

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

С.И.Коптева

« 24 » _____ 2016 г.

Регистрационный № УД - _____ /уч.

УД 2-03-1/64/2016/42

Психология искусства

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине (по выбору студента) для специальности:
1-23 01 04 Психология

2016 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта первой ступени высшего образования специальности «Психология», утвержденного 30.08.2013г. № 88

СОСТАВИТЕЛИ:

Л.Н. Рожина, профессор кафедры психологии образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор психологических наук, профессор;

О.Е. Аксёнова, преподаватель кафедры психологии образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;

А.В. Музыченко, заведующий кафедрой психологии образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.М. Гадилия, доцент кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский экономический университет», кандидат психологических наук, доцент;

М.Ф. Бакунович, заведующий кафедрой психологии учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой психологии образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 7 от 10.12.2015 г.).

Заведующий кафедрой
психологии образования

 А.В. Музыченко

Советом факультета психологии учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 4 от 23.12.2015 г.).

Декан факультета психологии

 Д.Г. Дьяков

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует

Методист УМУ БГПУ

 С.А. Стародуб

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Психология искусства» является дисциплиной по выбору специальности 1 – 23 01 04 «Психология». Программа посвящена истории, теории и практике психологии искусства.

Психология искусства – отрасль психологии, которая изучает закономерности процесса восприятия и понимания людьми произведений искусства, исследует особенности психической деятельности, которые имеют место у писателей, живописцев, композиторов и т. д. при создании задуманных ими произведений, а также разрабатывает психологические вопросы художественного воспитания и эстетического развития. Психология искусства тесно связана с психологией творчества и эстетикой.

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами психологии искусства, ее прикладными и практическими возможностями в работе педагога-психолога.

Образовательная: формировать научное представление об искусстве, его функциях, формах, видах, закономерностях функционирования; умения реконструировать теоретические смыслы воздействия искусства и осознавать его психологический потенциал в развитии личности.

Воспитательная: формировать у студентов мотивацию к изучению практико-ориентированных дисциплин, осуществлять психологическую рефлексию влияния искусства на качество жизни человека, способствовать гармонизации развития личности, самореализации посредством творчества.

Развивающая: формировать умение анализировать психологический материал, развивать социально-перцептивные и рефлексивные способности, расширять профессиональные горизонты обучающихся, формировать их культурную и коммуникативную компетентность.

Задачи дисциплины:

1. Обеспечить усвоение студентами категориального аппарата, основных понятий, современных подходов и тенденций развития психологии искусства.
2. Сформировать представление о специфике познания в художественной реальности и возможности психотерапевтической функции искусства.
3. Познакомить студентов с многоуровневостью, комплексностью и многокомпонентностью художественного воздействия.
4. Познакомить студентов с особенностями понимания и интерпретации произведений искусства.
5. Способствовать овладению студентами приемами интерпретации художественных и визуальных текстов.
6. Способствовать овладению студентами умений анализировать психологические механизмы и условия воздействия произведений искусства на личность.

Междисциплинарные связи.

Учебная дисциплина «Психология искусства» носит практико-ориентированный характер, основывается на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин специальности: «Общая психология», «Психология развития», «Психодиагностика», «Психология личности».

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся **должен знать**:

- основные категории и понятия психологии искусства;
- историю и современные тенденции развития психологии искусства;
- специфику и основные структурные компоненты художественных произведений;
- специфику познания в художественной реальности и возможности психотерапевтической функции искусства.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся **должен уметь**:

- анализировать и оценивать виртуальный мир искусства как психологическую реальность;
- понимать сложный язык современного искусства, ориентированный на многоликость и многозначность социального мира;
- анализировать психологические механизмы и условия воздействия произведений искусства на личность.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся **должен владеть**:

- методами психологии искусства для решения исследовательских и прикладных задач;
- приемами интерпретации художественных и визуальных текстов.

Изучение учебной дисциплины «Практическая психология искусства» должно обеспечивать формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям

Студент должен:

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения практических задач.
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
- АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).
- АК-9. Уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни.

Требования к социально-личностным компетенциям

Студент должен:

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).
- СЛК-6. Уметь работать в команде.
- СЛК-7. Опирается в своей работе на профессиональные этические нормы и стандарты поведения.

Требования к профессиональным компетенциям

Студент должен:

- ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое сопровождение внедрения результатов научных исследований.
- ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в профессиональной деятельности.
- ПК-9. Планировать, организовывать и вести психологическую (учебную, методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и специального образования.
- ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и воспитательных результатов.
- ПК-11. Подготавливать научные публикации.
- ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися.
- ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое обеспечение.
- ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном научно-теоретическом и методическом уровне.
- ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и организацию их учебно-познавательной деятельности.
- ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации.
- ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в обществе.
- ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических процессов в различных сферах жизни.
- ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций современной психологии.
- ПК-20. Выполнять функцию эксперта при проведении психолого-педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, судебно-психологической, воинской и трудовой экспертизы, при экспертизе принимаемых решений в различных сферах управления и общественной практики.
- ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, профилактическую, консультативную, диагностическую и психотерапевтическую работу.

- ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
- ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией.
- ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых коллективах.
- ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные и управленческие решения с учетом их экономических, социокультурных и этических и индивидуально-личностных последствий.
- ПК-32. Осваивать и внедрять в образовательный процесс инновационные образовательные технологии.
- ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в практическую деятельность.
- ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

Структура содержания учебной дисциплины «Психология искусства» включает 9 тем. Тема 1 знакомит с предметом, историей, методологическими основами психологии искусства, ее теоретическими, прикладными и практическими задачами, методами, современными тенденциями. Тема 2 позволяет сформировать представления об основных направлениях исследования искусства: искусства как способа познания, как средства развития личности, общества. Тема 3 позволяет сформировать представления о составляющих специальных способностей, значимых в сфере искусства, о развитии этих способностей. Тема 4 знакомит студентов с искусством как формой терапии, раскрывает возможности прикладного и практического использования психологии искусства.

