

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 28 » 06 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки: **44.04.01. Педагогическое образование**

Профиль/программа подготовки: **"Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве"**

Уровень высшего образования: **магистратура**

Форма обучения: **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экз./зачет/зачет с оценкой)
2	6/ 216	18	18	-	180	Зачет
3	3/ 108	18	18		36	Экзамен, 36
Итого	9/ 324	36	36	-	216	Зачет, Экзамен, 36

Владимир, 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Социология искусства»: формирование у магистранта системы общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в системе художественного образования, в деятельности социокультурных институтов, а также формирование ряда компетенций в процессе освоения дисциплины для подготовки выпускника к государственной итоговой аттестации.

Задачи: формирование умений и навыков культурологического анализа явлений художественно-культурной жизни России и мира, усвоение технологий проектирования культурно-образовательных и просветительских программ в целях популяризации научных знаний и культурных традиций, развитие интеллектуального и культурного уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Социология искусства» относится к вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: дисциплины «История искусства», «Культурология», «Методология и методы научного исследования».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения	полное	знать: -основные направления современных отечественных и зарубежных исследований в области социологии искусства уметь: -давать оценку состоянию развития искусства и его образовательному и этическому потенциалу; владеть: -методами и способами проведения социологических исследований по проблемам выбора населением образцов массовой культуры
ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не	полное	знать: -основы социологических исследований, методы и инструментарий проведения социологического исследования в сфере искусства уметь: -разрабатывать и реализовывать программы социологических исследований в сфере культурно-художественной жизни региона владеть:

связанные со сферой профессиональной деятельности		-технологиями проектирования и проведения социологического исследования с целью изучения театральной, музыкальной аудитории и их потребностей
ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения		<p>знать: основные цели, задачи социологии искусства, социальные функции искусства, содержание культурной политики и способы ее осуществления</p> <p>уметь: давать правильную оценку культурно-образовательному потенциалу предлагаемых для посещения социокультурных событий: фестивалей, театрализованных шоу, карнавалов, выставок, календарно-обрядовых праздников и т.д.</p> <p>владеть: технологиями дидактической подачи художественной критики и экспертных оценок произведений искусств и событий художественной жизни</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Социология искусства в системе наук. Социальные функции искусства. История социологии искусства	2	1-6	6	6		60	6/50%	Рейтинг-контроль № 1
2	Искусство и социокультурная стратификация общества Национальный характер и искусство	2	7-12	6	6		60	6/50%	Рейтинг-контроль № 2
3	Оценка произведений искусства: инструментарий,	2	13-18	6	6		60	6/50%	Рейтинг-контроль № 3

критика, экспертный совет, зрительские предпочтения								
Всего за 1 семестр			18	18		180	18/50%	Зачет
1. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание	3	1-6	6	6		12		
2. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры	3	7-12	6	6		12		
3. Методы и инструментарий проведения социологического исследования	3	13-18	6	6		12		
Всего за 1 семестр			18	18		36	18/50%	Экзамен 36 ч.
Итого по дисциплине			36	36		216	36/50%	Зачет, Экзамен 36 ч.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Социология искусства в системе наук. Социальные функции искусства.

История социологии искусства

Тема 1. Социология в системе наук об искусстве.

Содержание темы. Связи с искусствознанием, психологией искусства, социологией. Объект и предмет изучения социологии искусства. Основные проблемы социологии искусства как сферы научного знания.

Тема 2. Социальные и эстетические функции искусства

Содержание темы. Искусство как социокультурный феномен. Социальные функции искусства. Искусство как феномен культуры. Эстетические функции искусства.

Раздел 2. Искусство и социокультурная стратификация общества. Национальный характер и искусство

Тема 1. Искусство и социокультурная стратификация общества.

Содержание темы. Личность художника и его произведения: связи и отражения. Особенности детской и подростковой массовой аудитории искусства. Должно ли искусство служить власти? Свобода выражения художника и уважение к зрителю.

Тема 2. Национальный характер и искусство

Содержание темы. Закономерности взаимодействия искусства и общества, их отражение в художественном творчестве и исполнительстве.

Раздел 3. Оценка произведений искусства: инструментарий, критика, экспертный совет, зрительские предпочтения

Тема 1. Мой первый опыт знакомства с искусством.

Содержание темы. Мой первый опыт встречи с искусством. Как можно воспитать художественный вкус?

Можно ли и как провести грань между искусством и не-искусством?
Надо ли художнику идти на поводу у публики?
Современное искусство: деградация или открытие новых форм?
Какое искусство я не понимаю?

Тема 2. Оценка произведений искусства.

Содержание темы. Инструментарий оценочной деятельности в искусстве. Возможность оценок в искусстве. Критерии художественности. Художественная критика как инструмент оценки искусства Искусство и массовая культура (уровни и аудитория потребления разного уровня искусства).

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание

Тема 1. Воспитание и просвещение зрителя: проблемы и находки.

Содержание практических занятий.

