт. М.: НЛО, 2017.
- Искусствоведение и психология художественного творчества.* М.: Наука, 1988.
- Кандель Э.* Век самопознания: Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней. М.: АСТ, Corpus, 2016.
- Кристева Ю.* Черное солнце: Депрессия и меланхолия. М.: Когито-центр, 2010.
- Кулка К.* Психология искусства. Харьков: Гуманитарный центр, 2014.
- Леман Х.-Т.* Постдраматический театр. М.: ABCdesign, 2013.
- Леонтьев Д.А.* Введение в психологию искусства. М.: Смысл, 1998.
- Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. М.: Наука, 2006.

- Лосев А.Ф.* От Гомера до Прокла: История античной эстетики в кратком изложении. СПб.: Азбука, 2016.
- Лотман Ю.М.* Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 2005.
- Лотман Ю.М.* Семиосфера. СПб.: Искусство–СПБ, 2010.
- Мальро А.* Голоса безмолвия. СПб.: Наука, 2012.
- Маньковская Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2009.
- Марцинковская Т.Д.* Культура и субкультура в пространстве психологического хронотопа. М.: Смысл, 2016.
- Метц К.* Воображаемое означаемое: Психоанализ и кино. СПб.: 2010.
- Мечковская Н.Б.* Семиотика: Язык, природа, культура. М.: Академия, 2004.
- Панофский Э.* Ренессанс и «Ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука, 2006.
- Панофский Э.* Этюды по иконологии. СПб.: Азбука, 2009.
- Поэзия: Учебник.* М.: ОГИ, 2016.
- Пропп В.Я.* Морфология волшебной сказки. Санкт-Петербург: Лабиринт, 2006.
- Ранкур-Лаферьер Д.* Русская литература и психоанализ. М.: Ладомир, 2004.
- Рансьер Ж.* Эстетическое бессознательное. СПб.: Machina, 2004.
- Рубинштейн С.Л.* Человек и мир. СПб.: Питер, 2010.
- Семенов В.Е.* Социальная психология искусства: актуальные проблемы. Ленинград: издательство Ленинградского университета, 1988.
- Сироткина И.Е.* Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX веков. М.: НЛО, 2009.
- Татаркевич В.* История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002.
- Тхостов А.Ш.* Райский сад (структура нарциссической зависимости) // Психологический журнал. 2007. Т. 28. № 3. С. 108–114.
- Тэн И.* Философия искусства. М.: Республика, 1996.
- Фаликов Б.* Величина качества: Оккультизм, религии востока и искусство XX века. М.: НЛО, 2017.
- Флоренский П.* История и философия искусства. М.: Академический проект, 2017.
- Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д.* Искусство с 1900 года: Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ад Маргинем, 2015.
- Фуко М.* Живопись Мане. М.: Владимир Даль, 2011.
- Хайдеггер М.* Истоки художественного творения. М. Академический проект, 2008.
- Хренов Н.А.* Социальная психология искусства: Переходная эпоха. М.: Альфа-М, 2005.
- Что такое искусство? Круглый стол* // Философский журнал, 2016, т. 9, 4, с. 18–47.
- Шестаков В.П.* История эстетических учений. М.: 2017.

- Шестаков В.П.* Русский серебряный век: запоздавший Ренессанс. СПб.: Алетейя, 2017.
- Шестаков В.П.* Трагедия изгнания: Судьба Венской школы истории искусства. М.: Галарт, 2007.
- Шпет Г.* Сочинения. М.: Правда, 1989.
- Эйзенштейн С.М.* Психологические вопросы искусства. М: Смысл, 2002.
- Эко У.* История красоты. М.: Слово, 2017.
- Эко У.* История уродства. М.: Слово, 2017.
- Эльзесер Т., Хагенер М.* Теория кино: глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2016.
- Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы XX века.* М.: РГГУ, 2003.
- Эткинд А.М.* Содом и Психея: очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.: ArsisBooks, 2015.
- Эткинд А.М.* Эрос невозможного: история психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.
- Якобсон П.М.* Психология сценических чувств актера. М.: Гослитиздат, 1936.
- Ясперс К.* Стриндберг и Ван Гог: Опыт сравнительного патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и Гельдерлина. СПб.: Академический проект, 1999.
- Aesthetics and the Sciences of Mind.* Ed. by G. Currie, M. Kieran, A. Meskin, J. Robson. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Hackett P.M.W.* Psychology and Philosophy of Abstract Art: Neuro-aesthetics, Perception and Comprehension. Palgrave MacMillan, 2016.
- Minissale G.* The Psychology of Contemporary Art. NY: Cambridge, 2013.
- The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology.* Ed. by E. Schellekens, P. Goldie. NY: Oxford University Press, 2011.
- The Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts.* Edited by P. P. L. Tinio, J.K. Smith.

Программа спецкурса Д.А. Хорошилова