В соответствии с образовательным стандартом специальности «Психология» дидактическими единицами учебной дисциплины «Психология искусства» являются: *История и современные тенденции психологии искусства; прикладные и практические задачи психологии искусства. Психологический анализ искусства в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Современные подходы к научным исследованиям в арт-терапии. Методы психологии искусства. Искусство как способ познания, специфика художественного познания. Процесс творчества; творческие способности. Проявления таланта и гениальности в искусстве. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель; развитие духовно-нравственных потребностей. Системно-типологический подход в психологии искусства. Развитие специальных способностей и их проявление в сфере искусства. Музыкальные, художественные, литературные способности. Искусство как форма терапии. Психологическое воздействие музыки и литературы. Психологическое воздействие живописи. Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия.*

Рекомендуемые формы и методы обучения:

Целостный педагогический процесс реализуется на основе дидактических принципов научности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, наглядности, воспитывающего обучения.

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы), интерактивные методы и метод проектов способствуют поддержанию оптимального уровня активности.

Способы и методы формирования компетенций: метод малых групп, подготовка письменных аналитических работ, выполнение творческих заданий, анализ научных текстов и практических ситуаций.

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов, продуктов деятельности (конспектов, рефератов, психологических заданий).

Для диагностики сформированности компетенций используются разноуровневые задания на семинарских занятиях.

В соответствии с учебным планом по специальности «Психология» на изучение дисциплины «Практическая психология искусства» отводится 102 часа (3 зачетные единицы), из них 64 часа аудиторных занятий: 28 часов лекционных занятий, 18 часов семинарских занятий, 18 часов лабораторных занятий на самостоятельную работу отводится 38 часов.

На дневной форме получения образования дисциплина преподается на втором курсе, в четвертом семестре. Распределение часов следующее: 64 часа аудиторных занятий из них 28 лекционных, 18 семинарских, 18 часов лабораторных занятий.

На самостоятельную работу студентов отведено 38 часов. По темам следующее количество часов самостоятельной работы: тема 1 (4 часа), тема 2 (10 часов), тема 3 (12 часов), тема 4 (12 часов).

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце 4 семестра, допуск к которому предусмотрен при условии посещения занятий и предоставления выполненных лабораторных работ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА

Тема 1.1 История психологии искусства

Психология искусства как отрасль психологии. Предмет психологии искусства. Искусство как динамическая система (взгляды Ю.М. Лотмана на природу искусства). Искусство и картина мира.

История становления психологии искусства. «Эстетика сверху» и «эстетика снизу». Марксистская теория искусства и психология. Социальная и индивидуальная психология искусства. Субъективная и объективная психология искусства. Объективно-аналитический метод, его применение. Воссоздание внутренней деятельности человека, воспринимающего художественное произведение, как воссоздание структуры той реакции, которую оно вызывает. Функции искусства.

Спектр проблем теории и практики психологии искусства.

Тема 1.2 Психологический анализ искусства в культурно-исторической теории Л.С. Выготского

Проблема содержания и формы в искусстве. Образы и символы искусства. Художественный прием как метаморфоз материала произведения, метаморфоз чувств. Возвышение чувств, переход от индивидуальных к общественным. Метаморфоз как переход человеческой деятельности из формы движения в форму бытия, кристаллизация в продукте – художественном произведении. Художественное произведение и смысл. Катарсис в интерпретации Л.С. Выготского. Создание учения об общественно-исторической природе психики человека. Механизмы художественного творчества в понимании специфической функции искусства. Включение чувств актера в широкую социально-психологическую систему. Объективный общественный смысл и значение искусства, служащие переходной ступенью от психологии к идеологии.

Тема 1.3 Методы психологии искусства

Психоаналитический подход в анализе искусства. Методы психоаналитического подхода. Гештальт-подход в анализе искусства. Методы гештальт-психологии. Герменевтический метод. Деятельностный, когнитивный и феноменологический подходы в анализе искусства. Гуманитарные персонологические исследования личностной представленности творца в жизни других людей. Биографический метод.

Методы практической психологии искусства.

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА

Тема 2.1 Искусство как способ познания

Художественное познание. Искусство и наука. Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии. Искусство и архетип. Искусство как способ самопознания. Искусство и понимание смысла. Искусство в эпоху постмодернизма.

Тема 2.2 Творчество, способности, талант, гениальность в искусстве

Творческий процесс, его составляющие и динамика. Творческая личность. Творческие способности. Талант творца. Гениальность в искусстве. Гениальность и умопомешательство.

Тема 2.3 Искусство и цивилизация

Диалог культур. Искусство и ответственность. Современные взгляды на социальную реальность. Искусство как полилог. Искусство и религия. Эстетика прекрасного: трансформация понятия «красота». Анализ постмодернизма как социокультурной ситуации современного этапа развития цивилизации.

Тема 2.4 Искусство и потребитель

Духовно-нравственные и эстетические потребности. Развитие потребностей. Культура потребления и культура достоинства.

Тема 2.5 Системно-типологический подход в психологии искусства

Психология черт личности. Психология типов личности. Психологический тип и стилевые характеристики в искусстве. Психологический тип и особенности предпочтений в искусстве. Психологический тип и стратегии восприятия произведений искусства.

Психологический анализ фигуры автора. Очерки жизни великих художников, зодчих, композиторов, литераторов.

ТЕМА 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Тема 3.1 Музыкальные способности

Структура музыкальных способностей в концепции К. Сишора. Структура музыкальных способностей в концепции Г. Винга. Музыкальные способности в концепции Б.М. Теплова. Возраст и проявление музыкальных способностей. Особенности ВНД и способности. Развитие музыкальных способностей. Способность к цветовому представлению музыки.

Тема 3.2 Художественные способности

Ведущие и вспомогательные художественные способности. Возраст и проявление художественных способностей. Индивидуальность и проявление художественных способностей. Развитие художественных способностей. Актерские способности. Изобразительные способности. Восприятие формы. Восприятие и использование цвета.

Тема 3.3 Литературные способности

Вербальный интеллект и литературные способности. Структурный подход к проблеме литературных способностей. Индивидуальность и литературные способности. Развитие литературных способностей.

Личность в искусстве: интеграция и компенсация способностей.

