Запорізький національний університет

**факультет цільної педагогіки та психології
кафедра акторської майстерності та дизайну**

Назва курсу	**Психологія мистецтва**
Викладач	Локарєва Галина Василівна
Контактний тел.	099 435 84 53
E-mail:	lokareva.g@gmail.com
Сторінка курсу в Moodle	<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=2445>
Консультації	Щопонеділка 13:30 по 15:00, 8 корпус ЗНУ, каб. 218.

1. **Анотація до курсу**

Розвиток професійної майстерності майбутнього актора неможливий без знань психологічних механізмів сприйняття творів мистецтва глядачем, слухачем, читачем. Тому курс «Психологія мистецтва» є основним теоретичним підґрунтям для оволодіння професійних вмінь та навичок трансляції художньо-естетичної інформації театрального мистецтва, а також для загального блоку предметів з формування духовної культури майбутнього спеціаліста. Теоретичне і практичне засвоєння психологічних і художніх основ сприйняття прекрасного, естетичного, досконального як у творах мистецтва, так і в оточуючий нас дійсності, допоможе більш глибоко оволодіти дисциплінами, які спрямовані на розвиток загальнокультурної зрілості майбутнього фахівця та допоможе працювати за фахом.

Курс „Психології мистецтваі” складається з двох навчальних модулів.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Програма з курсу „ Психологія мистецтва” відповідає навчальному плану з підготовки спеціальності театральне мистецтво.

Курс „ Психологія мистецтва” є необхідною складовою частиною вивчення загально теоретичних основ майбутнього фаху з художньо-естетичного напряму, яка ґрунтується на психологічних, естетичних, мистецтвознавських засадах.

Курс„ Психологія мистецтва” розрахований на студентів VІ курсу факультету соціальної педагогіки і психології спеціальності: театральне мистецтво.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс„ Психологія мистецтва” ґрунтується на основних положеннях загальної психології з проблем сприйняття як основи пізнавальної діяльності в галузі мистецтва, як форми свідомості людини. Основні проблеми, що розглядають у процесі вивчення курсу подаються на базі основних видів мистецтва, а саме: літератури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва (основні функції видів мистецтва, основні засоби художньої виразності, жанри та стилі).

2.Мета та завдання курсу

Мета курсу: Формування духовної культури майбутнього спеціаліста і розвиток вміння використовувати художньо-естетичну інформацію твору мистецтва як професійний інструмент.

Основні завдання курсу:

- засвоєння психологічних і художніх засад сприйняття прекрасного, досконалого, як у творах мистецтва, так і в оточуючій дійсності;

- засвоєння студентами психологічних і художніх основ сприйняття й осмислення інформаційної системи творів мистецтва (музики, літератури, образотворчого мистецтва, театру тощо);

- розвиток уміння диференціювати прекрасне (потворне), піднесене (низинне), як у творах мистецтва, так і в навколишній дійсності;

- розширення художньо-естетичного тезаурусу студентів і формування духовної культури майбутніх фахівців;

- розвиток загальнокультурної зрілості в студентів.

За підсумками вивчення курсу студент повинен **знати** про психологічні особливості сприйняття, специфіку художнього і естетичного; сприйняття творів мистецтва і його характерні риси; естетичне сприйняття оточуючої дійсності; художньо-естетичне сприйняття в структурі естетичної свідомості.

Повинен **вміти** через мистецтво бачити навколишнє очами іншого (автора, героя), збільшити своє особисте бачення дійсності, співвіднести своє сприйняття з сприйняттям іншої людини, пізнати її внутрішній, суб’єктивний світ, використовувати апарат мистецтва у професійній діяльності.

2.Формат курсу

Освоєння курсу передбачає використання таких форматів:

- лекцій із застосуванням інтерактивних методик («діалог зі здобувачами вищої освіти», розбір прикладів трансляції художньо-естетичної інформації в професійній діяльності);

- практичних занять, що передбачають залучення здобувачів вищої освіти до практичного застосування теоретичних та практичних засад з психології мистецтва у майбутній творчій діяльності;

- виконання творчо-пошукової завдань;

- підготовку до атестаційного тестування та заліку.

