

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДиА

И.А. Дроздецкая

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Психология искусства

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль): Искусство и артпедагогика

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «01» сентября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О.02
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):	
1.1.1	Проектирование и реализация образовательных программ в сфере дополнительного образования детей (по видам искусств)	

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-3 Способен осваивать специальные знания в предметной и (или) профессиональной области (ях), осуществлять их критический анализ и создавать на их основе новые знания и (или) технологии и (или) методы профессиональной деятельности по профилю образовательной программы	ИПК-3.1 Определяет на основе специальных научно-теоретических знаний специфику развития конкретных узких направлений развития предметной области или области профессиональной деятельности, формулирует цели и задачи дальнейших исследований ИПК-3.2 Осуществляет исследования в области специальных научно-теоретических знаний, формулирует новые знания прикладного характера и (или) технологии и (или) методы профессиональной деятельности по профилю образовательной программы, осуществляет их апробацию и проводит экспертизу эффективности результатов	Знать: основные теории и направления современных исследований в области психологии искусства Уметь: применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов; использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства. Владеть: проблемами методологии и методики исследований психологии искусства.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК-1.2 Осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их решения ИУК-1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности	Знать: историю, базовые понятия и категории психологии искусства Уметь: анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии Владеть: понятийно-категориальным аппаратом данной области знания
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИУК-5.1 Адекватно воспринимает и объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения ИУК-5.2 Выбирает способы преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных барьеров для межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач	Знать: психологические особенности восприятия разных видов искусств людей различного социального и культурного происхождения Уметь: выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства с учетом разнообразия культур; чувствовать психологические нюансы стиливого разнообразия искусства Владеть: логикой и смыслом изучения проблем психологии искусства с учетом разнообразия культур

**3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)**

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. Введение в психологию искусства				
1.1	Введение в психологию искусства. Понятие об искусстве. Становление психологии искусства. Роль искусства в жизни человека. Предмет и объект, цели и задачи основные понятия курса. Психология искусства как особая отрасль психологической науки. Психология искусства как междисциплинарная наука, ее связь с социально-гуманитарными науками. Предмет и основные проблемы психологии искусства. Понятийно-категориальный аппарат исследования проблем психологии искусства. Проблемы методологии и методики исследований психологии искусства. Значение изучения психологии искусства в личностном и профессиональном развитии специалиста. Особенности развития основных идей психологии искусства в античную эпоху. Платон о специфическом значении искусства в идеальном государстве. Аристотель об особом воздействии античной трагедии на зрителей. ?Катарсис? как психофизиологическая реакция и ?трагическое очищение?. Средневековая эстетика: трактовка искусства как выражения божественной красоты и художника - как посредника между божественным Логосом и людьми. Значение теории и практики барокко в объяснении психологических механизмов развития творческого процесса и психологических закономерностей восприятия произведений искусства. Значение эстетики классицизма в разработке типологии личности художника и изучении воздействия искусства на читателей и критиков (Н. Буало ?Поэтическое искусство?). М.В. Ломоносов об особенностях эмоциональных состояний ратора и слушателей. Мыслители эпохи Просвещения об особенностях воздействия профессионального и народного искусства на зрителя, о связи между художественно-эстетическими вкусами и общественными нравами /Лек/	4	4	—
1.2	Русские революционные демократы о зависимости представлений о красоте, характере литературы и искусства от социально-исторических и общественно-психологических условий жизни. Проблемы культуры и искусства, поиск этического идеала в русской философии и социологии конца XIX-нач. XX вв. Идеи психологии искусства в западной философии, этике и эстетике XX в. Искусствознание как особый источник предистории психологии искусства. /Пр/	4	4	—
1.3	Идеи о психологии литературного творчества, о литературных типажах как наилучшем средстве отражения и выражения общественной психологии своего времени, о субъективных и объективных видах художественного творчества, о "психическом средстве" и о сотворчестве художника и читателя (слушателя, зрителя) и т.д. Психологическая проблематика искусства в отечественном искусствознании и литературоведении XX века. /Ср/	4	18	—
Раздел 2. Психология деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства.				