ТЕМА 4. ИСКУССТВО КАК ФОРМА ТЕРАПИИ

Тема 4.1 Психологическое воздействие музыки и литературы

Искусство как межличностная коммуникация. Витруальный мир искусства как психологическая реальность. Эмоциональность искусства. Эстетика безобразного. Язык современного искусства.

Психологическое воздействие музыки и литературы. Исповедальный дискурс музыки. Текст – маркер эпохи. Полисемичность и гетерохронность текста. Художественное произведение как информационный ресурс.

Тема 4.2 Психологическое воздействие живописи

Диалектика арт-терапии. Проблема идентичности: декодирование гендера в арт-терапии.

Смысл и значение цвета. Гармония цвета. Цветовая модель времени. Семантика взросления.

Феномен фотографии: культурно-исторический анализ. Фотография и биография. Функции фотографии.

Тема 4.3 Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия

Своеобразие национальных арт-терапевтических традиций. Арт-терапия в школе. Эстетика и культурная нищета. Арт-терапевтическая студия как инструмент социальной интеграции. Арт-терапия в лечении невротических расстройств питания.

Вопросы самоидентичности и материнства в арт-терапии.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»
(дневная форма получения образования)

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов				Количество часов УСП	Литература	Количество часов самостоятельной работы	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия				
1	Методологические основы психологии искусства	6			2		4		
1.1	История психологии искусства 1. Предмет психологии искусства. 2. Искусство как динамическая система (взгляды Ю.М. Лотмана на природу искусства). Искусство и картина мира. 3. История становления психологии искусства. 4. Социальная и индивидуальная психология искусства. 5. Субъективная и объективная психология искусства. 6. Функции искусства. 7. Спектр проблем теории и практики психологии искусства.	2				[1], [2] [3], [5] [23], [29] [36], [38] [39], [55] [69], [72] [77], [112] [116][117]	1	Опорный конспект	
1.2	Психологический анализ искусства в культурно-исторической теории Л.С. Выготского 1. Проблема содержания и формы в искусстве. 2. Образы и символы искусства. 3. Художественный прием как метаморфоз материала произведения, метаморфоз чувств. 4. Художественное произведение и смысл. 5. Катарсис в интерпретации Л.С. Выготского. 6. Механизмы художественного творчества в	2				[1], [2] [3], [5] [34], [52] [53], [57] [76], [108] [111],[118] [119] [121]	1	Опорный конспект	

	понимании специфической функции искусства.								
1.3.1	Методы психологии искусства 1. Психоаналитический подход в анализе искусства. 2. Гештальт-подход в анализе искусства. 3. Деятельностный, когнитивный и феноменологический подходы в анализе искусства. 4. Гуманитарные персонологические исследования личностной представленности творца в жизни других людей. 5. Классификация методов практической психологии искусства.	2					[1], [2] [3], [5] [28], [30] [31], [48], [68], [105] [110]	1	Опорный конспект, проблемные вопросы
1.3.2	Методы психологии искусства 1. Методы психоаналитического подхода. 2. Методы гештальт-психологии. 3. Герменевтический метод. 4. Биографический метод. 5. Методы практической психологии искусства.			2			[1], [2] [3], [7] [28], [30] [31], [48], [68], [105] [110]	1	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
2	Основные направления исследований в психологии искусства	10		6	4			10	
2.1.1	Искусство как способ познания 1. Художественное познание. 2. Искусство и понимание смысла. 3. Искусство в эпоху постмодернизма.	2					[2], [5] [6] [23], [29] [36], [38] [39], [55]	1	Опорный конспект
2.1.2	Искусство как способ познания 1. Искусство и наука. 2. Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии. 3. Искусство и архетип. 4. Искусство как способ самопознания.			2			[2], [5] [6] [69], [72] [77], [112] [116][117]	1	Устный опрос, задания
2.2.1	Творчество, способности, талант, гениальность в искусстве	2					[2], [5] [6]	1	Опорный конспект,

	1. Творческий процесс, его составляющие и динамика. 2. Творческие способности. 3. Талант и гениальность в искусстве.						[17], [19] [21], [24] [25][27]		проблемные вопросы
2.2.2	Творчество, способности, талант, гениальность в искусстве 1. Этапы творческого процесса. 2. Творческая личность. 3. Гениальность и умопомешательство.			2			[2], [5] [6] [32], [54] [56], [58] [71][115]	1	Устный опрос, задания
2.3.1	Искусство и цивилизация 1. Диалог культур. 2. Искусство как полилог. 3. Искусство и религия. 4. Эстетика прекрасного: трансформация понятия «красота».	2					[2], [5] [6] [73], [74] [93], [94] [95][96]	1	Опорный конспект, проблемные вопросы
2.3.2	Искусство и цивилизация 1. Искусство и ответственность. Современные взгляды на социальную реальность. 2. Анализ постмодернизма как социокультурной ситуации современного этапа развития цивилизации.			2			[2], [5] [6] [99], [100] [101],[102] [103][104]	1	Устный опрос, задания
2.4.1	Искусство и потребитель 1. Духовно-нравственные и эстетические потребности. 2. Развитие потребностей. 3. Культура потребления и культура достоинства.	2					[2], [5] [6] [11], [15] [37],[40] [41],[82] [84]	1	Опорный конспект, проблемные вопросы
2.4.2	Искусство и потребитель Разработка проекта развития духовно-нравственных и эстетических потребностей средствами практической психологии искусства.				2		[2], [5] [6] [11], [15] [37],[40] [41],[82] [84]	1	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии

2.5.1	Системно-типологический подход в психологии искусства 1. Психология черт личности и психология типов личности. 2. Психологический тип и стилевые характеристики в искусстве. 3. Психологический тип и особенности предпочтений в искусстве. 4. Психологический тип и стратегии восприятия произведений искусства. 5. Психологический анализ фигуры автора.	2					[2], [5] [6] [64], [75] [83],[85] [98]	1	Опорный конспект, проблемные вопросы
2.5.2	Системно-типологический подход в психологии искусства Психологический анализ фигуры автора на основе изучения очерков жизни великих художников, зодчих, композиторов, литераторов, их продуктов деятельности.			2			[2], [5] [6] [64], [75] [83],[85] [98]	1	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
3	Специальные способности	6	6	6				12	
3.1.1	Музыкальные способности 1. Структура музыкальных способностей в концепции К. Сишора. 2. Структура музыкальных способностей в концепции Г. Винга. 3. Музыкальные способности в концепции Б.М. Теплова.	2					[1], [7] [26], [59] [60], [61] [62],[63] [70]	2	Опорный конспект, проблемные вопросы
3.1.2	Музыкальные способности 1. Структура музыкальных способностей. 2. Возраст и проявление музыкальных способностей. 3. Особенности ВНД и способности. 4. Развитие музыкальных способностей. 5.Способность к цветовому представлению музыки.			2			[1], [7] [26], [59] [60], [61] [62],[63] [70]	2	Устный опрос, задания