3.Результати навчання та форми оцінювання

Компетентності	**Оцінюється за допомогою**
Вміти диференціювати прекрасне (потворне), піднесене (низинне), як у творах мистецтва, так і в навколишній дійсності;	практичних завдань
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово Вміння через мистецтво бачити навколишнє очами іншого (автора, героя), збільшити своє особисте бачення дійсності, співвіднести своє сприйняття з сприйняттям іншої людини, пізнати її внутрішній, суб’єктивний світ, використовувати апарат мистецтва у професійній діяльності.	практичних завдань
Вміння застосовувати засоби та методи розвитку творчого мислення, уяви, фантазії, інтуїції, пам’яті, емпатії у професійній діяльності; аналізувати результати творчої діяльності з позиції психофізіологічних особливостей особистості.	рівня самостійності під час виконання творчо-пошукових завдань
Реалізація суспільно-важливих функцій театрального мистецтва (комунікативної, виховної, пізнавальної, емотивної та інших) у процесі професійного спілкування актора театру та кіно.	виконання творчих завдань
Здатність до володіння вербальними та невербальними засобами професійного спілкування.	виступів на практичних заняттях
Здатність транслювати художньо-естетичну інформацію твору театрального мистецтва (вистави) глядачам.	рефлексій, участі в обговоренні
Здатність до аналізу та оцінювання досягнень культури та мистецтва в процесі вирішення творчих завдань та проблем в умовах театральної діяльності.	рівня самостійної підготовки виступів під час семінарів та написання індивідуального завдання

4.Обсяг курсу

Вид заняття	лекції	практичні	самостійна робота
Кількість годин	18	12	90

5. Матеріально-технічне забезпечення

Невід’ємну частина курсу складає система електронного забезпечення навчання – Moodle, в якій розміщуються допоміжні матеріали до навчальної дисципліни, тестові завдання , а також форми для проведення рефлексій за курсом.

6. Політики курсу

Важлива змістовна особливість курсу у поєднанні теоретичних засад двох галузей знань – мистецтва та психології у формуванні професійного тезауруса та практичних вмінь і навичок, а також застосування їх у професійній діяльності майбутнього фахівця. Відповідно до цього головне очікування від всіх учасників освітнього процесу – викладача та студентів – свідоме налаштування на неупереджений і відповідальний аналіз власних і чужих думок і текстів, максимально можливе дотримання норм Кодексу академічної доброчесності Запорізького національного університету під час підготовки до виступів на семінарських заняттях і написання індивідуального завдання. Курс має сприяти формуванню розуміння відповідальності за кожну висловлену думку і підготовлений текст, обережність і виваженість у формулюванні власної концептуальної позиції. Тим самим очікується, що і викладач, і здобувачі вищої освіти мають більш усвідомлено підходити до виконання навчальних завдань, участі у лекційних і практичних заняттях. Від усіх сторін очікується активна позиція, у тому числі, щодо пошуку можливостей виконання пропущених завдань і проходження передбачених форм контролю. Комунікації між викладачем і здобувачами вищої освіти відбувається в аудиторії, у системі електронного забезпечення навчання Moodle, а також в рамках запланованих для цього курсу консультацій.

