

Министерство культуры Российской Федерации
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ имени С.А. ГЕРАСИМОВА»**
Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации

Russian State University of Cinematography n.a. S.Gerasimov

проспект Красной Армии, 193 г. Сергиев Посад, Московская обл. 141300, тел/факс. +7 496 542 5800 sp-kytk@yandex.ru,
www.vgiksp.ru

Утверждаю
И. о. директора филиала

01 октября 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебной общепрофессиональной дисциплины

ОП.02 «Психология искусства и творчества»

На базе основного общего образования.

По специальности **55.02.03 Кино- и телепроизводство**

Сергиев Посад 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Психология искусства и творчества» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 55.02.03 Кино- и телепроизводство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина Психология искусства и творчества входит в состав общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Главной *целью* дисциплины является воспитание творческой личности, способной к воссозданию на сцене процесса «Жизни человеческого духа» роли.

Задачи дисциплины:

- знакомство с основными психологическими концепциями, в целях глубокого понимания устройства собственной психики и умения использовать ее механизмы в творчестве;
- изучение ведущих человеческих мотиваций и использование данных знаний в работе над фильмом;
- изучение кинопроизведений с точки зрения психологии, проработка психологических линий героев в процессе создания сценария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- психологические понятия и термины ряда деятелей психологии (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Берн, С. Карпман, Э. Райх, А. Лоуэн, Г. Гурджиев, П. Успенский, Л. Выготский, Э. Эриксон, Дж.Кемпбелл);
- ряд основных понятий, используемых в кинопроизводстве;
- особенности съёмочного процесса и его законы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *уметь*:

- наблюдать и анализировать проявления собственной психики;

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

– применять на практике различные психологические формы, методы и средства в работе над фильмом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *владеть*:

– базовыми психологическими техниками, включая методы снятия стресса, техниками работы с эмоциями и чувствами, элементами актерских психотехник;

– методом разбора сценария, выстраивания линии персонажей.

В процессе изучения данного курса студенты приобретают знания, необходимые им для освоения следующих *общих компетенций*:

ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде *профессиональных компетенций*, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Разрабатывать режиссерский сценарий и раскадровку на основе литературного сценария с определением монтажно-ритмической структуры и изобразительного решения кино- и телефильма..

ПК.4.1 Разрабатывать монтажную структуру на основе анализа литературной основы фильма, режиссерского сценария и отснятого материала.

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Освоение курса «Психология искусства и творчества» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки специалиста по кино- и телепроизводству.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 54 часа;

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Объем образовательной нагрузки обучающегося	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	42
в том числе:	
практические занятия	-
контрольные работы	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-
Итоговая аттестация в форме экзамена	12

2.2. Тематический план учебной дисциплины Психология искусства и творчества

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
Вводный урок	Введение. Предмет и задачи курса. Психологическая грамотность художника, позволяющая видеть мир как сложную систему взаимоотношений, понимать законы устройства личности и использовать эти законы в деятельности. Изучение психологических концепций разных авторов, исследование себя (самоанализ) на примере каждой из концепций, наблюдение за людьми; формирование понятий, с помощью которых можно описывать состояния и переживания человека для интерпретации и создания образов героев фильма.	2	1
Раздел 1.	Психоанализ	24	
Тема 1.1 Концепция З. Фрейда	Структура сознания по Фрейду. Ид, Эго, Супер-Эго. Сознательное и Бессознательное. Конфликт «Сверх-Я», «Я» и «Оно». Подсознание. Как эти части психики человека влияют на его поступки и действия. Комплекс. Защитные механизмы. Как защитные механизмы проявляются в поступках и действиях людей. Теория либидо. Эрос и танатос. Стадии взросления. Эдипов комплекс. Комплекс Электры. Невротический конфликт как препятствие на пути к любви. Способы «снятия» защит. Сублимация. Перенос и Контрперенос. Фигуры переноса. Страх и фобия.	4	2
	Практические занятия: Наблюдение за собой и за людьми в том, как проявляются	8	2