3.1.3	Музыкальные способности 1. Развитие музыкального воображения (на основе ладового чувства и способности к слуховому представлению). 2. Развитие активного (двигательного) переживания музыки.				2		[1], [7] [26], [59] [60], [61] [62],[63] [70]		Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
3.2.1	Художественные способности 1. Ведущие и вспомогательные художественные способности. 2. Индивидуальность и проявление художественных способностей. 3. Развитие художественных способностей: изобразительных и сценических.	2					[1], [7] [9], [20] [22], [44] [46],[47] [65][106] [107][109]		Опорный конспект, проблемные вопросы
3.2.2	Художественные способности 1. Актерские способности. С. Маркус о структуре и психических механизмах сценических способностей. 2. Изобразительные способности. Восприятие формы. Восприятие и использование цвета. 3. Возраст и проявление художественных способностей. 4. Индивидуальность и проявление художественных способностей: биографический анализ.			2			[1], [7] [9], [20] [22], [44] [46],[47] [65][106] [107][109]	2	Устный опрос, задания
3.2.3	Художественные способности 1. Анализ проявлений индивидуальности в художественном творчестве. 2. Методы развития художественных способностей.				2		[1], [7] [9], [20] [22], [44] [46],[47] [65][106] [107][109]	2	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии

3.3.1	Литературные способности 1. Вербальный интеллект и литературные способности. 2. Структурный подход к проблеме литературных способностей. 3. Индивидуальность и литературные способности. 4. Развитие литературных способностей.	2					[1], [7] [8], [10] [12], [13] [14], [16] [18],[49] [50][51] [120][123]		Опорный конспект, проблемные вопросы
3.3.2	Литературные способности 1. Структура литературных способностей. 2. Признаки способностей к литературному творчеству (Ф. Баррон). 3. Индивидуальность и проявление художественных способностей: биографический анализ. 4. Развитие художественной наблюдательности (А.Г. Ковалев). 5. Личность в искусстве: интеграция и компенсация способностей.			2			[1], [7] [8], [10] [12], [13] [14], [16] [18],[49] [50][51] [120][123]	2	Устный опрос, задания
3.3.3	Литературные способности 1. Анализ проявлений индивидуальности в литературном творчестве. 2. Методы развития литературных способностей.				2		[1], [7] [8], [10] [12], [13] [14], [16] [18],[49] [50][51] [120][123]	2	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
4	Искусство как форма терапии	6		6	6			12	
4.1.1	Психологическое воздействие музыки и литературы 1. Витруальный мир искусства как психологическая реальность. 2. Язык современного искусства. 3. Исповедальный дискурс музыки. 4. Текст – маркер эпохи. Полисемичность и гетерохронность текста.	2					[1], [3], [4] [33], [42] [43], [45] [48]	2	Опорный конспект, проблемные вопросы

	5. Интент-анализ.								
4.1.2	Психологическое воздействие музыки и литературы 1. Искусство как межличностная коммуникация. 2. Эмоциональность искусства. 3. Эстетика безобразного. 4. Психологическое воздействие музыки и литературы. 5. Художественное произведение как информационный ресурс.			2			[1], [3], [4] [33], [42] [43], [45] [48]	1	Устный опрос, задания
4.1.3	Психологическое воздействие музыки и литературы 1. Психологический анализ музыкальных и литературных произведений. 2. Применение методов контент-анализа и интент-анализа.			2			[1], [3], [4] [33], [42] [43], [45] [48]	1	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
4.2.1	Психологическое воздействие живописи 1. Диалектика арт-терапии. 2. Проблема идентичности: декодирование гендера в арт-терапии. 3. Цветовая модель времени. 4. Феномен фотографии: культурно-исторический анализ.		2				[1], [3], [4] [35], [66] [97], [106] [109]	2	Опорный конспект, проблемные вопросы
4.2.2	Психологическое воздействие живописи 1. Проблема идентичности: декодирование в арт-терапии. 2. Смысл и значение цвета. Гармония цвета. 3. Семантика взросления. 4. Фотография и биография. Функции фотографии.			2			[1], [3], [4] [35], [66] [97], [106] [109]	1	Устный опрос, задания
4.2.3	Психологическое воздействие живописи 1. Психологический анализ произведений живописи.				2		[1], [3], [4] [35], [66]	1	Выполнение практических заданий,

	2. Психологический анализ фотографий.						[97], [106] [109]		интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
4.3.1	Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия 1. Своеобразие национальных арт-терапевтических традиций. 2. Арт-терапевтическая студия как инструмент социальной интеграции. 3. Аспекты применения арт-терапевтических техник.	2					[1], [3], [4] [67], [78] [79], [80] [81], [86] [87], [88] [89], [90] [92]	2	Опорный конспект, проблемные вопросы
4.3.2	Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия 1. Арт-терапия в школе. 2. Эстетика и культурная нишета. 3. Арт-терапия в лечении невротических расстройств питания. 4. Вопросы самоидентичности и материнства в арт-терапии. 5. Особенности применения техник танцевальной терапии, библиотерапии, куклотерапии и др.			2			[1], [3], [4] [67], [78] [79], [80] [81], [86] [87], [88] [89], [90] [92]	1	Устный опрос, задания
4.3.3	Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия Применение техник танцевальной терапии, библиотерапии, куклотерапии и др. Упражнения				2		[1], [3], [4] [67], [78] [79], [80] [81], [86] [87], [88] [89], [90] [92]	1	Выполнение практических заданий, интерпретация результатов. Отчет о лабораторном занятии
	Всего часов в 4-ом семестре: 102 Форма контроля: зачет	28		18	18			38	зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аллахвердов, В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений / В. М. Аллахвердов. – СПб.: Издательство ДНК, 2001. – 198 с.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства: [пер. с англ.; науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова]. – М.: Прометей, 1999. – 352 с.
3. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И.Копытина. – СПб, 2002. – 234 с.
4. Бердяев, Н.А. Мир творчества. «Смысл творчества» и переживание творческого экстаза // Бердяев, Н.А. Самопознание. – М., 1991.
5. Выготский, Л.С. Психология творчества / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1985. – 377 с.
6. Рягузова, Е.В. Социальная психология искусства: полилог с другими и диалог с собой / Е.В. Рягузова. – Саратов: Приволжское изд-во, 2010. – 169с.
7. Рожина, Л.Н. Развитие эмоционального мира личности / Л.Н. Рожина. – М. Высшая школа, 2003. – 272 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

