

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет ФИСМО

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе,
качеству образования – первый
проректор

Иванов А.Г.

2017г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.10.01 СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА**

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Направление

подготовки/специальность 39.03.01 Социология

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль) / специализация

Профиль Социальная теория и прикладное социальное знание

(наименование направленности (профиля) специализации)

Программа подготовки академическая

(академическая /прикладная)

Форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

(бакалавр, магистр, специалист)

Краснодар 2017

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).

1.1 Цель освоения дисциплины.

Сформировать у студентов целостное представление о содержании искусства как средства социального общения, что, свою очередь, расширит знание общих процессов деятельности и социальной коммуникации.

1.2 Задачи дисциплины.

1. Сформировать целостное и ценностное отношение к наследию в области искусства, которым обладает человечество;
2. Дать представление о становлении и развитии социологии искусства (зарубежная и отечественная традиция);
3. Раскрыть актуальную проблематику социологии искусства;
4. Познакомить с современными социологическими исследованиями в сфере искусства (музыкальной культуры, кино, моды и др.) и литературы.
5. Добиться овладения системой понятий данной научной дисциплины, научить применять эти понятия в анализе конкретных социологических данных с учетом различных точек зрения на природу и функции искусства как социального феномена.
6. Научить выбирать и применять известные социологические методы при изучении феномена искусства.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Социология искусства» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1.	ПК-2	Способность участвовать в составлении и оформлении профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, представлять результаты социологических исследований с учетом особенностей потенциальной аудитории.	- классические и современные социологические теории искусства; - основные методы, применяемые в социологии искусства.	- обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций; - профессионально составлять и оформлять научные отчеты, представлять	- навыками разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования; - навыками анализа проблем и процессов в сфере взаимодействия человека, общества и

№ п.п.	Индекс компет енции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
				<p>результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной аудитории;</p> <p>- самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности.</p>	<p>культуры;</p> <p>- основными методами прогнозирования и проектирования в сфере своей профессиональной деятельности.</p>
2.	ПК-11	Способность использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп.	<p>- современное состояние исследований в сфере художественной культуры, дискуссионные темы социологии искусства и смежных с ней наук об искусстве (психологии искусства, истории искусства, эстетики);</p> <p>- спектр тем, связанных с дифференциацией художественн</p>	<p>- самостоятельно обучаться новым методам исследования, использовать их для идентификации и потребностей и интересов различных социальных групп в сфере искусства.</p>	<p>- навыками научного анализа проблем восприятия и потребления произведений искусства в различных условиях, представителями различных социальных групп и общностей (инвалиды, дети, пожилые и др.).</p>

№ п.п.	Индекс компет енции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
			ых вкусов различных социальных групп (по результатам современных зарубежных и отечественных эмпирических исследований)		

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры (часы)				
		7	___			
Контактная работа, в том числе:						
Аудиторные занятия (всего):	58,3	58,3				
Занятия лекционного типа	28	28	-	-	-	
Лабораторные занятия	-	-	-	-	-	
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	28	28	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Иная контактная работа:						
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2				
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3	0,3				
Самостоятельная работа, в том числе:						
Курсовая работа	-	-	-	-	-	
Проработка учебного (теоретического) материала	8	8	-	-	-	
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)	10	10	-	-	-	
Реферат	-	-	-	-	-	
Подготовка к текущему контролю	5	5	-	-	-	
Контроль:						
Подготовка к экзамену	27	27				
Общая трудоемкость	час.	108	108	-	-	-
	в том числе контактная работа					
	зач. ед	3	3			

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _____ семестре (очная форма)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Социология искусства в поисках предмета		6	4		4
2.	Социальное бытие искусства		6	8		6
3.	Эстетический идеал общества		4	4		2
4.	Функционирование искусства в системе социальных институтов		6	4		8
5.	Художественная культура общества		6	8		3
	<i>Итого по дисциплине:</i>	108	28	28		23

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:

2.3.1 Занятия лекционного типа.