7 . Схема курсу

№ **п/п**	**Тема, план**	**Форма діяльності (заняття) / Формат**	**Години**	**Завдання**	**Термін виконання**
I, 2.	**Твір мистецтва як інформаційна система**.. Роль мистецтва в життєдіяльності людини. Функції мистецтва. Основні типи інформаційної системи твору мистецтва. Зміст пізнавальної, інтелектуальної, художньої, естетичної, емоційної, моральної, психологічної, психоенергетичної, індивідуально-авторської, прагматичної інформації).	лекція	2		
Твір мистецтва як інформаційна система. Роль мистецтва в життєдіяльності людини. Функції мистецтва. Основні типи інформаційної системи твору мистецтва. Зміст пізнавальної, інтелектуальної, художньої, естетичної, емоційної, моральної, психологічної, психоенергетичної, індивідуально-авторської, прагматичної інформації).	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект відповіді, нотатки, цитати); Розробити творчі завдання відповідно теми презентації	прот. тижня
3 4.	**Психологічні властивості сприйняття творів** **мистецтва.** Зміст понять «сприйняття», «художнє (естетичне) сприйняття» і їхня характеристика. Співвідношення художньо-естетичного сприйняття і простої перцепції в спілкуванні з мистецтвом. Сприйняття і відчуття. Характеристика основних властивостей сприйняття: предметність, цілісність, константність, категоріальність, структурність. Апперцепція як визначальна компонента художньо-естетичного сприйняття	лекція	2		
Психологічні властивості сприйняття творів мистецтва. Зміст понять «сприйняття», «художнє (естетичне) сприйняття» і їхня характеристика. Співвідношення художньо-естетичного сприйняття і простої перцепції в спілкуванні з мистецтвом. Сприйняття і відчуття. Характеристика основних властивостей сприйняття: предметність, цілісність, константність, категоріальність, структурність. Сприйняття творів мистецтва й апперцепція.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	прот. тижня
5.	**Психофізіологічні особливості слухового та зорового сприйняття творів мистецтва.** Поняття «слух», слуховий аналізатор (фізіологія). Прості і складні звуки. Функції слухового сприйняття: когнітивна, комунікативна, регулятивна, експресивна. Що значить бачити? Око як руховий орган: глазорушійні задачі. Зорове сприйняття простору (форми, величини, глибини і далекості, напрямку) у образотворчому мистецтві. Зорові ілюзії. Сприйняття кольору. Функції зорового сприйняття.	лекція	2		
6	**Уява, фантазія, амбівалентність у мистецтві**. Види художньо-естетичного сприйняття. Уява і фантазія читача, слухача, глядача. Амбівалентність у сприйнятті мистецтва. Психологічні типи художнього сприйняття. Однобічність сприйняття творів мистецтва.	лекція	2	.	
7	**Уява, фантазія, амбівалентність у мистецтві.** Види художньо-естетичного сприйняття. Уява і фантазія читача, слухача, глядача. Амбівалентність у сприйнятті мистецтва. Психологічні типи художнього сприйняття. Однобічність сприйняття творів мистецтва.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, цитати); Виконання практично-пошукового завдання . Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
8	**Психологічні особливості сприйняття музичного мистецтва.** Поняття «музичне сприйняття». Властивості музичного сприйняття Специфічні особливості музики як виду мистецтва. Психологічні установки на сприйняття музики. Компоненти музичного сприйняття. Вплив музики на психіку людини.	лекція	2		
9	**Психологічні особливості сприйняття музичного мистецтва.** Поняття «музичне сприйняття». Властивості музичного сприйняття Специфічні особливості музики як виду мистецтва. Психологічні установки на сприйняття музики. Компоненти музичного сприйняття. Вплив музики на психіку людини.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, Підбір музичного ілюстративного матеріалу. Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
10	**Психологічні особливості сприйняття образотворчого мистецтва.** Види і жанри образотворчого мистецтва й особливості їхнього сприйняття. Сприйняття живопису (малюнка, кольору, обсягу простору, перспективи, композиції). Етапи сприйняття живопису і її психологічний вплив на людину.	лекція	2		
11	**Психологічні особливості сприйняття образотворчого мистецтва**. Види і жанри образотворчого мистецтва й особливості їхнього сприйняття. Сприйняття живопису (малюнка, кольору, обсягу простору, перспективи, композиції). Етапи сприйняття живопису і її психологічний вплив на людину.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, Підбір ілюстративного матеріалу. Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується.	
12	**Психологічні особливості сприйняття художньої літератури** Фази художнього сприйняття літературного твору. Поняття пафосу і його роль у сприйнятті художнього тексту. Організація й умови сприйняття літератури. Етапи сприйняття художнього твору.	лекція	2		
13	**Психологічні особливості сприйняття художньої літератури** Фази художнього сприйняття літературного твору. Поняття пафосу і його роль у сприйнятті художнього тексту. Організація й умови сприйняття літератури. Етапи сприйняття художнього твору.	практичне заняття	2	Письмова підготовка до кожного практичного заняття (план-конспект, нотатки, Підбір ілюстративного матеріалу. Підготувати виступ-презентацію за тематикою, що пропонується	
14	**Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва** Особливості сприйняття лялькового, драматичного, музично-драматичного спектаклю, опери, балету, оперети. Сприйняття художніх образів п’єси, постановки, музичного і образотворчого оформлення (декорації, костюми, реквізит, міміки і пантоміміки). Сприйняття слова і гри актора. Театральна умовність.	лекція	2		
15	**Естетичні емоції, почуття і реакції.** Характеристика понять «емоція», «художня (естетична) емоція». Стенічні й астенічні емоції при сприйнятті творів мистецтва. Емоційна заразливість творів мистецтва. Сугестивний вплив творів мистецтва на людину. Емпатія в мистецтві, її різновиди. Реакція як зовнішній прояв відношення до твору мистецтва, типи реакцій. Сприйняття як співтворчість.	лекція	2		
	Екзамен	Тестування.Підсумковий контроль		Підсумкова рефлексія власних досягнень	