8. Аристотель. Об искусстве поэзии / Пер. В.Г. Апеллерота / Аристотель. – М.: Худож. лит., 1957. – 184с.
9. Арнхейм, Рудольф. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Рудольф Арнхейм / Пер. с англ. В.Н. Самохина; Общ. ред., вступ. ст. В.П. Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
10. Арутюнова, Н.Д. Теория метафоры / Н.Д. Арутюнова. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
11. Бахтин, М.М. Искусство и ответственность / М.М. Бахтин. – Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/library/bahtin/otv.html>
12. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
13. Белый, А. Магия слов / А. Белый // Символизм как миропонимание. - М., 1994.
14. Белянин, В.П. Введение в психиатрическое литературоведение / В.П. Белянин. – Мюнхен, 1996.
15. Библер, В.С. От науки учения – к логике культуры / В.С. Библер. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 412 с.
16. Брудный, А.В. Психологическая герменевтика / А.В. Брудный. – М.: Лабиринт, 1998. – 336 с.
17. Вайман, С.Т. Диалектика творческого процесса / С.Т. Вайман // Художественное творчество и психология. – М., 1991.
18. Валери, П. Поэзия и абстрактная мысль / П. Валери // Об искусстве. – М., 1993.
19. Введение в психологию искусства. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 111 с.

20. Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007.
21. Волошин, М. Лихи творчества / М. Волошин. – Л.: Наука, 1988. – 816 с.
22. Воронин, А.Н. Диагностика невербальной креативности (краткий вариант теста Торрпенса) / А.Н. Воронин // Методы психологической диагностики. – Вып. 2. – М., 1994.
23. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного: Пер. с англ. – М.: Искусство, 1991. – 387 с.
24. Голубева, Э.А. Способности и индивидуальность / Э.А. Голубева. – М., 1993.
25. Гончаренко, Н.В. Гений в искусстве и науке / Н.В. Гончаренко. – М., 1991.
26. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М., 1993.
27. Грачева, А.М. Психосемантический анализ понимания мотивационной структуры поведения киноперсонажа / А.М. Грачева, А.А. Нистратов, В.Ф. Петренко, В.С. Собкин. [Электронный ресурс] . – Режим доступа: <http://www.vorpsy.ru/issues/1988/885/885123.htm>
28. Григорьев, И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы / И. Григорьев // Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль. – М., 1994.
29. Гюйо, Жан Мари. Искусство с социологической точки зрения [Книжные издания] / Жан Мари Гюйо. – СПб.: Издание Товарищества «Знание». – 464 с.
30. Дарвин, Чарльз. О выражении эмоций у человека и животных [Текст] / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.
31. Дорфман, Л.Я. Эмоции в искусстве: теоретические подходы и эмпирические исследования / Л.Я. Дорфман. – М.: Смысл, 1997.
32. Дружинин, В.Н. Способности и жизнедеятельность / В.Н. Дружинин // Индивидуальность и способности. – М., 1994.
33. Зинченко, В. П. Психологические аспекты влияния искусства на человека / В.П. Зинченко // Культурно-историческая психология. – 2000. – № 4. – С. 3 – 20.
34. Зинченко, В.П. Возможна ли поэтическая антропология? / В.П. Зинченко. – М.: Изд-во Российского открытого университета, 1994. – 44 с.
35. Зонтаг, С. Взгляд на фотографию / С. Зонтаг // Мир фотографии / Сост.: В. Стигнеев, А. Липков. – Москва, Планета, 1998.
36. Иванов, М.В. Психологический смысл искусства. Комментарий к «Психологии искусства» В.М. Аллахвердова. – СПб.: ДНК, 2001. – С.103 – 156.
37. Ильенков, Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.
38. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. – М.: Эксмо-Пресс, 1998. – С. 521 – 524, 448 – 460; 720, 727, 735, 739, 748, 749, 751, 752, 755.
39. Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.
40. Кант, И. Критика эстетической способности суждения / И. Кант // Критика способности суждения. – М., 1994.