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Социология искусства в поисках предмета	<p><u>Тема 1. Социология искусства: определение предметной области</u></p> <p>Методология исследования искусства. Взаимосвязь наук об искусстве.</p> <p>Социология искусства как научная теория и сумма научных эмпирических знаний. Основные виды социологии искусства: 1) теоретическая социология искусства – общая и специализированная (отраслевая); 2) эмпирическая (прикладная) социология искусства; 3) история социологии искусства.</p> <p>Предмет общей теоретической социологии искусства – взаимосвязь общества и искусства. Основные проявления этой взаимосвязи: социальное бытие искусства (способ существования, пространство и время существования искусства, всех его видов в различных сферах жизни общества, социальных институтах); социальный характер искусства, выражение в искусстве социальной психологии, идеалов общества, мировоззрения социальных</p>	К

	<p>групп, слоев и классов общества; функционирование искусства в обществе, в системе социальных институтов и его социальная роль; художественная жизнь общества и художественная стратификация. Особенности восприятия и оценки искусства художественной публикой и художественной критикой: художественная культура общества. Искусство как художественная ценность общества; социальная обусловленность исторического развития искусства, его стилей (направлений); взаимосвязи исторического развития общества и искусства, социальные закономерности развития искусства.</p> <p>Предмет специальной (отраслевой) теоретической социологии искусства – взаимосвязь общества и видов искусства в их различных проявлениях (музыкальная, театральная, литературная жизнь общества; изобразительная, хореографическая и другие виды художественной культуры и т.д.).</p> <p>Предмет эмпирической (прикладной) социологии искусства - взаимодействие общества и искусства в его многообразных конкретных проявлениях: насыщенность общества, его сфер, социальных институтов произведениями искусства: численность художников, критиков; потребление искусства художественной публикой, мнение художественной публики о произведениях искусства, о художниках; вкусы, предпочтения, симпатии художественной публики в различных видах искусства: посещаемость учреждений культуры; процессы художественной социализации населения (детей, школьников, студентов, взрослых и т.п.); статистический анализ жанров, стилей в истории искусства (тенденций сакрального и светского искусства), состояний художественной культуры общества, социальных групп, классов, слоев, личностей; художественный рынок и цены на произведения искусства и т.п.</p> <p style="text-align: center;"><u>Тема 2. Принципы социологии искусства</u></p> <p>Взаимосвязь прикладной социологии искусства с экономикой (маркетинговые исследования художественного рынка, аукционы</p>	
--	---	--

		<p>художественной продукции и т.п.), с производством и другими сферами жизни общества и социальными институтами. Уровни обеспеченности произведениями искусства производственно-экономических организаций, семьи, систем образования, культуры и т.д. Роль прикладной социологии искусства в выработке и осуществлении культурной политики государства, политических партий и движений.</p> <p>История социологии искусства - этапы, периоды исторического развития знаний по проблемам взаимосвязи общества и искусства, ее основные представители и концепции.</p> <p>Принципы социологии искусства, их взаимосвязь с принципами философии. Материализм и идеализм, рационализм и иррационализм как направления в социологии искусства.</p> <p>Социология искусства как социальный институт. Состояние разработки социологии искусства в развитых капиталистических странах и в современной России. Состояние преподавания социологии искусства в системе среднего и высшего общего и специального образования.</p> <p>Роль социологии искусства в духовной жизни общества, развитии художественной культуры, профессиональной подготовке студентов художественных учебных заведений.</p>	
2.	Социальное бытие искусства	<p><u>Тема 1. Художественная жизнь общества</u></p> <p>Методологические основы определения бытия (способа существования) искусства. Принцип единства теории и практики в отношении к искусству. Художественное произведение как проявление искусства. Искусство (вид искусства, направление и стиль в искусстве, искусство стран и народов) - определенная совокупность художественных произведений. Определение искусства по способу его существования. Классификация искусства по его видам и стилям (направлениям). Специфика видов искусства.</p> <p>Искусство – общественная ценность. Создатели и потребители ценностей (и искусства).</p> <p>Социальное бытие (существование) искусства в сферах жизни общества, его социальных институтах - производстве, экономике, политике, образовании, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.п.), у наций, социальных слоев общества, в семьях и т.п. Социальное бытие искусства как совокупность художественно-эстетических ценностей, как художественная система.</p>	К, Э

Тема 2. Ценность художественного произведения

Художественное произведение как ценность и его признаки. Произведение искусства как единство признаков: всеобщих, универсальных (общих для любых ценностей общества); общих для искусства в целом; особенных (общих для вида или направления в искусстве), единичных, неповторимых.