	«Я», «Оно», «Сверх-Я». Этюды на проявление «Я», «Сверх-Я», «Оно». Этюды на защиты: как внешне проявляется защита. Парные этюды на пять видов защит. Этюды на разные виды переноса. Показ и обсуждение работ.		
Тема 1.2 Концепция К.Г. Юнга	Личное и коллективное. Бессознательное. Эго, Персона, Тень. Эмоциональные типы. Экстраверт и Интроверт. Коллективное бессознательное. Понятие «архетип». Основные архетипы: Персона, Мудрец, Богиня, Тень, Анима, Анимус. Архетипы сюжета. Архетипы четверичности женской психики, мужской психики, персонажей фильма.	4	2
	Практические занятия: Наблюдение за людьми с поведением Экстраверта и Интроверта. Тренинг на поведение Экстраверта, Интроверта с разным полом, возрастом, в разной среде, эпохе. Этюды на Архетип с переходом в его Тень. Одиночные этюды – диалог между Анимусом и Анимой на заданную тему. Показ и обсуждение работ.	8	2
Раздел 2	Психология развития	18	
Тема 2.1 Концепция Л.С. Выготского	Возрастная периодизация. Кризис и новообразование. Проявление каждого кризиса в поведении человека.	2	1
	Практические занятия: Наблюдения за младенцами, детьми 1 года, 3-х лет, 7 лет и подростками. Этюды на проявление кризисов новорожденности, 1 года, 3 лет, 7 лет, подросткового кризиса.	4	2
	Контрольная работа за 5 семестр	2	2
Тема 2.1 Концепция Л.С.	Практические занятия:	4	2

Выготского	Наблюдения за младенцами, детьми 1 года, 3-х лет, 7 лет и подростками. Этюды на проявление кризисов новорожденности, 1 года, 3 лет, 7 лет, подросткового кризиса.		
Тема 2.2 Концепция Э. Эриксона	Понятие идентичности. Восемь стадий развития человека.	2	1
	Практические занятия: Наблюдения за поведением людей в каждой из восьми стадий развития. Разбор каждой из показанных ситуаций с точки зрения «положительного» или «отрицательного» вектора прохождения данной стадии развития.	6	2
Раздел 3. Психология искусства		14	
Тема 3.1 Психология об искусстве	Катарсис Аристотеля. Катарсис и движение противочувствования в «Психологии искусства» Льва Выготского. Искусство и психоанализ. Сьюзен Сонтаг «Против интерпретаций», «Психоанализ» и «Жизнь против смерти Нормана О.Брауна»	4	1
Тема 3.2 Мифология и психология героя	Джозеф Кэмпбелл. Мифологическое повествование. Мифический герой. Архетипы в мифологии и фольклоре. Путь героя и стадии движения персонажа.	2	1
Тема 3.3 История искусства и общества с точки зрения психологии	История искусства как психоанализ состояния общества. Ганс Зедльмайер «Утрата середины». Умберто Эко «История красоты», «История уродства». М. Квир «Искусство неудачи»	2	1
Тема 3.4 Режиссеры о психологии кино и театра	Вернер Херцог и фиксация реальности, борьба с условиями реальности и трансформация реальности на экране	2	1
Тема 3.5 Современные психологические концепции творчества	Обзор современных психологических концепции творчества. Поток Михая Чиксентмихайя. Шизоидный мир, экзистенциальный конфликт, стадии самосознания и	4	1

	развития героя Ролло Мэя. Актерская терапия Л.В. Грачевой, триада: физическое самочувствие, мышление и воображение. Идеи, лежащие в основе дизайна человека и хологенетики.		
	Экзамен	12	
	<i>Всего</i>	<i>54 часа</i>	

Для характеристики уровня освоения учебного (У. О.) материала используются следующие обозначения:

- ознакомительный;
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины ОП.02 «Психология искусства и творчества» должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебный кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин».