- 41.Кедров, Б. М. О творчестве в науке и технике: Научно-популярные очерки для молодежи / Бонифатий Михайлович Кедров. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 192с.
- 42.Киселева, М.В. Арт-терапия в психологическом консультировании / М.В. Киселева, В.А. Кулганов. – СПб.: Речь, 2014. – 64 с.
- 43.Копытин, А.И. Техники аналитической арт-терапии. Исцеляющие путешествия / А.И. Копытин, Б. Корт. – СПб: Речь, 2007. – 144 с.
- 44.Кох, Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. Путь упражнений по живописи и переживанию цвета / Э. Кох, Г. Вагнер. – М., 1995.
- 45.Крупник, Е.П. Психологическое воздействие искусства на личность [Текст] / Е.П. Крупник. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 238 с.
- 46.Кузин, В.С. Психология живописи / В.С. Кузин. – М.: Оникс, 2005. – 305 с.
- 47.Кэмерон, Дж. Путь художника. Ваша творческая мастерская. [Текст]: пер. с англ. Д.Сирромахи / Джулия Кэмерон. – Москва: Гаятри, 2007. – 267 с
- 48.Лебедева, Л. Теоретические основы арттерапии / Л. Лебедева // Школьный психолог. – 2006. – № 3. – С. 9 –11.
- 49.Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.; «Смысл», 2003. – С. 199 – 218.
- 50.Леонтьев, А.А. Поэтический язык как способ общения искусством / А.А. Леонтьев // Вопросы литературы. – 1973 – № 6.
- 51.Леонтьев, А.А. Теория речевой деятельности / А.А. Леонтьев. – М., 1968.
- 52.Леонтьев, Д.А. Личность: человек в мире и мир в человеке / Д.А. Леонтьев //Вопросы психологии. – 1989а. – №3.
- 53.Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – С. 412–438.
- 54.Ломброзо, Ч. Гениальность и помешательство / Ч. Ломброзо. – М., 1996.
- 55.Лотман, Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. – СПб.: «Искусство – СПб», 1998. – 704 с.
- 56.Лук, А.Н. Научное и художественное творчество – сходство, различия, взаимодействие / А.Н. Лук // Художественное творчество. – Л., 1982.
- 57.Мамардашвили, М.К. Психологическая топология пути. М. Пруст в поисках утраченного времени / М.К. Мамардашвили // Журнал «Нева». – Санкт-Петербург: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – 570 с.
- 58.Матюшкин, А.М., Сиск Д.А. Одаренные и талантливые дети / А.М. Матюшкин, Д.А. Сиск //Вопросы психологии. –1988. – №4.
- 59.Меерович, М.И. Теории решения изобретательских задач. [Текст] / М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. – Москва: Харвест, 2003. – 432 с.
- 60.Михалевская, М.Б. Исследование гармонической чувствительности в музыке / М.Б. Михалевская, Н.Л. Нагибина // Психологическое обозрение. – Вып.1. – М., 1995.
- 61.Морозов, В.П. Биофизические основы вокальной речи / В.П. Морозов. – М., 1977.
- 62.Нагибина, Н.Л. Индивидуальные особенности цветового восприятия музыки / Н.Л. Нагибина // Индивидуальность в современном мире (психолого-педагогические аспекты). – Смоленск, 1995.

63. Нагибина, Н.Л. Стратегии восприятия музыки: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук / Н.Л. Нагибина. – М., 1995.
64. Нагибина, Н.Л. Психология искусства: типологический подход. Учебное пособие / Н.Л. Нагибина, Н.Г. Артемцева, Т.Н. Грекова. – М., 2005.
65. Нойманн, Э. Леонардо да Винчи и архетип матери // К.Г. Юнг, Э. Нойманн. Психоанализ и искусство. – М., 1996.
66. Нуркова, В.В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии. Культурно-исторический анализ / В.В. Нуркова. – М: изд-во РГГУ, 2006. – 288с.
67. Оганесян, Н.Г. Библиотерапия. Самоактуализация психических состояний через поэзию / Н.Г. Оганесян. – М.: «Ось-89», 2002. – 272 с.
68. Олпорт, Г. Личность: проблема науки или искусства / Г. Олпорт // Психология личности. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 208 – 215.
69. Пастернак, Б. Вассерманова реакция / Б. Пастернак // Об искусстве. – М., 1993.
70. Петрушин, В.И. Музыкальная психология / В.И. Петрушин. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997. – 385 с.
71. Пономарев, Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев // Тенденция развития психологической науки. – М., 1989.
72. Порус, В.Н. Искусство и понимание: сотворение смысла / В.Н. Порус / Заблуждающийся разум, многообразие вненаучного знания. – М., 1990.
73. Постмодернизм: энциклопедия / Под ред.: А.А. Грицанова, М.А. Можейко. – Минск, 2001.
74. Психология и культура / под ред. Дэвида Мацумато. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с.
75. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия. – Самара, 1997.
76. Рабинович, В.Л. Исповедь книгочея, который учил буквы, а укреплял дух. – М.: Книга, 1991. – 496 с.
77. Рожина, Л.Н. Ценностный обмен как механизм личностного развития в процессе преподавания психологии / Л.Н. Рожина // Педагогическая психология и образование. – №3. – 2014.
78. Рожина, Л.Н. Эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности студентов / Л.Н. Рожина // Весці БДПУ. – 2015. – Серия 1. – С. 5–9.
79. Рожина, Л.Н. Развивающие технологии обучения студентов / Л.Н. Рожина // Психологія. – 2000. – №3. – С.32–49.
80. Рожина, Л.Н. Развивающие эффекты художественного познания психики человека / Л.Н. Рожина // Психологія. – 1999. – №1. – С. 3–15.
81. Рожина, Л.Н. Развитие образного компонента творческого мышления посредством художественной фасилитации / Л.Н. Рожина // Возрастная и педагогическая психология: Сб. научн. трудов. – М., 2006. – С. 6–30.
82. Рожина, Л.Н. Развитие эстетического компонента креативности в процессе преподавания психологических дисциплин / Л.Н. Рожина // Адукацыя і выхаванне. – 1999. – №9 – С.58–62.
83. Рожина, Л.Н. Авторские характеристики как средство психологического анализа личностных особенностей человека // Весці БДПУ. – 2005. Серия 1. – С. 36–44.