Формирование эстетического сознания и мышления. Эстетический опыт. Художественный вкус и репертуар театров и концертных залов.

Тема 2. Социокультурный портрет театрального зрителя.

Содержание практических занятий.

Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории Изучение состава зрителей, выявление их культурно-художественных предпочтений

Раздел 2. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры.

Тема 1. Власть и искусство: история взаимоотношений

Содержание практических занятий.

Искусство как объект государственной культурной политики: история взаимоотношений Художник и власть

Художник в советской действительности

Тема 2. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры

Содержание практических занятий.

Что такое государственная культурная политика?

Средства и способы осуществления государственной культурной политики

Проблемы цензуры и свободы художника.

Раздел 3. Методы и инструментарий проведения социологического исследования

Тема 1. Методы проведения социологического исследования

Содержание практических занятий.

Разработка программы исследования: формулировка проблемы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования.

Стадия пилотажного (пробного исследования), выдвижение гипотез.

Проведение выборки (отбор объектов исследования и единиц измерения)

«Полевая стадия»: массовый сбор информации на объектах исследования.

Тема 2. Алгоритм обработки результатов проведенного социологического исследования

Содержание практических занятий.

Подготовка данных для обработки

Обработка и интерпретация полученных данных.

Анализ обработанного материала и составление итогового отчета.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Культурология» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция* (раздел № 1, тема 1);
- *групповая дискуссия* (раздел № 2, тема 2);
- *анализ ситуаций* (раздел № 2, тема 3);
- *«мозговая атака»* (раздел № 3, тема 1, 2);
- *ролевые игры* (раздел № 2, тема 2);
- *тренинг* (раздел № 1, тема 1, 2);
- *социсследование* (раздел 3, тема 1, 2).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет).

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1.

Выполнить обзор литературы по теме (по выбору студента)

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствоведением, психологией искусства, социологией.
2. Объект и предмет изучения социологии искусства.
3. Основные проблемы социологии искусства как сферы научного знания.
4. Искусство как социокультурный феномен.
5. Социальные функции искусства.
6. Искусство как феномен культуры.
7. Эстетические функции искусства.

Задания к рейтинг-контролю № 2.

Написать эссе на одну из предложенных тем:

1. Мой первый опыт встречи с искусством.
2. Как можно воспитать художественный вкус?
3. Можно ли и как провести грань между искусством и неискусством?
4. Надо ли художнику идти на поводу у публики?
5. Современное искусство: деградация или открытие новых форм?
6. Какое искусство я не понимаю?
7. Личность художника и его произведения: связи и отражения.
8. Особенности детской и подростковой массовой аудитории искусства.
9. Должно ли искусство служить власти?
10. Свобода выражения художника и уважение к зрителю.
11. Закономерности взаимодействия искусства и общества, их отражение в художественном творчестве и исполнительстве.

Задания к рейтинг-контролю № 3.

Проходит в форме презентации результатов социологического исследования в группе. Рабочий план организации социологического исследования следующий:

1. Разработка программы исследования: формулировка проблемы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования.
2. Стадия пилотажного (пробного исследования), выдвижение гипотез.
3. Проведение выборки (отбор объектов исследования и единиц измерения)
4. «Полевая стадия»: массовый сбор информации на объектах исследования.
5. Подготовка данных для обработки
6. Обработка и интерпретация полученных данных.
7. Анализ обработанного материала и составление итогового отчета.

Вопросы к зачету:

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствознанием, психологией искусства, социологией.
2. Объект и предмет изучения социологии искусства. Основные проблемы этой сферы научного знания.
3. Искусство как социокультурный феномен. Социальные функции искусства.
4. Искусство как феномен культуры. Эстетические функции искусства.
5. История социологии искусства: общие тенденции.
6. история социологии искусства от Античности к Новому времени.
7. Формирование современной социологии искусства
8. Российская социология искусства сегодня.
9. Социологические исследования художественной жизни
10. Социологическое исследование: цель, задачи, порядок подготовки и проведения.
11. Программа социологического исследования.
12. Методы сбора данных в социологическом исследовании.
13. Методы обработки данных социологического исследования, корректность выводов.
14. Анализ социологического исследования, выполненного самостоятельно.
15. Привести практический пример проведения социологических исследований в сфере художественной практики.
16. Методика подготовки и проведения социологического исследования.

Самостоятельная работа студентов

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Конспектирование монографий, статей по проблемам развития научного подхода к изучению социологии искусства, подбор исторических примеров (работы Ф.Ницше, И.Тэн, О.Шпенглер, М.С.Каган и др.)
2. Конспектирование монографий, статей по проблемам развития социологии искусства в России, проведение кросскультурного анализа зрительских предпочтений
3. Написание эссе. Личностная оценка произведения искусства или социокультурного мероприятия
4. Разработка и проведение социологического исследования.
5. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории Изучение состава зрителей, выявление их культурно-художественных предпочтений
6. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры Написание реферативной работы по выбору студента
7. Методы и инструментарий проведения социологического исследования Разработка и проведение социологического исследования по теме, близкой к магистерской диссертации

3-й семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1. Подобрать список литературы к теме исследования (по выбору студента)

1. Социологические исследования художественной жизни
2. Социология сценического искусства.
3. Социология музыкального искусства.
4. Социология изобразительного искусства.
5. Искусство и социокультурная стратификация общества
6. Культура как картина мира и картина мира человека.
7. Субкультуры и искусство.

