

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова»
(ВГИК)
Иркутский филиал ВГИК

УТВЕРЖДАЮ
Директор Иркутского филиала ВГИК
А.О. Якубчик

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ДРАМАТУРГИЯ»

Направление подготовки
52.03.06 ДРАМАТУРГИЯ

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Профиль
Кинодраматург

Год начала подготовки – 2022

Форма обучения
очная

Иркутск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели освоения дисциплины	1
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	1
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	1
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	3
5. Содержание дисциплины	3
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	3
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	4
6. Самостоятельная работа студента	6
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
7.1. Основная литература.....	7
7.2. Дополнительная литература.....	7
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины	9
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	10
10. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	10

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Аналитическая психология и драматургия» направлена на ознакомление студентов с возможностями использования аналитической психологии в драматургии. Кроме того, дисциплина ориентирована на умение комплексно использовать полученные знания в творческой, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи курса:

- формирование знаний о системе аналитической психологии, основных концепциях и подходах и возможностях их использования в драматургии;
- изучение основных положений аналитической психологии;
- актуализация научно-теоретических и экспериментальных подходов к исследованию искусства с позиций аналитической психологии.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Аналитическая психология и драматургия» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Ее изучение осуществляется на 4 курсе в 7-ом семестре. Объем дисциплины – 3 з.е., что составляет 108 акад. ч.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: психология, философия, теория и история культуры, этика и ряда специальных дисциплин.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для успешного осуществления творческой, просветительской и педагогической деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код компетенции Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает методы и основные этапы реализации творческого проекта; УК-2.2. Знает основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; УК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; УК-2.4. Владеет навыками планирования последовательных действий по достижению цели; УК-2.5. Владеет навыками эффективного

		<p>взаимодействия с участниками проекта;</p> <p>УК-2.6. Владеет навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла;</p> <p>УК-2.7. Владеет навыком публичного представления творческого проекта, его результатов (или отдельных этапов).</p>
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p>УК-3.1. Знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива;</p> <p>УК-3.2. Знает профессиональные этические нормы;</p> <p>УК-3.3. Знает основные командные стратегии;</p> <p>УК-3.4. Умеет работать индивидуально и во взаимодействии с другими исполнителями проекта;</p> <p>УК-3.5. Умеет вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта;</p> <p>УК-3.6. Умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения;</p> <p>УК-3.7. Владеет навыками организации творческо-производственного процесса;</p> <p>УК-3.8. Владеет навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта.</p>
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p>УК-6.1. Знает основы психологии мотивации;</p> <p>УК-6.2. Знает способы совершенствования собственной профессиональной деятельности;</p> <p>УК-6.3. Умеет планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей;</p> <p>УК-6.4. Умеет выявлять мотивы и стимулы для саморазвития;</p> <p>УК-6.5. Умеет определять цели профессионального роста;</p> <p>УК-6.6. Владеет навыками саморазвития;</p> <p>УК-6.7. Владеет навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.</p>

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа.

Объём дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. 108 акад. час.		
Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по уч. плану	В том числе по семестрам
		7
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):		
Теоретический блок:	34	34
Лекции		
Практический блок:		
Практические и семинарские занятия	34	34
Лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Самостоятельная работа:	38	38
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Создание проект, эссе, реферата и др.		
Форма итогового контроля – экзамен	36	36
Всего часов	108	108

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

№	Название разделов дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий				Самостоятельная работа
			Контактные часы, в том числе				
			лекции	практические	лабораторные	индивидуальные	
1	Введение в аналитическую психологию	2		2			2
2	Юнгианский подход в современной культуре и современном психоанализе.	8		4			4
3	Аналитическая психология и искусство.	10		4			6
4	Структура личности в аналитической психологии. Анализ фильмов.	6		2			4
5	Типология личности в аналитической психологии и ее	6		2			4

	использование в драматургии.						
6	Общая теория символа.	8		4			4
7	Мифологическая амплификация. Анализ фильмов.	6		2			4
8	Понятие комплекса в аналитической психологии. Анализ фильмов.	4		2			2
9	Архетипы в аналитической психологии и их использование в драматургии. Анализ фильмов.	8		6			2
10	Понятие индивидуации.	4		2			2
11	Путь героя. Анализ фильмов.	4		2			2
12	Арт-терапия в аналитической психологии. Анализ символов сновидений.	4		2			2
	Экзамен	36					
	Итого по дисциплине:	108		34			38

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Юнгианский подход в современной культуре и современном психоанализе.