- 84.Рожина, Л.Н. Включенность в художественную реальность как средство развития личности в процессе преподавания психологических дисциплин / Сб. научн. трудов/ под ред. Л.П. Печко, Н.Н. Яковлевой. – Мн.: НИО, 2002. – С. 127–139
- 85.Рожина, Л.Н. Восприятие художественного образа как показатель когнитивного стиля / Л.Н. Рожина // Психологія. У дапамогу педагогу. – 2004. №1. – С. 3–13.
- 86.Рожина, Л.Н. Искусство как средство психологического воздействия на личность // Весці БДПУ. – 2003. Серия 1. – С. 12–16.
- 87.Рожина, Л.Н. Использование литературных произведений в курсе психологии / Л.Н. Рожина. – Минск: МГПИ, 1984. – 178 с.
- 88.Рожина, Л.Н. Методика преподавания психологии (ч.1) / Л.Н. Рожина. – М.: БГПУ, 2003. – 272 с.
- 89.Рожина, Л.Н. Методика преподавания психологии (ч.2) / Л.Н. Рожина. – М.: БГПУ, 2000.
- 90.Рожина, Л.Н. Психологическая коррекция развития эмоциональной сферы личности / Л.Н. Рожина. – Минск: БГПУ, 1995. – 104 с.
- 91.Рожина, Л.Н. Психология человека в художественных образах / Л.Н. Рожина. – Минск: МГПИ, 1997. – 197 с.
- 92.Рожина, Л.Н. Развивающие эффекты художественного познания психики человека / Л.Н. Рожина // Психологія. – 1999. – №1. – С. 3–15.
- 93.Рягузова, Е.В. Виды и функции границ в психологических исследованиях / Е.В. Рягузова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. Педагогика, 2011. том 11, выпуск 1. – С.89-94
- 94.Рягузова, Е.В. Личностные репрезентации дружеских взаимодействий / Е.В. Рягузова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. Педагогика. – 2012. – Т.12. Выпуск 2. – С. 76–80.
- 95.Рягузова, Е.В. Основы социальной психологии искусства. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Психология» / Е.В. Рягузова. – Саратов: СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 2010. 134с.– Режим доступа: <http://library.sgu.ru/uch-lit/69.pdf>
- 96.Рягузова, Е.В. Полисемичность образа Героя у современных подростков / Е.В. Рягузова // Психология обучения. – 2011. – №12. С.37–47.
- 97.Рягузова, Е.В. Психологические перекрестки фотографии и биографии / Е.В. Рягузова // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2008. – №10 (17). – часть 2. – С. 148–150.
- 98.Рягузова, Е.В. Ролевая типизация как социально-психологический механизм формирования эмоционально-ценностного отношения личности к ингрупповому Другому / Е.В. Рягузова // Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – 2013. – Т. 13, вып. 1. – С.67 – 71.
- 99.Рягузова, Е.В. Социальная психология личностных репрезентаций взаимодействия «Я – Другой» / Е.В. Рягузова. – Саратов: Научная книга, 2011. – 304с.
100. Рягузова, Е.В. Социально-психологический анализ ингруппового и аутгруппового / Е.В. Рягузова //EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал социальных наук). – 2011. – №2. – С.194–201.

101. Рягузова, Е.В. Социокультурный эталон интерперсональных отношений / Е.В. Рягузова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. Педагогика. – 2011. – Т.11. Выпуск 4. – С.80–84.
102. Рягузова, Е.В. Стратегии взаимодействия с ингрупповым Другим / Е.В. Рягузова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. – № 4(7). – С. 245–249.
103. Рягузова, Е.В. Субъективные представления современных подростков о герое / Е.В. Рягузова // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – №1. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С.226–229.
104. Семенов, В.Е. Искусство как межличностная коммуникация / В.Е. Семенов. – СПб, 1995.
105. Семиотика и искусствометрия. – М., 1972
106. Серов, Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология / Н.В. Серов. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 672 с.
107. Тарасова, К.В. Онтогенез музыкальных способностей / К.В. Тарасова. – М., 1988.
108. Теория метафоры // Сборник. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
109. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов // Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. – М., 1985.
110. Торшилова, Е.М. Можно ли поверить алгеброй гармонию. Критический очерк экспериментальной эстетики / Е.М. Торшилова. – М., 1988.
111. Тресиддер, Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. – М.: Фаир-пресс, 1999. – 444 с.
112. Филиппьев, Ю.А. Что и как познает искусство / Ю.А. Филиппьев. – М.: «Наука», 1976. – 112с.
113. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. – М., 1995.
114. Хренов, Н.А. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. – М, 2005. – 624с.
115. Шадриков, В.Д. Способности, одаренность, талант / В.Д. Шадриков // Развитие и диагностика способностей. – М., 1991.
116. Шпет, Г.Г. Искусство как вид знания (Статья-этюда) / Г.Г. Шпет // Культурно-историческая психология. – 2000. – №4.
117. Эйзенштейн, С. Психологические вопросы искусства / С. Эйзенштейн. – М.: Смысл, 2002. – 335с.
118. Энциклопедия символов/сост. В.М.Рошаль. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. – 1007 с.
119. Юнг, К. Г. Человек и его символы/К.Г.Юнг. – М.: Серебряные нити, 2002. – 296 с.
120. Юнг, К.Г. Психология и поэтическое творчество. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / сост. Р.А. Гальцева; пер. С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин. – М.: Политиздат, 1991.
121. Юнг, К.Г. Феномен духа в науке и искусстве / К.Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1992. – 314 с.

122. Ягункова, В.П. Формирование компонентов литературных способностей у школьников V класса / В.П. Ягункова // Вопросы психологии способностей. М., 1973.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование раздела, темы	Часов			
		Всего	Лек- ции	Семин. зан.	Лабор. зан.
1.	<i>Методологические основы психологии искусства</i>		6		2
1.1	История психологии искусства		2		
1.2	Психологический анализ искусства в культурно-исторической теории Л.С. Выготского		2		
1.3	Методы психологии искусства		2		2
2.	<i>Основные направления исследований в психологии искусства</i>		10	6	4
2.1	Искусство как способ познания		2	2	
2.2	Творчество, способности, талант, гениальность в искусстве		2	2	
2.3	Искусство и цивилизация		2	2	
2.4	Искусство и потребитель		2		2
2.5	Системно-типологический подход в психологии искусства		2		2
3.	<i>Специальные способности</i>		6	6	6
3.1	Музыкальные способности		2	2	2

3.2	Художественные способности		2	2	2
3.3	Литературные способности		2	2	2
4.	<i>Искусство как форма терапии</i>		6	6	6
4.1	Психологическое воздействие музыки и литературы		2	2	2
4.2	Психологическое воздействие живописи		2	2	2
4.3	Танцевальная терапия, библиотерапия, куклотерапия и т.д.		2	2	2
Общее количество аудиторных часов:		64	28	18	18
Форма итогового контроля: зачет					

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

- отчет по результатам учебных заданий;
- минисочинение,
- эссе;
- оценка составленных или подобранных упражнений развития творческих и специальных способностей,
- структурно-логические схемы,
- психологические учебные задачи,
- защита проекта;
- дневник анализа художественных произведений.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Вопросы к зачету