8. Система оцінювання та вимоги

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях:

Оцінка «відмінно» (5 балів):

−свідоме, правильне, глибоке й повне засвоєння і розуміння програмного матеріалу;

−виклад матеріалу впевнений, логічний, лаконічний, аргументований;

−уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;

−самостійне, творче застосування знань.

Оцінка «добре» (4 бали):

−свідоме з незначними помилками та прогалинами засвоєння програмного матеріалу, які студент спроможний виправити після зауважень або за допомогою викладача;

−самостійне репродуктивне застосування знань;

−деякі порушення логіки та послідовності відповіді.

Оцінка «задовільно» (3 бали):

−механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу із великими прогалинами;

−порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення.

−репродуктивне застосування знань за вказівками викладача.

Оцінка «незадовільно»: (0-2 бали):

−відсутність знань, умінь та навичок;

−несвідоме, механічне, фрагментарне засвоєння матеріалу з великими прогалинами;

−відсутність самостійності, неспроможність виправити помилки при зауваженні чи додаткових запитаннях.

Критерії оцінювання практично-пошукового завдання (мах - 20 балів):

Оцінка «відмінно» (17-20 балів):

− виклад матеріалу логічний та послідовний;

− самостійне, творче, ініціативне застосування знань;

− поєднання повноти та лаконічності у виконанні завдання;

− відмінна якість оформлення.

Оцінка «добре» (12-16 балів):

−виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний;

−самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками викладача;

−старанність і вправність застосування набутих знань;

− добра якість оформлення.

Оцінка «задовільно» (6-11 балів):

− механічність, фрагментарність викладу матеріалу;

− порушення логіки та послідовності подання інформації;

− недостатня самостійність мислення;

− задовільна якість оформлення.

Оцінка «незадовільно» (0-5 балів):

− відсутність виконання всіх завдань;

− неповне висвітлення матеріалу;

− фрагментарність подання інформації;

− незадовільна якість оформлення.

Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: **поточного (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу в обсязі певної теми чи окремого розділу) та **підсумкового (**перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу по завершенню курсу).

Поточне тестування та самостійна робота			Екзамен	Сума
			40	100
Розділ 1	Розділ 2	
30	30

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю складає 60 балів, з яких:

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за теоретичні знання (доповіді на практичних заняттях, проходження поточного тестування);

- 30(Р1 -15б; Р2 – 15б) - за практичні вміння (виконання і презентація практичного завдання).

Допуск до підсумкового контролю складає 35 балів.