Художественная ценность и потребности общества, социальных групп. Материальные и духовные ценности. Структура ценности: материальный знак и значение. Художественная ценность и ее структура. Произведение искусства как единство "языка" (материала) искусства и художественного образа.

"Язык" (материал) искусства как средство создания и существования художественного произведения. Социальная природа "языка" искусства. Внешнее проявление духовного мира людей (эмоции) и "язык" искусства. "Язык" искусства - средство выражения духовного мира людей. Отличие выражения духовного мира общества в науке и искусстве. "Язык" искусства как основа классификации видов искусства. Специфика "языка" искусства в различных видах искусства: "язык" живописи, скульптуры, художественной литературы, музыки и т.д.

Художественный образ как материальное воплощение в "языке" (материале) искусства духовного мира общества. Изобразительность и выразительность искусства. Специфика выражения духовного мира общества в науке и искусстве. Выражение в искусстве общественной психологии, эстетических идеалов общества (социальных групп) и "видения" мира художником (его "точки зрения"). Социальный характер изображенного и выраженного в искусстве. Художественный образ произведения как художественный мир (со своей природой, обществом, персонажами, событиями, пространством, временем, движением, взаимосвязями персонажей и т.п.). Специфика художественных образов (их содержания и художественной формы) в видах искусства (звуковые художественные образы в музыке, речевые – в художественной литературе, живописные - в живописи, пластические - в скульптуре и т.п.).

Тема 3. Специфика духовного потребления

Художественная гармония и художественная

		<p>мера в искусстве, их специфика в видах искусства.</p> <p>Целостность духовного мира человека и целостность искусства (односторонность и ограниченность видов искусства в выражении духовного мира общества).</p> <p>Искусство и его репродуцирование. Социальное бытие репродукций художественных произведений. Место репродукций искусства в системе социальных институтов.</p> <p>Рассмотрение искусства в статике и динамике. Функционирование искусства в обществе (в социальных институтах). Функционирование искусства как социальный процесс жизни общества. Духовное потребление искусства. Социальные условия потребления искусства (художественное произведение, распространение, хранение художественных произведений).</p> <p>Искусство как явление культуры. Специфика духовного потребления художественных произведений различных видов искусства: зрительные и слуховые виды искусства, статичные и динамичные (процессуальные) виды искусства. Духовное потребление искусства и художественная жизнь общества.</p>	
3.	Эстетический идеал общества	<p style="text-align: center;"><u>Тема 1. Эстетические ценности</u></p> <p>Выразительность искусства и эстетический идеал общества. Эстетический идеал общества как проявление социального идеала. Проблема идеала в философии, социологии и искусствоведении.</p> <p>Искусство как выразитель и средство распространения в обществе социально-эстетических идеалов. Взаимосвязь эстетического идеала с нравственным, политическим, экономическим и другими социальными идеалами и их выражение в искусстве. Эстетический идеал и его виды. Содержание эстетического идеала - представления социальных групп о прекрасном и безобразном, возвышенном и низменном, трагическом и комическом в природе, обществе, человеке, созданных вещах и т.п. Красота явлений действительности и эстетические идеалы общества (социальных групп).</p> <p>Выражение в искусстве утилитарных идеалов: эротических, мистических. Салонное искусство как выражение эротических идеалов и мистики. Политические и др. идеалы реакционных групп общества в искусстве. Пропагандизм в искусстве, его основные принципы.</p>	К

		<p style="text-align: center;"><u>Тема 2. Культура и пропаганда</u></p> <p>Использование искусства, его видов и стилей (направлений) для пропаганды политических идей. Пропаганда мифов и социальных утопий в искусстве. Специфика пропагандизма в различных видах искусства. Пропагандистское искусство тоталитарного общества. Основная тематика и жанры пропагандистского искусства. Реакционная роль пропагандизма в искусстве. Соответствие стилей пропагандистского искусства некоторым стилям всемирного искусства.</p> <p>Разнообразие социально-эстетических идеалов в истории общества и их выражение в исторических стилях (направлениях) всемирного искусства. История всемирного искусства как выражение целостного эстетического идеала развивающегося человека.</p>	
4.	Функционирование искусства в системе социальных институтов	<p style="text-align: center;"><u>Тема 1. Функции искусства</u></p> <p>Функционирование искусства как процесс его духовного "потребления" (восприятия) и влияния на публику, на все сферы жизни общества и социальные институты. Функции искусства как его способность (свойство) оказывать разнообразное воздействие на людей, на преобразование общества.</p> <p>Основные функции искусства: его социально-преобразующая, эстетическая, мировоззренческая, прогностическая, идеологическая, воспитательная, компенсационная, гедонистическая, медицинско-оздоровительная, нравственная, социально-престижная, коммуникативная, познавательно-просветительская, творческая и др.</p> <p style="text-align: center;"><u>Тема 2. Искусство в богатстве взаимосвязей</u></p> <p>Взаимодействие искусства (и его видов) с обществом и его сферами, социальными институтами, социальными группами. Стратификация общества и искусство. Социальные группы в их отношении к искусству. Этносы и субэтносы как социальные носители коллективного сознания, мировоззрения и их отношение к искусству. Искусство в системе социальных институтов.</p> <p>Искусство и производство. Влияние искусства на эстетическое оформление ремесленной и промышленной продукции, природы (садово-парковое искусство), внешнего облика человека. Декоративно-прикладное искусство. Искусство и</p>	К

