

Nazwa przedmiotu:**Psychoanalysis in Art and Artistic Creation**
Jednostka prowadząca przedmiot:**Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych**	Rok akademicki:**2024/2025**
Kierunek:**międzywydziałowe**	Specjalność:**międzywydziałowe**
Forma studiów:**stacj./niestacj./I i II st.**	Profil kształcenia:**ogólnoakademicki (A)**	Status przedmiotu:**obieralny/fakultatywny**
Forma zajęć:**Wykład z elementami konwersatorium**	Język przedmiotu:**angielski**	Rok/semestr:Rok: **I-III st. I st.****i I-II st. II st.** Semestr: **I-VI st. I st.****i I-IV st. II st.**	Wymiar godzin:**30**
Koordynator przedmiotu	**Kierownik Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych**
Prowadzący zajęcia	**Dr Agnieszka Gotchold**
Cele przedmiotu	Celem prowadzonego w języku angielskim wykładu z elementami konwersatorium jest prześledzenie współzależności pomiędzy sztuką, głównie teatrem, operą, literaturą oraz filmem, a psychoanalizą. W oparciu o teorie zaproponowane przez Zygmunta Freuda, Hannę Segal i Jacquesa Lacana dokonamy interdyscyplinarnej analizy takich dzieł sztuki jak: „Hamlet” W. Szekspira (dramat i film), „Piaskun” E. T. A. Hoffmanna (opowiadanie i opera), „Metamorfozy” Owidiusza (fragmenty poematu epickiego dot. postaci Narcyza), wiersza Oscara Wilde’a pt. „The Disciple”, poezji renesansowej John Donne’a, jaki i baśni ludowej braci Grimm pt. „Królewna Śnieżka”. Powyższe pozwoli zrozumieć wzajemne powiązania pomiędzy wybranymi dziedzinami nauki i sztuki oraz umożliwi zaprezentowanie interdyscyplinarnego podejścia badawczego w analizie i interpretacji poszczególnych wytworów sztuki.
Wymagania wstępne	Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), która pozwoli na swobodne rozumienie wykładu w języku angielskim, jak i na swobodne czytanie tekstów specjalistycznych i udział w dyskusji. Uprzednia znajomość tekstów z dziedziny psychoanalizy, jak i ww. dzieł, nie jest konieczna.
Kategorie efektów	**Numer efektu**	**EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU**	Numer efektu kier./spec.
Wiedza	W01	Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów	P6S_WG
Wiedza	W02	Student zna i rozumie kontekst historyczny odnośnych dziedzin sztuki i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów i specjalności	P7S_WG
Umiejętności	U01	Student potrafi formułować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów	P7S-UW
Kompetencje społeczne	K01	Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form	P7S_KR
TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU	Liczba godzin
1. **Introduction to Psychoanalysis (2 hrs.)**

Required reading: Céline Surprenant, “Freud and Psychoanalysis,” in *Literary Theory and Criticism*, ed. Patricia Waugh, Oxford: OUP, 2006, pp. 199-211.Film: *Psychotherapy – Sigmund Freud* by The School of Life <https://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM>Additional film: *The Role of Arts in Psychoanalysis:* Lecture I by Stillpoint Space <https://www.youtube.com/watch?v=Y5M5fu5YSSY>1. **Psychoanalysis and the Theatre (4 hrs.)**

Required reading: Sigmund Freud, “Psychopathic Characters on the Stage” (1905/ 1906) (original: “Psychopathische Personen auf der Bühne”) in Sigmund Freud, *Writings on Art and Literature* (Meridian: Crossing Aesthetics), eds. Werner Hamacher and David E. Wellbery, Stanford: Stanford University Press, 1997, pp. 87-93.Film: *Art and Mental Disorders - How are they related?* by The Secret Plot <https://www.youtube.com/watch?v=I0OlRFHrsV8>Film: *Hamlet* (fragments) by William Shakespeare, directed by Franco Zeffirelli, starring Mel Gibson, Glenn Close, Helena Bonham Carter (1990).Additional film: *Freud’s Favourites: Antiquities, Michelangelo, and Shakespeare*: Lecture II by Stillpoint Space <https://www.youtube.com/watch?v=-MVBXIMH8q0> 1. **Psychoanalysis and Opera (4 hrs.)**