1. Предмет психологии искусства.
2. Спектр проблем теории и практики психологии искусства.
3. Искусство как динамическая система (взгляды Ю.М. Лотмана на природу искусства).
4. Искусство и картина мира.
5. Анализ постмодернизма как социокультурной ситуации современного этапа развития цивилизации.
6. Искусство и религия.
7. Искусство как катарсис.
8. Искусство и психология – две грани человековедения.
9. Искусство как процесс коммуникации.
10. Искусство и ответственность.
11. Эстетика прекрасного: трансформация понятия «красота».
12. Эстетика безобразного.
13. Эмоциональность искусства.
14. Язык современного искусства.
15. Галерея великих художников: психологический анализ фигуры автора.
16. Архитектурные портреты зодчих: психологический анализ фигуры автора.
17. Исповедальный дискурс музыки.
18. Очерки жизни великих литераторов.
19. Текст – маркер эпохи.
20. Полисемичность и гетерохронность текста.
21. Художественное произведение как информационный ресурс.
22. Фотография как способ воссоздания реальности и визуальный текст.
23. Фотография – новое видение мира.
24. Структура фотографического изображения.
25. Функции фотографии.
26. Взгляды Р.Барта и С.Зонтаг на фотографию.
27. Фотография и биография.
28. Психологическая характеристика семейного альбома.
29. Семейные лики идентичности.
30. Многозначность мультипликационных фильмов.
31. Эмоции и цвет.
32. Своеобразие национальных арт-терапевтических традиций.

Практическое задание: рефлексивный отчет по завершению лабораторных занятий по практической психологии искусства.

Защита индивидуального проекта (применение методов практической психологии искусства в работе психолога).

Практические задания

Просмотр и обсуждение художественного фильма.

Предполагается психологическая рефлексия самостоятельно просмотренного художественного фильма. Заранее обсуждается выбор фильма (в качестве такового может выступать авторский элитарный фильм или современный популярный фильм), выбирается «команда ведущих», которые предоставляют исчерпывающую информацию о фильме (режиссер, сценарист, актеры, история создания, критика в прессе), готовят «сценарий дискуссии», определяют ее ход, проблемные зоны, подводят итоги.

Интерпретация фразы И.В.Гете: «Искусство - зеркала, где каждый видит себя. Красота в глазах смотрящего».

Интерпретация фразы А.Мальро: «Искусство – самый яростный бунт человечества против судьбы».

Литература для дополнительного чтения и анализа междисциплинарной интеграции – психология – философия – история – мировая художественная культура.

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979
2. Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры / В.С. Библер – М., 1991. – С. 229; 239-240; 370-374; 402.
3. Брунер, Дж. Психология познания / Дж. Брунер. – М.: «Прогресс», 1997. – С. 320-352; 359-374; 377-396.
4. Зинченко, В.П. Живое слово – понятие: рассудок и разум // Психологические вопросы развивающего образования / В.П. Зинченко. – Мн., ПКООО, 2002. – С. 52-57.
5. Зинченко, В.П. Образование, культура, сознание // Философия образования 21 века / В.П. Зинченко. – М.: 1992. – С. 82-103.
6. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1998. – С. 62-64; 67-68; 83-85; 218-228; 228-236; 271-272; 282; 284; 289; 298; 331; 391-395; 521-523; 546-561; 606-617; 717-721; 728-739.
7. Мамардашвили, М.К. Психологическая топология пути / М.К. Мамардашвили. – СПб.: Изд-во Русского Христианского института, 1997. – С. 5-9; 12; 19; 21; 25; 29; 73; 97-99; 111; 116; 279; 411; 473; 475; 508-509; 521.
8. Рожина, Л.Н. Развитие представлений о счастье у студентов в процессе обучения / Л.Н. Рожина // Психологический журнал. – 2005. -№4(8). С. 9-20.

Серии:

- *«Вершины – Коллекция»;*
- *«Всемирная история в лицах»;*
- *«В поисках смысла»;*
- *«Литературные памятники»;*
- *«Люди науки» (А.А. Леонтьев – Л.С. Выготский);*
- *«Мастера искусства об искусстве»;*
- *Прометей. Историко-биографический альманах серии "Жизнь замечательных людей".*

Книги:

- *Бердяев, Н.А. Самопознание. – М., 1991*
- *Гуревич, П.С. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М.: Республика, 1995*
- *История психологии в лицах. Персоналии. – М.: Персе. – 2005, 785 с.*
- *Лосев, А.Ф. Дерзание духа. – М.: Изд-во полит. лит-ры., 1989*
- *Лэнгле, А. Жизнь, наполненная смыслом. – М., 2003*
- *Мачехин, А. Е. В поисках смысла. ... М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002*
- *Полборн, Р. Образ и предвкушение. М.: Изд-во «Флинта», 2003*

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Практическая психология искусства» может осуществляться в различных формах.

При знакомстве с различными источниками в дневнике можно представить цитатный план основных идей автора, оставляя поле для заметок и комментариев. Может быть использован метод фильтров, как маркировка идей, с которыми студент согласен (+) и не согласен (-), которые вызвали удивление (!) и вопрос (?), что позволяет глубже проанализировать текст, преломляя его сквозь призму субъективного опыта, формирует готовность к обсуждению прочитанного.

Для усвоения студентами понятийно-категориального аппарата дисциплины важной формой самостоятельной работы является составление глоссария к теме, работа со словарями и энциклопедиями, с последующей разработкой кроссвордов и сравнительных таблиц. Такие задания ориентированы на структурирование и систематизацию знаний.

Важным умением студента является составление структурно-логических схем для визуализации учебного материала; необходимо вычленив основные понятия, установить между ними смысловые связи.

По итогам проработанного материала может быть составлено эссе, написано минисочинение.

В целях развития социально-психологических компетенций студентов может быть предложена подготовка информационно-творческих проектов в микрогруппах сменного состава. Данная форма развивает умения, работы с информацией, взаимодействия в команде, аргументации в дискуссии, планирование деятельности. Информационно-творческий проект может включать перечень упражнений для развития творческих и специальных способностей.

Для практико-ориентированной подготовки студентов важной формой работы является решение разного уровня сложности психологических учебных задач, с обоснованием их решения. Учебные задачи желательно включать в контекст профессиональной деятельности практического психолога.

Контроль выполнения самостоятельной работы и диагностика уровня достижений студентов может осуществляться в рамках лабораторных и зачета.