2.1	Психология личности и деятельности в искусстве. Психологические основы художественного творчества. Психологические теории искусства. Общие положения психологии творчества. Художественное творчество и особенности творческой личности. Компенсаторная функция искусства. Катарсическая теория искусства. Предельная эмоциональная включенность, широчайший диапазон значимых переживаний, особая степень открытости миру как предпосылки становления индивидуальности художника и формирования неповторимого своеобразия его личности. Способности, знания и умения художника как основа создания продуктов художественного творчества, отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью и конструктивной социальной значимостью. Талант как драгоценнейший дар Бога. Художественный талант как творческая одаренность в искусстве. Талант как дар обобщать и выбирать (Делакруа). /Лек/	4	4	—
2.2	Интеллектуально-психологические компоненты художественного творчества: продуктивная обостренная эстетическая интуиция, сила художественного мышления, активность воображения, наблюдательность, емкость и мобильность памяти, богатство эмоций и ассоциаций. Художественная фантазия как способность придавать многозначность и живописность образам искусства. Художественная фантазия и проблема самовыражения художника (пределы полета фантазии). Художественная фантазия как основа творческой интуиции художника. /Пр/	4	4	—
2.3	Осознаваемые и неосознаваемые компоненты психической активности художника. Надсознательное (сверхсознание) - не поддающийся индивидуальному сознательно-волевому контролю уровень психической активности личности при решении творческих задач, детерминированный по? требным будущим. Сверхсознание как механизм творческой интуиции (П.В.Симонов). З.Фрейд о роли бессознательного в художественном творчестве. Бессознательное как форма несознаваемой психической активности, детерминированной прошлым. /Ср/	4	6	—
Раздел 3. Основные направления исследований в психологии искусства. Искусство как способ познания. Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель.				
3.1	Искусство как способ познания. Искусство и наука. Искусство как отражение предустановленной мировой гармонии. Искусство и архетип. Искусство как способ самопознания. Искусство и понимание смысла. /Лек/	4	6	—
3.2	Искусство и цивилизация. Искусство и потребитель. Кривые стиля и эпоха Социальный редукционизм в искусствознании. Влияние условий в обществе на продуктивность в искусстве. Значение искусства в развитии общества. Психологические особенности воздействия искусства в культовой практике православия (в сравнении с другими культовыми практиками). Религиозное искусство как отражение "умной красоты духовного мира" С.Н. Булгаков). Произведения культового искусства как "свидетели инобытия". Единство особой художественной организации пространства православного культового ритуала и психологического настроения как предпосылки сосредоточения ума и чувств на драме ?встречи двух миров? (С.Н. Трубецкой). Православное искусство как средство духовной и эмоциональной соборности. Особенности мусульманского искусства. /Пр/	4	6	—

3.3	Индивидуальные особенности восприятия произведений искусства Искусство и реклама Массовая культура Культура потребителя и понимание произведений искусства /Ср/	4	16	—
Раздел 4. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии. I. Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства				
4.1	Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии Специфические возможности искусства в психологическом воздействии на жизнь человека и общества. Искусство как эмоциональный стимулятор как положительных, так и отрицательных эмоций. Проблема ценности художественного произведения с точки зрения психологии - в возбуждении им продуктивного, целостного переживания, соотношенного с важными жизненными ситуациями, в стимулировании процесса самосознания, самопознания, самосозидания и самосохранения. Очищающее и возвышающее значение искусства (катарсис). Жизнеутверждающая сила искусства. Искусство декаданса и модернизма и их влияние на порождение ощущений, переживаний и понимания своей эпохи как эпохи кризиса, разлада, крушения целостности бытия человека, рассогласования его духовных сил, отношения личности к природе и другим людям. ?Искусство для искусства? и ? абсолютное искусство?, их эзотерический смысл и эстетизм. Искусство постмодернизма: эстетический аспект - чувства дисгармонии, хаоса, безобразия; этический аспект ? деструктивность, порождение асоциальности, отчуждения, аморализма, Психотерапевтические возможности искусства и их использование в целях психокоррекции и достижения психического равновесия человека. Научная арт-терапия, ее связь с психоанализом. Психологическая сущность метода лечения изобразительным творчеством. Арт-терапия как компромиссная форма удовлетворения деятельности подсознания, один из видов самозащиты психики. Музыкотерапия как один из древнейших методов арт-терапии. Влияние созвучий на подсознание человека. Использование целебной силы звука для уменьшения соматических болей, восстановления нарушенного сна, снятия депрессии, избавления от страхов, для успокоения и расслабления. Традиции музыкотерапии Древнего Китая - ключ к пониманию процесса музыкотерапии, его психологической сущности. Искусство живописи и цветотерапия. Воздействие цвета на динамику психических процессов, цветовыбор как знак личности (М. Люшер). Методики гармонизации психического состояния человека через взаимодействие с цветом, с художественными произведениями (В.М. Элькин). Библиотерапия и театротерапия, их специфические психотерапевтические возможности. Проблема использования искусства в целях коррекции психопатологических состояний. Арт-терапия в современной практической психологии и социальной работе. Типологический подход и использование арт-терапии. /Лек/	4	14	—
4.2	Психология личности в искусстве. 1. Личностные аспекты психологии искусства. 1. Художественная фантазия и проблема самовыражения художника. (На примере жизни и творчества Николая Гоголя, Сальвадора Дали и др.). 2. Мотивация художественного творчества, ее психическое основание. 3. Личностное предназначение художника, его психологический смысл: ☐ Психологический тип и стилевые характеристики в искусстве. ☐ Психологический тип и особенности предпочтений в искусстве. ☐ Психологический тип и стратегии восприятия произведений искусства. /Пр/	4	12	—

