Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Пушкинская ул., д. 268, 426008, г. Ижевск. Тел.: (3412) 77-68-24. E-mail: mveu@mveu.ru, www. mveu.ru
ИНН 1831200089. ОГРН 1201800020641

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению практических работ

при изучении учебной дисциплины

ОП.02. Психология искусства и творчества

по специальности
55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)

Ижевск, 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02331665009DB114B6428B01EEA9C49F16
Владелец: Новикова Варвара Валентиновна
Действителен: с 28.06.2024 до 28.09.2025

Практическая работа – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную учащимся работу, которую представляют для защиты преподавателю.

В процессе практического занятия учащиеся выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию Государственных требований.

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки в виде работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

К практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке учащихся.

I. Практические работы:

Практическое занятие № 1. Анализ различных явлений искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии, кол-во час.2
У1 анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии;
Цель: формирование умений анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии.
Задания:
Задание 1. Работа в подгруппах: Проанализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) (по выбору) с точки зрения психологии.
Задание 2. Выступление с защитой. Аргументация.
Подведение итогов. Выводы.

Практическое занятие № 2. Выполнение творческих заданий, кол-во час.2
У2 выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;
У3 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;
У4 применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;

Цель: формирование умений выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства; чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства; применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов.

Задания:

Задание 1. Выполните следующие творческие задания:

1. Обзор высказываний об искусстве в произведениях фольклора (пословицы, поговорки, песни, частушки, анекдоты).

Выявить психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства, психологические нюансы стилевого разнообразия искусства.

2.Обзор материалов современной периодической печати и СМИ по проблемам психологии искусства.

Выявить психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства, психологические нюансы стилевого разнообразия искусства.

3. Анализ репертуара театров, кинотеатров, программ ТВ и т.д. с точки зрения психологии искусства.

Выявить психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства, психологические нюансы стилевого разнообразия искусства.

4. Анализ рекламы с точки зрения психологии искусства.

Выявить психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства, психологические нюансы стилевого разнообразия искусства.

Задание 2. Оформите получившиеся материалы в форме рефератов.

Задание 3. Защите рефератов. Обоснование своей точки зрения. Аргументация.

Подведение итогов. Выводы.

Практическое занятие № 3. Основные направления исследований в психологии искусства, кол-во час.4

У1 анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии;

У2 выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;

У3 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;

У4 применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;

У5 использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.

Цель: формирование умений анализировать различные явления искусства (как прошлого, так и современности) с точки зрения психологии; выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства; чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства; 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.

Задания:

1. Подготовить сообщения на тему «Основные направления исследований в психологии искусства» в форме рефератов.
2. Участие в групповой дискуссии на тему «Основные направления исследований в психологии искусства». Аргументация своей точки зрения. Подведение итогов. Выводы.

Практическое занятие № 4. Изучение психологических нюансов стилевого разнообразия искусства, кол-во час.4

У2 выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;

У3 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;

Цель: формирование умений выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства; чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства.

Задания:

1. Работа в подгруппах: изучение психологических нюансов стилевого разнообразия искусства (по выбору). Оформление в виде презентаций.
2. Выступление и представление выявленных психологических нюансов. Аргументация своей точки зрения.
3. Обсуждение.
4. Подведение итогов. Общие выводы по теме занятия.

Практическое занятие № 5. Искусство как средство психологического воздействия и форма терапии, кол-во час.4

У2 выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства;

У3 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;

У4 применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;

Цель: формирование умений выявлять психологические особенности различных родов, видов, жанров искусства; чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства, применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов.