Задания к рейтинг-контролю № 2. Письменно изложить несколько точек зрения на одну из проблем (по выбору студента)

1. Что такое искусство? Обзор разных точек зрения.
2. Гипотезы генезиса искусства.
3. Каковы социокультурные смыслы искусства?
4. Что является критерием художественности?
5. Как понималась красота в различных культурах и культурных эпохах?
6. Какова специфика реалистического и условного способа отражения действительности в искусстве?
7. Потребление искусства в массовой культуре.
8. Как искусство взаимодействует с другими сферами культуры?
9. Элитарное искусство и его публика.
10. Формы популяризации классической музыки современной молодежной аудитории.
11. Методы экспертной оценки произведений искусства: опыт конкурсов и фестивалей.

Задания к рейтинг-контролю № 3.

Провести социологическое исследование на одну из предложенных тем:

1. Выбор репертуара в современном театре зрительской аудиторией.
2. Выбор музыкального направления зрительской аудиторией в концертном зале.
3. Портрет слушателя классической музыки (современной эстрадной музыки и т.д.)
4. Предпочтения зрительской аудитории на художественных выставках.
5. Социально-демографический портрет зрителя (по видам искусства).
6. Репертуарный (жанровый) выбор молодежи в современном изобразительном (театральном, кинематографическом) искусстве.

Вопросы к экзамену:

1. Социология сценического искусства.
2. Социология музыкального искусства.
3. Социология изобразительного искусства.
4. Искусство и социокультурная стратификация общества
5. Культура как картина мира и картина мира человека.
6. Субкультуры и искусство.
7. Национальный характер и искусство.
8. Инструментарий оценочной деятельности в искусстве.
9. Возможность оценок в искусстве. Критерии художественности.
10. Художественная критика как инструмент оценки искусства
11. Искусство и массовая культура (уровни и аудитория потребления разного уровня искусства).

12. Художественная культура как социальная система.
13. Искусство как составная часть художественной культуры.
14. Функционирование художественной культуры, взаимосвязи институтов культурно-художественной жизни.
15. Понятие аудитория, публика в социологии искусства.
16. Особенности приобщения к искусству различных социально-демографических групп населения.
17. Эстетическое воспитание аудитории.
18. Просветительские формы презентации произведений искусства учащейся аудитории.
19. Искусство как объект государственной культурной политики: история взаимоотношений
20. Художник и власть
21. Художник в советской действительности
22. Что такое государственная культурная политика?
23. Средства и способы осуществления государственной культурной политики
24. Проблемы цензуры и свободы художника.

Самостоятельная работа студентов

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории Изучение состава зрителей, выявление их культурно-художественных предпочтений
2. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры Написание реферативной работы по выбору студента
3. Методы и инструментарий проведения социологического исследования Разработка и проведение социологического исследования по теме, близкой к магистерской диссертации.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Колычева В.А. Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ [Электронный ресурс] : монография / В.А. Колычева. - М. : Проспект, 2014.	2014		http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392112951.html

2. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. Ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015- 912 с. ISBN 978-5-91768-597-7.-	2015		http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501622
3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие.- 4-е изд., испр.- СПб: Изд-во «Лань», «Планета музыки», 2014.- 320 с.	2014	3	
4. Кравченко А.И. Социология : учебник для бакалавров; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).—М.: Проспект, 2013.— 534 с. 3 экз.	2013	3	
Дополнительная литература			
1. Бухтерева О. С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для вузов — М.: Инфра-М, 2011 .— 128 с.- 5 экз.	2011	5	
2. Социология: Учебник/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 624 с. ISBN 978-5-16-003522-2.- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390404 	2013		http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390404

7.2.) периодические издания:

1. Искусство. Ежемесячное издание – Библиотека ВлГУ
2. Обсерватория культуры. – Журнал-обозрение. – Библиотека ВлГУ
3. Балет. –Ежемесячное издание. – Библиотека ВлГУ

7.3.) интернет-ресурсы:

1. <http://ibooks.ru/> Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов
2. <http://www.iprbookshop.ru/> Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов
3. <http://www.biblioclub.ru> Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические работы проводятся в 21 аудитории.

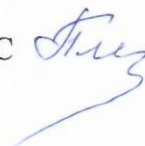
Рабочую программу составил:
доктор культурологии, профессор каф. МО

Т.А. Филановская

Рецензент:

д.п.н., профессор кафедры СГД Владимирского филиала РАНХиГС

Е.А. Плеханов

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой

Л.Н. Ульянова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
ИИХО направления 44.04.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой _____

[Signature]

Ульянова А.Н.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____