Required reading: Sigmund Freud, “The Uncanny” in Sigmund Freud, *Writings on Art and Literature* (Meridian: Crossing Aesthetics), eds. Werner Hamacher and David E. Wellbery, Stanford: Stanford University Press, 1997, pp. 193-233.Opera: *Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann* (Act I: the Olympia act, based on “The Sandman” by E. T. A. Hoffmann), libretto by Jules Barbier and Michel Carré, English text by Donald Pippin <https://www.youtube.com/watch?v=Tw5wGG12M7k>1. **Psychoanalysis and Writers (4 hrs.)**

Required reading: 1. Sigmund Freud, "Creative Writers and Day-Dreaming" (1907) (original: “Der Dichter und das Phantasieren") in *The Freud Reader*, ed. Peter Gay, New York, London: W.W. Norton, 1989, pp. 436-442.
2. Hanna Segal, “Freud and Art” and ”Imagination, Play and Art” (1990) in *Dream, Phantasy, and Art*, Hove and New York: Brunner-Routledge, 1991, pp. 57-65, 79- 85.
3. **Psychoanalysis, Narcissism and Literature (4 hrs.)**

Required reading: 1. Sigmund Freud, “On Narcissism,” in *The Freud Reader*, ed. Peter Gay, New York, London: W.W. Norton, 1989, pp. 545-562.
2. Naso, P. Ovidius, *The Metamorphoses*, ed. J.M. Cohen, trans. Arthur Golding (1567), London: Centaur Press, 1961, pp. 71-75, lines: 427-642.
3. Oscar Wilde, “The Disciple,” in *Complete Works of Oscar Wilde*, London, Glasgow: HarperCollins Publishers, 2001, p. 864.

Film: The Psychology of Narcissism by W. Keith Campbell <https://www.youtube.com/watch?v=arJLy3hX1E8>1. **Psychoanalysis, the Mirror Stage and Renaissance Poetry** **(4 hrs.)**

Required reading:1. Jacques Lacan, “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience,” in *Literary Theory: An Anthology*, eds. Julie Rivkin, Michael Ryan, Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1998, pp. 178-183.
2. Metaphysical poetry: John Donne “Elegy XIX: To His Mistress Going to Bed,” “The Good Morrow,” “Witchcraft by a Picture” in *Collected Poems by John Donne*, ed. Neil Azevedo, William Ralph Press: Omaha, 2014.

Film: *Jacques Lacan – The Mirror Stage* (Then & Now Channel) <https://www.youtube.com/watch?v=agTYUU4gTOo>1. **Psychoanalytic Fairy Tales in Literature and Film: The Case of Snow White (4 hrs.)**

Required reading: Jacob and Wilhelm Grimm, “Snow White” (original: “Schneewittchen”) (English version available online <https://johnsonclasswebsite.weebly.com/uploads/5/6/3/4/56345927/snow_white.pdf>; original in *Grimms Märchen*, Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2009, pp. 270-279).Film: *Mirror, Mirror* directed by Tarsem Singh, starring Julia Roberts as the Evil Queen Clementianna and Lily Collins as Snow White (2012)<https://www.bilibili.tv/en/video/4787208387433984>1. **Revision (2 hrs.)**
2. **Final test (2 hrs.)**