Юнгианский подход в современной культуре. Философия Запада и Востока. Аналитическая психология и философия. Место аналитической психологии в современных науках о человеке. Истоки учения о бессознательном (Г. Лейбниц, Д. Гартли, И. Кант, Э. Гартман, И. Ф. Гербарт, Г. Фехнер, В. Вундт, Т. Липпс и др.). З.Фрейд, К.Юнг и Ж.Лакан о бессознательном. Постмодернистская ориентация в современной аналитической психологии и особенности постмодернистского массового сознания. Коллективная Самость и коллективная Тень. Синхрония по К.Юнгу. Современная физика и синхрония, Архетип Единого мира и поиски Единой теории. Аналитическая психология и искусство. Юнг о Гете, Джойсе и Пикассо. Работа Э. Нойманна о Леонардо да Винчи. Влияние Юнга на творчество С. Беккета, Г. Гессе, Т. Манна. Юнгианские аналитики о творчестве Джойса Джеймса, Уильяма Блейка, Данте, Шекспира, Кафки, Рильке и др. Юнгианская психология и кино. Влияние юнгианских идей на литературную критику и кинокритику. Юнгианский подход в современном психоанализе. Глубинная психология и психоанализ Фрейда и Юнга. Взаимодополнительность направлений. Работы Э.Нойманна, Д.Калшеда, М.-Л. фон Франц, М. Фордхама, П.Дикмана, Д.Хиллмана, А.Сэмуэлса, А.Якоби, Д.Холлиса, М.Стайна, Н.Шварца-Саланта, Дж. Биби, Д. Винер, В. Каст и др. Теории бессознательного: З.Фрейд и К.Юнг. Ассоциативный тест и его применение, отличие от метода свободных ассоциаций З.Фрейда. Метод свободных ассоциаций З.Фрейда и работа на кушетке. Коллективные комплексы. Культуральные корни невроза. Культурные установки.

Общая Теория символа

Теория появления символа. Символ и знак. Роль образования символа в психическом процессе.

Эволюция представлений о символах в западной и восточной философии. Символ, метафора и аллегория в бессознательном. Фрейд о символизме: остроты, намеки, смещение, каламбуры, двусмысленности и бессмысленности. Символизм невысказываемого Ж.Лакана и Ж.Делеза. Анализ дискурса трансцендентных смыслов. Работа М. Кляйн «Значение формирования символа в развитии эго». Юнгианская модель психики, архетип и символ, индивидуация К.Г. Юнг о символах и трансцендентной функции. Понятие символа у Юнга. Символическая установка в анализе. Психические образы как мост между субъектом и объектом. Ключевые символы аналитической психологии. Циркулярные символы. Архетипы и символы. Трансформация и ее символы. Соотношение Самости и Эго. Ось Эго-Самость и индивидуация. Теория оси эго-Самость Э. Эдингера. Особенности архетипа Эго. Особенности архетипа Персона. Особенности архетипов Тени и Трикстера. Теория комплексов. Двойное ядро комплекса. Психология архетипа младенца, матери, отца. Ребенок как архетипический образ и исторический ребенок. Мать как архетипический образ и личность матери. Индивидуация и личный и архетипический отец. Особенности архетипов Сенека-Пуэр. Архетип Пуэреллы. Символы 6 базовых архетипов К. Юнга и 12 базовых архетипов по К.Пирсон.

Мифологическая амплификация

Язык бессознательного: миф и символ. Мифологическая и символическая структура индивидуального и коллективного бессознательного. Глубинная маскулинность и фемининность: Логос и Эрос. Особенности архетипов Анимы и Анимуса. Мифы Древнего Мира. Мифы Древней Греции. Ремифологизация и сакрализация. Героические мифы. Современные амплификации. Особенности христианского, конфуцианского и буддийского мифологическим системам. Славянский пантеон в дохристианскую эпоху, мужские и женские боги и богини: Перун, Сварог, Род, Лада, Дива, Баба и др. Русские сказки о героическом пути. Протомиф об Адаме и Еве. Лунарные и солярные мифы. Метод мифологической амплификации. Символическая интерпретация. Юнгианский анализ волшебных сказок и мифов (Мария-Луиза фон Франц, Пол Дикманн, Пинкола Эстес, В. Пропп, А. Греймас). Структура героического мифа (О. Ранк, Э. Нойманн).