Задания:

1. Изучите материал:

Искусство как средство психологического воздействия предоставляет возможность выразить сложные эмоции и переживания, которые часто трудно передать словами. Живопись, скульптура, музыка и другие формы

творчества становятся средством самовыражения, позволяя людям выразить чувства, которые могут быть слишком болезненными или труднопонимаемыми.
Психотерапия искусством — это вид психотерапии, который основан на использовании различных форм и видов искусства в лечебных целях.
Некоторые преимущества использования искусства в психотерапии:
- Формирование поддерживающего коммуникативного пространства. В процессе творчества участники могут находить общие точки контакта, разделять свои переживания и созидательно взаимодействовать, что способствует снижению чувства изоляции.
- Улучшение эмоционального состояния. Музыкальная терапия используется для улучшения эмоционального состояния, снятия стресса и стимулирования креативности.
- Интеграция телесного и эмоционального опыта. Танцевальная терапия предоставляет возможность выразить и осознать свои эмоции, а также улучшить восприятие своего тела.
- Обретение новых перспектив. В процессе творчества и восприятия искусства человек может обрести новые перспективы на свою жизнь и собственные проблемы.
Традиционно психотерапия искусством представлена следующими основными направлениями:
— арт-терапия,
— драматерапия,
— музыкотерапия,
— танцедвигательная терапия.
2. Распределение по подгруппам и выбор одного из направлений.
3. Подготовка информации по выбранному направлению и оформление ее в виде мультимедийной презентации.
4. Выступление каждой подгруппы.
5. Обсуждение и общие выводы.

Практическое занятие № 6. Личностные аспекты психологии искусства, кол-во час.4
У3 чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства;
У4 применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;
У5 использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.
Цель: формирование умений чувствовать психологические нюансы стилевого разнообразия искусства; применять знания по психологии искусства при выполнении творческих заданий и написании рефератов;

использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии.

Задания:

1. Составить доклад на тему: «Художественная фантазия и проблема самовыражения художника. (На примере жизни и творчества НиколаяГоголя, Сальвадора Дали и др. по выбору обучающегося)».

2. Составить и заполнить схему «Мотивация художественного творчества, ее психическое основание».

3. Написать эссе на тему «Личностное предназначение художника, его психологический смысл». Обсуждение в группе и аргументация своей позиции.

4. Составить таблицы на темы: «Психологический тип и стилевые характеристики в искусстве», «Психологический тип и особенности предпочтений в искусстве», «Психологический тип и стратегии восприятия произведений искусства». Обсуждение получившихся результатов в группе.

5. Подведение итогов занятия. Выводы.

Практическое занятие № 7. Разработка методики психологического изучения искусства, кол-во час.4

У5 использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.

Цель: формирование умений использовать методологию изучения явлений искусства с точки зрения психологии, разрабатывать методики психологического изучения искусства.

Задания:

1. Изучите материал:

Некоторые методики психологического изучения искусства:

- Исследование личности творца и процесса создания художественного произведения. Например, психоаналитическое направление, где творчество рассматривается как проекция личностных проблем автора на создаваемое им произведение. Также к методам относится анализ черновиков, предварительных вариантов и различных версий создаваемого произведения. Ещё к этому направлению относятся психодиагностические методики различных художественных способностей человека.

- **Анализ текста художественного произведения.** Это направление представлено методами структурализма и семиотики.

- Анализ зрительского восприятия и понимания. Для этого используется широкий диапазон методик: от объективных методов регистрации эмоциональных реакций или движения глаз в процессе восприятия произведения искусства до анализа понимания смысла произведения с помощью формализованных опросников или неформализованных свободных изложений и сочинений на тему произведения.

- **Психосемантический подход.** Исследователь обращается к произведению искусства через посредника — реципиента, ставит задачу увидеть, услышать, понять и пережить произведение с позиции зрителя, читателя, слушателя. В рамках этого подхода используются метод триадического выбора Дж. Келли, метод множественных идентификаций, где для построения семантических пространств используется приём описания персонажей произведения через их возможное поведение в предлагаемых обстоятельствах.

Один из примеров методики психологического изучения искусства — анализ новеллы И. А. Бунина, который провёл Л. С. Выготский. На этом примере учёный показал действие психологического закона искусства: аффективное столкновение противоположных чувств, когда форма «воюет» с содержанием и преодолевает его.