  | 244444422 |
	30
Metody kształcenia	1. wykład problemowy 2. wykład konwersatoryjny 3. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 4. praca z tekstem i dyskusja 5. analiza wytworów sztuki 6. praca indywidualna 7. praca w grupach
Metody weryfikacji efektów uczenia się	Metoda kształcenia	Numer efektu uczenia
1. kolokwium pisemne 2. dyskusja	W01, W02 K01, U01
KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI
Numer efektu uczenia się	Treści kształcenia	Metody kształcenia	Metody weryfikacji
W01	I-IX	1-7	1-2
W02	I-IX	1-7	1-2
U01	I-IX	2,4,5,7	1-2
K01	I-IX	4,5,6,7	1-2
Warunki zaliczenia	Student musi posiadać podstawową wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i zagadnień prowadzonego przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest frekwencja (zgodnie § 9 pkt 2 Regulaminu Studiów: „W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, w liczbie wyższej niż 5 w semestrze, pedagog ma prawo do niezaliczenia przedmiotu”) oraz zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej, stacjonarnie na ostatnich zajęciach.
Rok	I	II	III
Semestr	I	II	III	IV	V	VI
ECTS	2					
Liczba godzin w tyg.	2					
Rodzaj zaliczenia	zaliczenie					
Literatura podstawowa
Donne John, “Elegy XIX: To His Mistress Going to Bed,” “The Good Morrow,” “Witchcraft by a Picture” in *Collected Poems by John Donne*, ed. Neil Azevedo, William Ralph Press: Omaha, 2014.Freud Sigmund, "Creative Writers and Day-Dreaming" in *The Freud Reader*, ed. Peter Gay, New York, London: W.W. Norton, 1989, pp. 436-442.Freud Sigmund, “On Narcissism,” in *The Freud Reader*, ed. Peter Gay, New York, London: W.W. Norton, 1989, pp. 545-562.Freud Sigmund, “Psychopathic Characters on the Stage” in *Writings on Art and Literature*, eds. Werner Hamacher and David E. Wellbery, Stanford: Stanford University Press, 1997, pp. 87-93.Freud Sigmund, “The Uncanny” in *Writings on Art and Literature*, eds. Werner Hamacher and David E. Wellbery, Stanford: Stanford University Press, 1997, pp. 193-233.Lacan Jacques, “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience,” in *Literary Theory: An Anthology*, eds. Julie Rivkin, Michael Ryan, Oxford: Blackwell Publishers Inc., 1998, pp. 178-183.Ovidius Naso P., *The Metamorphoses*, ed. J.M. Cohen, trans. Arthur Golding (1567), London: Centaur Press, 1961, pp. 71-75, lines: 427-642.Segal Hanna, “Freud and Art” and ”Imagination, Play and Art” in *Dream, Phantasy, and Art*, Hove and New York: Brunner-Routledge, 1991, pp. 57-65, 79- 85.Surprenant Céline, “Freud and Psychoanalysis,” in *Literary Theory and Criticism*, ed. Patricia Waugh, Oxford: OUP, 2006, pp. 199-211.Wilde Oscar, “The Disciple,” in *Complete Works of Oscar Wilde*, London, Glasgow: HarperCollins Publishers, 2001, p. 864.
Literatura uzupełniająca
KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne	30	Przygotowanie się do prezentacji / koncertu	5
Przygotowanie się do zajęć	5	Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia	10
Praca własna z literaturą	10	Inne	
Konsultacje			
Łączny nakład pracy w godzinach	60	Łączna liczba ECTS	2
Możliwości kariery zawodowej
Prowadzone w języku angielskim zajęcia pt. „Psychoanalysis in Art and Artistic Creation”, które dotyczą wzajemnych powiązańpomiędzy psychoanalizą i sztuką, uczą analizy i interpretacji wytworów sztuki z perspektywy psychoanalitycznej, rozwijają umiejętność formułowania interdyscyplinarnych tez w obrębie zagadnień poruszanych na zajęciach, dają możliwość czytania tekstów specjalistycznych i prowadzenia dyskusji w języku obcym, co znacznie wpłynie na podniesienie znajomości języka i ułatwi posługiwanie się dyskursem naukowym w przypadku podjęcia dalszych studiów za granicą.
Ostatnia modyfikacja opisu przedmiotu
Data	Imię i nazwisko	Czego dotyczy modyfikacja
20.09.2024	Agnieszka Gotchold	Wprowadzenie danych przedmiotu
1.10.2024	Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk	Weryfikacja karty