		<p>дизайн. Искусство и мода. Искусство и экология. Научно-технический прогресс и искусство. Индустриализация процесса художественного творчества, производства художественных ценностей. Компьютерное искусство. Искусство в системе Интернета. Роль искусства в преобразовании среды обитания человека.</p> <p><u>Тема 3. Искусство и общество: современные тенденции</u></p> <p>Искусство и экономика. Взаимосвязь искусства и собственности. Влияние государственной и частной собственности в обществе на искусство. Предпринимательство в сфере искусства. Художественный рынок, его специфика и цены. Художественные ценности как капитал. Роль искусства в бизнесе, в формировании духовного мира бизнесмена. Образ предпринимателя в искусстве (в живописи, литературе и др. видах искусства). Искусство как составная часть материально-духовных ценностей, его место во всеобщем национальном продукте.</p> <p>Искусство и политика. Отражение политики в искусстве, его видах. Политика государства (тоталитарного и демократического) в отношении к искусству и свободе художественного творчества. Политические симпатии художников и художественной публики. Связь искусства с войной и миром в обществе.</p> <p>Искусство и религия. Отношение церкви к искусству. Искусство и библия. Художественные и культовые (сакральные) ценности. П. Сорокин о соотношении религиозного и светского в истории искусства. Отношение к искусству религиозной публики. Выражение в искусстве религиозной мистики. Отношение искусства к церкви, образ священников и религиозного культа в искусстве.</p> <p>Искусство и наука. Образы ученых в искусстве. Научное исследование искусства. Эстетические идеалы и научное предвидение в развитии общества.</p> <p>Искусство и культура. Место искусства в культуре общества.</p>	
5.	Художественная культура общества	<p><u>Тема 1. Основные концепции культуры в философии и социологии</u></p> <p>Основные компоненты культуры и ее виды. Художественная культура и ее компоненты. Взаимосвязь в художественной культуре художественных ценностей, умений, чувств и знаний. Виды и уровни художественной</p>	К, Р

	<p>культуры. Профессиональная и общая художественная культура. Художественная культура социальных групп и слоев общества: этноса, субэтносов. Элитарная и массовая художественная культура, их взаимодействие. Народная и самодеятельная художественная культура.</p> <p>Эстетическая культура и ее взаимосвязь с художественной культурой. Виды и уровни эстетической культуры. Эстетические ценности общества, их виды. Взаимосвязь эстетических ценностей с эстетическими идеалами и знаниями.</p> <p><u>Тема 2. Процесс художественного творчества.</u> <u>Виды художественного творчества</u></p> <p>Художественное творчество как компонент культуры. Художественное творчество как процесс духовно-практической деятельности людей по созданию произведений искусства.</p> <p>Основные компоненты и этапы процесса художественного творчества.</p> <p>Социальные проблемы художественного творчества. Социальные истоки, мотивы и условия художественного творчества. Роль общества в формировании творческих замыслов художника. Социальный характер восприятия и понимания действительности художником. Специфика переживаний художника и его оценки действительности и искусства (видов и направлений). Роль эстетического идеала общества, мифов и утопий в творчестве художника.</p> <p>Специфика видов художественного творчества. Исполнительные виды искусства как сотворчество художников-исполнителей. Исполнительство и художественная интерпретация. Коллективное художественное творчество (театральное, музыкальное и др.).</p> <p>Уровни художественного творчества: гении, таланты и ремесленники. Их роли в функционировании искусства.</p> <p><u>Тема 3. Проблемы восприятия художественного творчества. Публика</u></p> <p>Социальные проблемы восприятия искусства художественной публикой. Место восприятия, понимания и переживания в структуре индивидуального сознания художественной публики. Проблема катарсиса. Роль мировоззрения, мифов, утопий и социально-эстетических идеалов художественной публики в</p>	
--	--	--