Учёный опирался на общие элементы формы и материала, которые присущи всякому искусству, и проиллюстрировал такие понятия, как «сюжет», «фабула», «форма» и «содержание».

Выготский проанализировал композицию новеллы. Он раскрыл замысел писателя: начинать повествование с конца и в конце говорить как будто о начале. По мнению учёного, автор так сложно «сцепил» все события в новелле, чтобы «уничтожить житейскую муть, чтобы превратить её прозрачность, чтобы отрешить её от действительности, чтобы претворить воду в вино, как это делает всегда художественное произведение».

Учёный проанализировал название новеллы. Он сказал, что любое произведение — это сложное целое, в котором «оказывается некоторый доминирующий и господствующий момент, который определяет собой построение всего остального рассказа, смысл и название каждой его части». Такой доминантой рассказа и является «лёгкое дыхание», упоминание которому автор отвёл место в конце новеллы.

Выготский уделил внимание языку новеллы. Он сказал, что «организация самой речи писателя, его языка, строй, ритм, мелодика рассказа» способствует развёртыванию композиции новеллы, которая оказывает влияние на дыхание, в которой «заключены все необходимые для художественного претворения темы элементы и силы».

В ходе чтения рассказа Выготским была проведена экспериментальная работа по записи дыхания во время чтения. Учёный пришёл к выводу, что язык новеллы создаёт общий «эмоциональный фон для нашей реакции, фон тоскливо затаённого настроения, и наоборот, заставляя нас как бы выплеснуть разом весь находящийся в лёгких воздух и энергично вновь пополнить этот запас, поэт создаёт совершенно иной эмоциональный фон для нашей эстетической реакции».

Из анализа новеллы Л. С. Выготский сделал вывод, что переработка фабулы в сюжет у Бунина происходит прежде всего за счёт композиционных перестановок, сознательно нарушающих хронологическую последовательность событий. Таким образом достигается необходимый автору эффект: узнав в первых строках о смерти гимназистки Оли

Мещерской, читатель не воспринимает рассказ о событиях, этому факту предшествовавших, как трагедию, и вместо довольно грязной истории о любовной связи гимназистки и казачьего офицера, «мути жизни», по выражению Выготского, в памяти у него остаётся ощущение «лёгкого дыхания», которое «снова рассеялось в мире».

Ещё один пример — тесты К. Сишора. Под «свободными музыкальными ассоциациями» Сишор понимал количество музыкальных представлений и понятий, возникающих у человека при так называемом свободном течении представлений. В ответ на заданное слово испытуемый должен возможно скорее произнести десять первых пришедших ему на ум слов; подсчитывается, какое количество из них имеет отношение к музыке.

Также к примерам методик психологического изучения искусства можно отнести проективные рисуночные тесты. Тематические тесты, рисунки на свободную тему, спонтанные рисунки и другие рисуночные техники выявляют личностные особенности автора, «портретируют» его индивидуальность, выявляют эмоциональные состояния, невротические реакции и т. д.

2. Разделение на подгруппы по 3-4 человека. Разработка методики психологического изучения искусства.

3. Обмен методиками и проверка на конкретных примерах.

4. Обсуждение получившихся результатов в группе. Выводы.

II. Общие рекомендации

По всем вопросам, связанным с изучением дисциплины (включая самостоятельную работу), консультироваться с преподавателем.

III. Контроль и оценка результатов

Оценка за выполнение практической работы выставляется по пятибалльной систем и учитывается как показатель текущей успеваемости студента.

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений		**Критерии оценки результата**
балл (оценка)	**вербальный аналог**	
5	отлично	Представленные работы высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, выполнены все предусмотренные практической работой

		задания.
4	хорошо	Уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание дисциплины освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные практической работой задания выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
3	удовлетворительно	Уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
2	не удовлетворительно	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных практической работой заданий не выполнено.