- Комплект мультимедийного оборудования: *один плазменный телевизор или электронная доска с возможностью подключения персонального компьютера, ноутбука или USB-носителя.*
- Рабочее место учителя: *персональный компьютер (моноблок/системный блок клавиатура, компьютерная мышь), стол, стул.*
- Посадочные места для обучающихся: *парты и стулья по количеству учащихся.*
- Комплект учебного оборудования и мебели: *доска маркерная, маркеры для досок - 4 шт (черный, красный, зеленый, синий), шкафы для хранения, учебно-наглядные пособия по количеству учеников.*

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники:

1. Лев Выготский «Психология искусства» — М.: Эксмо, 2023 – 416с.
2. З. Фрейд / Введение в психоанализ. Лекции. — М.: АСТ, 2008. — 608 с.
3. К. Г. Юнг / Архетипы и коллективное бессознательное; [перевод А. Чечиной] . — Москва : Издательство АСТ , 2020. — 496 с . — (Философия — Neoclassic)
4. Р.Мэй «Мужество творить», Санкт-Петербург, Издательство Питер, 2020.
5. М. Чексентихай «Поток: Психология оптимального переживания», М.: Альпина нон-фикшн, 2021
6. Э. Берн. / Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М.: Эксмо, 2008. — 576 с.
7. С. Б. Карпман / Жизнь, свободная от игр; пер. с англ. Дмитрия Касьянова. С. Б. Карпман СПб.: «Метанойя», 2016. — 342 стр.
8. В. Райх / Анализ характера: Пер . с М : Апрель Пресс , англ . Е. Поле . Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000. — 528 с. (Серия «Психологическая коллекция»)

9. А. Лоуэн , Л. Лоуэн / Сборник биоэнергетических опытов; Пер . с англ. . Е.В. Поле. — М: 000 «Издательство АСТ», 2004. - 188 , [4] с.
10. П. Д. Успенский / Психология и космология возможного развития человека; Перевод с английского Л.М. Руткевича и Д.С. Басова , 1991; Изд.: АО «Комплект», Санкт-Петербург, 1995
- Гурджиев Г. И. / В поисках Бытия: Четвертый Путь к Сознанию; Перев. с англ. — М.: ООО Книжное издательство «София», 2017 — 256 с.
11. Выготский Л. С. / Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ, 1999, 224 с.
12. К. С. Станиславский / Работа над собой в творческом процессе воплощения — Москва : Эксмо, 2017. — 320 с. — (Великие идеи).
13. Михаил Чехов / Путь актера: Жизнь и встречи — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 554, [6] с.

Дополнительные источники

1. С.Сонтаг «Против интерпретаций» Издательство Ад Маргинем Пресс, 2014
2. Дж.Кемпбелл «Тысячеликий герой» Санкт-Петербург, Издательство Питер, 2019
3. Дж.Кемпбелл «Мифы и личностные изменения» Санкт-Петербург, Издательство Питер, 2017
4. Ганс Зедльмайер «Утрата середины», издательство Территория будущего, 2008
5. Вернер Херцог «Путеводитель растерянных», издательство Роузбэд Интерэктив, 2019
6. Л.В.Грачева «Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала», издательство Речь, 2006

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты освоения учебной дисциплины	Формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
<p>- умение наблюдать и анализировать проявления собственной психики;</p> <p>- осуществление поиска, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;</p> <p>- применение на практике различных психологических форм, методов и средств в работе над фильмом;</p> <p>- применение на практике метода разбора сценария, выстраивания линии персонажей.</p>	<p>Формы контроля обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практические задания; - аудиторная самостоятельная работа. <p>Формы оценки результативности обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу; – экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы (на практических занятиях, при проведении просмотров, зачетов); – консультационная и экспертная оценка защиты практической аудиторной работы. <p>Методы оценки результатов обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг роста самостоятельности и навыков получения новых знаний и умений на практических занятиях с каждым обучающимся; - наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента); - экспертное наблюдение за выполнением работ; - подготовка и выступление с презентацией.