	<p>восприятию, переживанию и оценке произведений искусства. Художественное восприятие как "озарение" произведения искусства. Роль научных знаний в восприятии и оценке художественных произведений.</p> <p>Оценка произведений искусства художественной публикой: суждение вкуса. Общественное мнение о произведениях искусства как результат массовой оценки.</p> <p>Специфика восприятия различных видов искусства: художественной литературы, музыки, живописи и т.д. Специфика массового восприятия зрелищных видов искусства: театральных спектаклей, кинофильмов и т.п.</p> <p>Психология толпы в массовом восприятии произведений искусства художественной публикой.</p> <p>Социальные проблемы восприятия и оценки художественных произведений художественной критикой. Процесс исследования произведений искусства художественной критикой.</p> <p>Научные критерии оценки искусства художественной критикой. Влияние идеологии на художественную критику. Художественная критика и герменевтика. Проблемы научной интерпретации художественных произведений.</p> <p>Специфика видов художественной критики: литературной, музыкальной, театральной и др.</p> <p>Роль художественной критики в художественной жизни общества.</p>	
--	--	--

2.3.2 Занятия семинарского типа.

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Социология искусства в поисках предмета	Предметная область теоретической и эмпирической социологии искусства. Зарубежная и отечественная история искусства. Социология искусства как социальный институт.	К
2.	Социальное бытие искусства	Искусство как общественная ценность. Специфические особенности различных видов искусства (литература, кино, театр, музыка и др.). Эстетические ценности общества и художественные потребности социальных групп.	К, Э
3.	Эстетический идеал общества	Проблема идеала в социологии и искусствоведении. Историческое разнообразие социально-эстетических идеалов и их выражение в стилях всемирного искусства.	К
4.	Функционирование	Основные функции искусства (эстетическая,	К

	искусства в системе социальных институтов	познавательная, идейно-воспитательная и др.). Производство и потребление в сфере искусства. Искусство и экономика.	
5.	Художественная культура общества	Художественная культура социальных групп и слоев общества. Классика в искусстве. Роль художественной критики в художественной жизни общества.	К, Р

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	<p>Методические указания по самостоятельной работе студентов, утвержденные кафедрой социология, протокол № 15 от 23 мая 2017 г.</p> <p>Методические материалы по реализации образовательных технологий, утвержденные кафедрой социология, протокол № 10 от 14 февраля 2017 г.</p> <p>Методические указания по научно-исследовательской работе студентов (направления подготовки 39.03.01, 39.04.01, 39.06.01 Социология), утвержденные кафедрой социология, протокол № 8 от 10 января 2017 г.</p> <p>Учебно-методическая литература по дисциплине «Социология искусства»: Дмитриевский В.Н., Дуков Е.В., Жабский М.И. и др. Социология искусства: учебник. М.: Academia XXI, 2005. Социология искусства: теории // Современная западная социология. Словарь. М., 1992. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. Учебник. М., 2007. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. Осокин Ю.В. Введение в теорию системных исследований искусства. М.: Алетейя, 2003.</p>
2	Выполнение индивидуальных заданий (подготовка презентаций, эссе)	<p>Научная литература по дисциплине «Социология искусства» (монографии, статьи из специализированных научных изданий, Интернет-ресурсы). В том числе в следующих изданиях:</p> <p>«Вопросы литературы» «Журнал социологии и социальной антропологии» «Новое литературное обозрение» «Общественные науки и современность»</p>

	<p>«Социологический журнал» «Социологические исследования» («Социс»)</p> <p>В том числе на сайтах: http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова http://www.kunstkamera.ru/wprojects/museums/europe - официальный сайт «Музеи Европы» http://www.rlinfo.ru – официальный сайт «Современные галереи искусства» www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал по социологии, экономике и менеджменту www.socionet.ru - портал по общественным наукам www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ http://www.lib.pu.ru – Научная библиотека СПбГУ http://window.edu.ru/window_catalog - Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.i-u.ru/biblio - Русский гуманитарный интернет-университет http://www.gumer.info - Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки</p>
--	--

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

1. Образовательные технологии.