Работа с символами сновидений

Репрезентации бессознательных содержаний: образ, чувство, симптом и действие (речевое в том числе). Миф, образ и символ. Архетипический образ и архетип. Типология и символика сновидений как значимых сообщений бессознательного. Символика инициальных и трансформационных сновидений. Драматизация и ритуализация сновидений. Анализ сновидений. Два основных подхода К. Юнга к анализу материала сновидений: объективный и субъективный.

Принципы работы со сновидениями в аналитической терапии: фокусировка на деталях сновидения; сведение воедино ассоциаций и

амплификаций в определенный порядок на различных уровнях - личном, родовом, групповом, культурном и архетипическом; помещение амплифицированного сна в контекст жизненной ситуации сновидца и в процесс его индивидуации. Компенсаторная функция сновидений в структуре Эго. Сновидение как самопрезентация психического материала и его столкновение с действующей эго-структурой, нуждающейся в более глубоком приспособлении к процессу индивидуации. Ассоциативный метод, метод активного воображения и метод мифологической амплификации в работе с образами сновидений.

Циклы сновидений и работа с циклами сновидческого материала в анализе. Метод активного воображения. История метода. Метод направленной визуализации. Работа с мандалой в процессе анализа. Работа с рисунками и другими продуктами творчества.

Лабораторные занятия не предусмотрены.

Семинары не предусмотрены.

6. Самостоятельная работа студента

Для успешной подготовки к практическим занятиям по курсу «Аналитическая психология и драматургия» студентам необходимо самостоятельно работать с учебной, научной и учебно-методической литературой.

Написание докладов и рефератов потребует от учащихся умения поиска информации и соответствующего оформления научной мысли и полученного в результате тестирования эмпирического материала. В ходе самостоятельной работы при подготовке к занятию студент должен осуществлять отбор необходимой информации по изучаемой проблеме, обобщать и классифицировать полученный материал, анализировать и синтезировать полученные знания и стилистически грамотно их оформлять.

При подготовке к выступлению необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы, списком электронных ресурсов). При составлении доклада или реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейших выступлений).

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в форме публичного доклада содержания научной работы, литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-тематический характер.

На практическом занятии каждый учащийся должен быть готов к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении и коллективном обсуждении. Не допускается простое механическое чтение конспекта. Необходимо

привлекать не только психологический материал, но и анализировать конкретные ситуации, представленные в произведениях искусства.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт №:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019).

7.1. Основная литература

1. Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие. М.: ВГИК, 2003.
2. Барлас Т. В. Психологический практикум для начинающих. — Москва: Когито-Центр 2014 г. — Электронное издание. — <http://ibooks.ru/reading.php?productid=343318>
3. Тарасова Л.Е. Лекции по Общей психологии URL: [https://www.e-reading.club/bookreader.php/98064/Tarasova - Obshchaya_psihologiya_konspekt_lekcii.html](https://www.e-reading.club/bookreader.php/98064/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya_konspekt_lekcii.html)

7.2. Дополнительная литература

1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
2. Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М.: Наука, 2001.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974 г.
4. Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б.Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
6. Боно Э. Нестандартное мышление. Минск, 2000.
7. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. М., 2011.
8. Бэддели А. Ваша память. М., 2001.
9. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. Спб.: Речь, 2006.
10. Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1980-1984.
11. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. М., 1993.
12. Гейвин Х. Когнитивная психология. Спб., 2003.
13. Гибсон Д. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
14. Глуханюк Н.С., Дьяченко Е.В., Семёнова С.Л. Практикум по общей психологии : учеб. пособие. – М.: Издательство МПСИ, 2014.
15. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. М., 1970.
16. Гройсман А.Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии. М., 1998.

17. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве: теоретические подходы и эмпирические исследования. М., 1997.
18. Дружинин, В. Н.. Психология общих способностей. СПб., 2008
19. Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. М., 2002.
20. Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб., 2002.
21. Знаков В.В. Психология понимания. Проблемы и перспективы. М., 2005.
22. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002.
23. Ильин, Е. П.. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2009.
24. Индик У. Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете/ М.: Альпина Паблишер, 2014. <http://www.iprbookshop.ru/35194>
25. Исследования по когнитивной психологии / Под ред.Е.А.Сергиенко. М., 2004.
26. Комер Р. Нарушения и патологии психики. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
27. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2002.
28. Крайг Г. Психология развития, - СПб, 2000.
29. Кун Д. Основы психологии. Все тайны поведения человека. Психологическая энциклопедия. С-П, 2005.
30. Кутеева В.П., Юлина Г.Н., Рабаданова Р.С. Личность в истории психологии и педагогики от античности до наших дней: Библиографическая хрестоматия. Выпуск 2. М., 2012.
31. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
32. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.
33. Мильман В.Э. Мотивация творчества и роста. М., 2005.
34. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. Учебник. М.: Высшее образование, 2005.
35. О'Коннор Дж. Искусство системного мышления. Творческий подход к решению проблем и его основные стратегии. К., 2001.
36. Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб., 2003.
37. Общая психология. Тексты. Введение/ Под ред. В.В.Петухова, Ю.Б.Дормашева, С.А.Капустина. М., 2001.
38. Общая психология: в 7 т.: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б. С. Братуся. Т. 2: Ощущение и восприятие / А. Н. Гусев. М., 2007.
39. Общая психология. Тексты. В 3-х т. Т 2. Субъект деятельности. Книга 2. / под ред. В.В.Петухова, Ю.Б.Дормашева, С.А.Капустина. М., 2004.
40. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 2005.

41. Прокопенко В. Т., Трофимов В. А., Шарок Л.П. Психология зрительного восприятия/ Учебное пособие. – СПб., 2006
42. Психология XXI века / Под ред. В.Н.Дружинина. М., 2003.
43. Психология индивидуальных различий. Под редакцией Гиппенрейтер. М.: МГУ, 1982.
44. Психология личности. Тесты. Под редакцией Гиппенрейтер. М.: МГУ, 1982.
45. Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, М.В.Фаликман. М.: ЧеРо, 2002.
46. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: ЧеРо, 1998.
47. Психология эмоций / Под ред. В.К.Вилюнаса. Питер, 2004.
48. Психология. Комплексный подход /Под ред. М.Айзенка. Минск, 2002.
49. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс, 1979.
50. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие: в 2-х кн. – М., 2013.
51. Соколова Е.Е. Общая психология. Введение в психологию / Под ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2005.
52. Солсо Р., Джонсон Х. Бил К. Экспериментальная психология. Практический курс. М., 2001.
53. Тихомиров О.К. Психология мышления. М., 2002.
54. Фаликман М.В. Общая психология. Внимание / Под ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2006.
55. Фрэнкин Р. Мотивация поведения. СПб.: Питер, 2003.
56. Халперн Д. Психология критического мышления. М., 2000.
57. Хьелл, Ларри А. Теории личности: монография. СПб., 2004.
58. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. СПб., 2003. (Серия «Мастера психологии»).

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде университета, обеспечивающей доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам и электронно-библиотечным системам:

1. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>
3. ЭБС «Айсбук» <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>
4. Электронная библиотека ВГИК <http://vgik.info/library>,
5. <http://biblio.vgik.info>
6. Институт практической психологии <https://www.imaton.ru/>
7. Профессиональные психологические тесты <https://vsetesti.ru/>

8. Московский городской психолого-педагогический университет:
<https://mgppu.ru/project/112>
9. Российская психологическая библиотека: <http://rospsy.ru/>
10. Электронная библиотека института психологии Л.С. Выготского РГГУ <http://psy.rggu.ru>.
11. Электронная библиотека СГУ http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
12. Психологический портал Флогистон <http://flogiston.ru/library>
13. Научная электронная библиотека eLibrary.ru
<https://elibrary.ru/defaultx.asp?>

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета:
<https://vgik.info/library/information/>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание информационно-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные занятия проводятся в аудитории, оснащенной специализированной учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся и преподавателя, аудиторная доска); техническими средствами обучения (компьютер, экран, мультимедийное оборудование).

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной университета.

.