4.3	Современные проблемы и перспективы развития психологии искусства. 1. Принцип относительности в современном искусстве с точки зрения психологии. 2. Боди-арт и искусство граффити, психологические особенности их возникновения, бытования и развития. 3. Роль психологии искусства в изучении драмы изживания классического идеала искусства и проблемы многовариантности путей развития современного искусства. /Ср/	4	14	–
-----	--	---	----	---

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: **3** з.е., в академических часах: **108** акад. час.

Формы контроля в семестрах:

зачеты 4

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)							
	Итого				4			
	РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Лекции	28	–	28	–	28	–	28	–
Практические занятия	26	–	26	–	26	–	26	–
Самостоятельная работа	54	–	54	–	54	–	54	–
Итого часов	108	–	108	–	108	–	108	–

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Кирнарская Д. К., Киященко Н. И., Тарасова К. В., ред. Цыпин Г. М.	Музыкальная психология и психология музыкального образования : теория и практика: учебник для музыкальных факультетов учреждений высшего педагогического профессионального образования	Москва: Академия, 2011. – 383, [1] с.
2	Выготский Л. С.	Психология искусства	Минск: Современное Слово, 1998. – 474, [5] с.
3	Кирнарская Д. К., Киященко Н. И., Тарасова К. В., ред. Цыпин Г. М.	Психология музыкальной деятельности : теория и практика: учебное пособие для вузов	Москва: Академия, 2003. – 366, [2] с.
4	Выготский Л. С.	Лекции по психологии	Санкт-Петербург: Союз, 1997. – 142, [1] с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Психология искусства. Лекция (https://www.youtube.com/watch?v=u0rY010DCPI)
---	--

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Стандартный офисный пакет Свободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.
---	---

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий лекционного типа,
- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная лаборатория с презентационным оборудованием современного творчества. Лаборатория оснащена комплектом учебной мебели, средствами музыкального обучения.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.**ОСНАЩЕНИЕ:**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины является важным условием освоения учебного материала и формирования профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его усвоения.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- ☐ актуализацию знаний по смежным дисциплинам;
- ☐ освоение материала лекций и учебников;
- ☐ подготовку аннотаций по прочитанной основной и дополнительной литературе;
- ☐ работу с интернет-источниками;
- ☐ аналитическую деятельность по изучению существующих коррекционно-развивающих педагогических программ с использованием знаний и умений в области музыкальной психологии;
- ☐ подготовку реферата;
- ☐ подготовку творческих заданий;
- ☐ написание эссе.

В процессе самостоятельной подготовки к занятиям можно выделить несколько этапов:

Первый этап: ознакомление с текстом конспекта учебной лекции по теме семинарского занятия. Учебная лекция является основой, фундаментом, на котором выстраивается знание по конкретному вопросу. В ней раскрываются основные понятия, теории и проблемы, намечаются цели и ставятся конкретные задачи. В силу ограниченности во времени лекция не может дать всеобъемлющего знания, но она как бы служит путеводителем, ориентирующим в дальнейшей работе.

Второй этап: чтение учебника. Основная функция учебника - ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, отобранных в соответствии с программой учебного предмета. Ориентироваться в многообразной информации, изложенной в учебниках студенту, помогут конспекты учебных лекций, в которых преподаватель излагает основные концепции и подходы к освещению того или иного вопроса. Учебник не предназначен для заучивания: при чтении учебника следует добиваться не запоминания, а понимания основных положений. В этом студенту должны помочь учебные лекции, дополнительная литература, практические занятия, а самое главное - его собственное осознанное желание. Несмотря на необходимость учебника в процессе изучения материала, он не может быть единственным источником информации. Для студента, специализирующегося в научной области, чтения и понимания содержания учебника совершенно недостаточно. Ему необходимо более подробное знакомство и более глубокое усвоение научных положений, о которых из учебника он получает только самые нужные и самые краткие сведения. Это возможно только при изучении первоисточников - трудов ученых-психологов, исследующих проблемы психологии, выявляющих законы и закономерности функционирования психики.

Третий этап: чтение и конспектирование дополнительной литературы. Это главная составная часть самостоятельной работы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки.

Приступать к изучению научной литературы необходимо после определенной интеллектуальной подготовки: ознакомления с конспектом учебной лекции по данному вопросу и соответствующим разделом учебника.

**8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):

Царев Вячеслав Николаевич , профессор

Романова Наталья Ивановна, заведующий кафедрой

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Психология искусства

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль): Искусство и артпедагогика

Форма обучения: очная