В ходе преподавания дисциплины применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: интерактивные и проблемные лекции, ролевые игры («Художественный рынок»), разбор практических задач и кейсов (по материалам выходов в театр/музей), семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Вопросы к коллоквиуму:

1. Социологический редукционизм как подход в социологии искусства.
2. Основные представители отечественной социологии искусства и их вклад в ее развитие.
3. Теоретические воззрения на эстетическую функцию искусства (Платон, Аристотель, Ортега-и-Гассет и др. мыслители).
4. Институты художественной жизни общества.
5. Классическое, элитарное и массовое искусство.
6. Агенты художественной социализации: современные тенденции.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные функции искусства в тоталитарном обществе.
2. Изложите взгляды Платона на трагическое и комическое искусство.
3. Каким образом менялся статус творческих профессий на протяжении истории?
4. Назовите приоритетные каналы распространения искусства в современном обществе.
5. Раскройте понятие «литературная культура» и определите ее тенденции в современной российской ситуации.
6. Расскажите о назначении и особенностях детского чтения.
7. Расскажите о музыкальных потребностях современной молодежи.
8. Раскройте понятие «эстетический идеал».
9. Расскажите о тенденциях коммерциализации искусства и их последствиях.
10. Проанализируйте взаимосвязи, существующие между социологией искусства и психологией искусства, социологией искусства и искусствознанием.

Решение практических ситуаций:

1. Подготовьте материал о достижениях французской социологии искусства XIX-XX вв. (П. Франкастель, И. Тэн, Р. Бастид и др.) и современных доминантах ее развития.
2. Раскройте суть взглядов Г.В. Плеханова на искусство.
3. Дайте сравнительный анализ различных видов искусства с точки зрения их воздействия на аудиторию.
4. Представьте рок-музыкальные субкультуры как феномен молодежной среды. Расскажите подробнее о нескольких из них.
5. Дайте научную оценку граффити как социокультурного феномена.
6. Раскройте специфику проведения социологических исследований в сфере искусства.
7. Проведите социологический анализ предпочтений в сфере потребления кинопродукции.

8. Проведите микроисследование на тему «Чтение в жизни современного ребенка» и изложите его результаты.

Примерные темы рефератов и эссе:

1. Творчество и рынок: к проблеме взаимодействия.
2. Эволюция аудитории искусства: исторические тенденции.
3. Социально-культурные исследования мирового массового рынка.
4. Публика художественных музеев как объект социологического исследования.
5. Российские инвалиды: проблемы приобщения к художественной культуре.
6. Социальная психология искусства.
7. Искусство с точки зрения психоаналитической теории.
8. Отечественная кинокультура.
9. Поэтическое творчество: сущность и проблемы восприятия.
10. Детское анимационное кино как особый вид искусства.
11. Отечественная и зарубежная мультипликация: общее и особенное.
12. Анимационные фильмы как фактор социализации детей и подростков.
13. Роль телевидения в формировании ценностных ориентаций.
14. Мода как искусство.
15. Женская литература в России: современные тенденции.
16. Функциональная неграмотность: ситуация в России.
17. Современные проблемы преподавания литературы в российской школе.

Задания для самостоятельной работы на семестр:

1. Основные этапы в развитии социологии искусства в XX веке (социологический редукционизм, институциональный подход, эмпирическая социология).
2. Роль искусства в социализации молодого поколения.
3. Художественная жизнь общества и уровень развития его художественной культуры.
4. Статус художника в современном обществе.
5. Дифференциация аудитории искусства: современные тенденции.
6. Проблема ценности произведений искусства и оценки их стоимости (на примере произведений изобразительного искусства).
7. Типологии зрителей киноискусства.

1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Вопросы к экзамену

1. История западной социологии искусства. Социология искусства в поисках предмета.
2. Отечественная социология искусства: история и современные тенденции.
3. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Историческая динамика художественной жизни.
4. Функции искусства.