Максимальна кількість балів за результатами підсумкового контролю складає 40 балів, з яких:

- 40 балів - за теоретичні знання (з яких 20 – усна відповідь на основні питання програми, 10 - практична співбесіда за результатами практично-пошукового завдання і10 - усна відповідь на поставлені додаткові питання);

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою **ECTS**	**За шкалою** **університету**	**За національною шкалою**	
Екзамен	**Залік**
A	90 – 100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85 – 89 (дуже добре)	4 (добре)
C	75 – 84 (добре)
D	70 – 74 (задовільно)	3 (задовільно)
E	60 – 69 (достатньо)
FX	35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

9. Рекомендована література

Основна:

1. Антонов А.В. Информация: восприятие и понимание Київ:Наук.думка, 1983. 181 с.
2. Арнхейм.Р. Новые очерки по психологии искусства Москва:Промитей,1994. 352 с.
3. Беда Г.В. Живопись. Москва :Просвещение. 1986. 234 с.
4. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. Москва, 1981.
5. Бучило Н.Ф. Художественное восприятие. Москва :Знание, 1989. 64 с.
6. Восприятие художественной литературы, произведений искусства, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, театрального искусства. *Основы эстетического восприятия*: пособие для учителя /под ред. Н.А.Кушаева. Моска :Просвещение, 1969.С.98-121.
7. Выготский Л.С. Психология искусства . Москва : Педагогика,1987. 344 с.
8. Джеймс У. Восприятие. *Психология.* Москва.: Педагогика, 1991. с.368 с.
9. Костюк А.Т. Восприятие мелодии. Методические параметры восприятия музыки. Киев : Наук.думка,1986. 191 с.
10. Краткий словарь по эстетике: Книга для учителя / под ред. М.Ф.Овсянникова.Москва :Просвещение, 1983. 223 с.
11. Локарева Г.В. Художественно-эстетическая информация как педагогическая проблема: монография. Запорожье : ЗДУ, 2001. 254 с.
12. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. Москва : Мир, 1966. 351 с.
13. Категорії та поняття психології мистецтва. *Словник-довідник професійного тезауруса майбутнього актора* / наук. редакція: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. 300 с.
14. Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия. Моска:Наука,1988. 216 с.

Додаткова:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие . М Москва: Прогресс, 1974. 392 с.
2. Локарєва Г.В. Категорії та поняття психології мистецтва. Словник-довідник професійного тезауруса майбутнього актора. Розділ 6 / наук. редакція: Г. В. Локарєва, Ю. В. Гончаренко. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. С.134-159.
3. Мащенко Н.М. Слово, музыка, образ. Киев:Рад.шк.,1982. 158с.
4. Б.Любан-Плоцца, Г Побережная, О.Белов. Музыка и психика: Слушать Душой / Б.Любан-Плоцца, Г Побережная, О.Белов. Киев, 2002.
5. Моль А. Социодинамика культуры /Пер. с фр. / Москва : Прогресс, 1973. 406 с.
6. .Органова О.Н. Специфика эстетического восприятия. Москва :Высш.шк.,1975.224 с.
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва: Пассим, 1994. 384 с.
8. Психологический словарь /под. ред. В.В, Давыдова. Москва :Педагогика,1983. 448 с.
9. Психология восприятия. Москва: Наука,1989.- 197 с.
10. Тейлах Б.С. Процесс творчества и художественного восприятия. Москва:Искусство,1986. 214 с.
11. Теодор В. Адорно. Избранное: Социология музики. Москва: Санк- Петербург : Универсальная книга, 1998. 445 с.
12. Науменко С.І. Основи вікової музичної психології. Київ, 1995. – 103 с.
13. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия Москва:Искусство,1964. 87 с.

10. Інформаційні ресурси

1. Развитие творческого мышления - Раннее развитие // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.razumniki.ru/tvorcheskoe_myshlenie.html
2. Моль А. Социодинамика культуры // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.twirpx.com/file
3. Музыкальная психология. Петрушин В.И. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.koob.ru/petrushin/muzikalnaya_psihologiya
4. РоменецьВ.А. Психологія творчості // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mino.esrae.ru/pdf/2012/1%20Kg%20/1230.doc
5. Психология художественного творчества // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.deol.ru/users/krivtsun/aest28.htm

6.словарь театральных терминов / Режим доступа: <http://www.uroki-etiketa.ru/index>. Театри України / Режим доступа: http://teatry.com.ua/