5. Публика как субъект художественной жизни. Эволюция аудитории искусства.
6. Возможности социологического анализа процессов творчества. Художник как субъект художественной жизни.
7. Проблемы доступности искусства в современном мире.
8. Институциональный подход в социологии искусства.
9. Социологический редукционизм в социологии искусства.
10. Эмпирическая социология искусства.
11. Эстетическая функция искусства.
12. Познавательная функция искусства.
13. Коммуникативная функция искусства.
14. Пропагандистская функция искусства.
15. Идеино-воспитательная функция искусства.
16. Массовое и элитарное искусство.
17. Эстетический идеал.
18. Функции художественной культуры в тоталитарном обществе.
19. Социальный заказ в искусстве.
20. Творческие объединения художников.
21. Распространенные культурные практики в современном обществе.
22. Особенности профессий в сфере искусства.
23. Основные принципы современного российского государства в области культуры.
24. Досуговые практики населения.
25. Типологии публики.
26. Психология искусства: основные концептуальные подходы.
27. Читатели и чтение: современные подходы к изучению.
28. Музыкальная культура личности.
29. Кино как искусство.
30. Искусство мультипликации.
31. Гендерные различия в потреблении искусства.
32. Художники и публика: взаимодействие.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

5.1 Основная литература:

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
2. Осокин Ю.В. Введение в теорию системных исследований искусства. М.: Алетейя, 2003.
3. Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. М.: Едиториал УРСС, 2002.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах *«Лань»* и *«Юрайт»*.

5.2 Дополнительная литература:

Балдина О.Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России. М., 2002.

Бачинин В.А. Социология литературы как пространство гуманитарных экспериментов // Социологический журнал. 2011. № 4. С. 101-115.

Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1990.

Бутенко И.А. Как провести прикладное исследование? Пособие для библиотекаря. М., 1994.

Бутенко И.А. Книга и чтение на исходе XX века. М., 1997.

Вахметса А.Л., Плотников С.П. Человек и искусство (Проблемы конкретно-социологических исследований искусства). М., 1968.

Вейнц М.Е. Проекты паблик-арт как диалог между художниками и горожанами // Журнал исследований социальной политики. 2012. № 10. С. 95–108.

Велфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.

Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М., 2009.

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.

Глотов М.Б. Развитие художественного мира российского студенчества (опыт социологического исследования). СПб., 1997.

Григорьева И.А. Кто сегодня является субъектом культурной политики в России? // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. № 6. С. 44-56.

Гудков Л., Дубин Б. Издательское дело, литературная культура и печатные коммуникации в современной России // Либеральные реформы и культура. М., 2003. С. 13-89.

Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Аристотеля и Платона. М.: Наука. 1968.

Дмитриевский В.Н., Дуков Е.В., Жабский М.И. и др. Социология искусства: учебник. М.: Academia XXI, 2005.

Дубин Б. Литературная культура сегодня // Знамя. 2002. №12. С. 176-183.

Дубин Б. Читатель в обществе зрителей // Знамя. 2004. №5. С. 168-178.

Западноевропейская социология XIX - начала XX века. М., 1996.

Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.

- Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. М., 2004.
- Конев В.А. Социальное бытие искусства. Саратов, 1975.
- Круткин В.Л. Фоторепортаж как источник социологической информации // Социологические исследования. 2012. № 3. с. 65-76.
- Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал. М., 1985.
- Кунчева Л.Н. Эстетические взгляды общества и эстетическая культура. М., 1979.
- Куренной В.И. Философия фильма: упражнение в анализе. М., 2009.
- Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.
- Массовые виды искусства и художественная культура. М., 1986.
- Мир и человек в искусстве XX века. М., 2008.
- Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. М., 1986.
- Новиков В.И. Пушкин как книгоиздатель и предприниматель // Общественные науки и современность. 2005. №1.
- Новожилова Л.И. Социология искусства. Из истории советской эстетики 20-х гг. Л., 1968.
- Панкин В.Г., Григорьева О.А. Книга как информационно-технологическая основа культуры // Социологические исследования. 2009. № 7.
- Перов Ю.Н. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л., 1980.
- Петрунина Л.Я. Два лица одного музея. «Ночь музеев» в Третьяковской галерее // Социологические исследования. 2014. № 1. С. 60-66.
- Петрунина Л.Я. Публика художественных музеев // Социологические исследования. 2010. № 10. С. 63-74.
- Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. М., 1956.
- Попов Г. Х. Культура и предпринимательство // Культура и бизнес. М., 2007.
- Разлогов К. Коммерция и творчество. М., 1992.
- Семенов В.Е. Дегуманизация в постмодернистском и массовом искусстве XX – начала XXI вв.: социально-психологический анализ // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. № 1. С. 67-89.
- Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. № 1. С. 31-54.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. М., 1992.
- Социология искусства теории // Современная западная социология. Словарь. М., 1992.
- Стернин Т.Ю. Художественная жизнь России 1900-1910-х гг. М., 1988.
- Толстой Л.Н. Статьи об искусстве и литературе // Собр. соч. Т. 15. М., 1964.
- Тэн И. Философия искусства / Пер. с франц. М., 1996.
- Уотсон Р. Этнометодологический анализ текстов и чтения // Социологический журнал. 2006. № 1-2. С. 91-128.
- Философия русского религиозного искусства XIV-XX в. Антология. М., 1998.
- Хангельдиева И.Г. Плюсы и минусы коммерциализации искусства // Прикладная культурология: калейдоскоп идей. М., 2009. С. 9–36.
- Хангельдиева И. Г. Рифы современной культурной политики // Тетради Международного университета. 2008. № 10. С. 96-107.
- Хорошкевич Н.Г. Неоднозначность массовой культуры // Социологические исследования. 2011. № 11. с. 111-117.
- Хренов Н.А., Дуков Е.В., Жидков В.С. и др. Введение в социологию искусства: Учебное пособие для гуманитарных вузов. СПб.: Алетейя, 2007.
- Художественная жизнь современного общества: В 4 т. / гл. ред. А. Я. Рубинштейн. – СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1997.

Шпаковская Л.Л. Социологический подход к антиквариату // Социологические исследования. 2000. №2. С.101-107.

Шпаковская Л.Л. Художественная галерея: торговля искусством? // Социологические исследования. 2000. №1.

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. Учебник. М., 2007.

Черновская Н.С. Зарубежная социология литературы: основные направления // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 1. С. 28-34.

Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство. М., 1976.

5.3. Периодические издания:

«Вопросы литературы»

«Журнал социологии и социальной антропологии»

«Новое литературное обозрение»

«Общественные науки и современность»

«Социологический журнал»

«Социологические исследования» («Социс»)

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

<http://lib.socio.msu.ru/l/library> - Электронная библиотека социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

<http://www.kunstkamera.ru/wprojects/museums/europe> - официальный сайт «Музеи Европы»

<http://www.rlinfo.ru> – официальный сайт «Современные галереи искусства»

www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал по социологии, экономике и менеджменту

www.socionet.ru - портал по общественным наукам

www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ

<http://www.lib.pu.ru> – Научная библиотека СПбГУ

http://window.edu.ru/window_catalog - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

<http://www.i-u.ru/biblio> - Русский гуманитарный интернет-университет

<http://www.gumer.info> - Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В учебном процессе во время проведения лекционных занятий используются мультимедийные презентации. Преобладающий формат проведения аудиторных занятий: интерактивные лекции, семинары в форме дискуссий. Запланирована возможность выхода в культурные учреждения (театр, музей) с последующей аудиторной работой по материалам выходов.

Самостоятельная работа обучаемых проводится для закрепления и углубления полученных знаний, изучения актуальных теоретических и практических проблем социальной работы. Студенты обучаются формам и методам доработки лекционного материала, изучения научно-теоретических источников, материалов средств массовой информации, художественных рекламных материалов. .

Повторение учебного материала, рассмотренного на лекции, целесообразно осуществлять в ходе подготовки к семинарскому занятию.

Содержание самостоятельной работы студента включает: цели самостоятельной работы по блокам учебного материала, используемые ее виды и планируемые результаты. Основными видами самостоятельной работы студента без преподавателя являются:

- изучение лекционного материала;
- самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплины;
- работа с учебной и научной литературой;
- выполнение рефератов, презентаций;
- подготовка к семинарским (практическим) занятиям;
- текущий самоконтроль усвоения материала;
- самообучение с помощью компьютерных педагогических программных средств;
- подготовка к экзамену

Самостоятельная работа студента с преподавателем включает в себя индивидуальные консультации студентов в течение семестра.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

8. Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru/>)

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1.	Лекционные занятия	Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2.	Семинарские занятия	Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
3.	Групповые (индивидуальные) консультации	Аудитория.
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитория.
5.	Самостоятельная работа	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-

		образовательную среду университета.
--	--	-------------------------------------