

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Ульянова Лариса
Николаевна
« 28 » 06 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

направление подготовки / специальность:

44.04.01. «Педагогическое образование»

направленность (профиль) подготовки:

"Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве"

г. Владимир

2022 год

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Социология искусства» является: формирование у студента системы компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в сфере актерского искусства, в работе социокультурных институтов, в области дополнительного образования детей.

Задачи: дать представления об основных направлениях и этапах развития социологии искусства, о социальных функциях искусства, о содержании и механизмах культурной политики и способах ее осуществления;

сформировать умения и навыки критического анализа явлений художественно-культурной жизни России и мира;

обучить технологиям проведения социологического исследования по выявлению зрительских предпочтений в сфере культуры и искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Социология искусства» относится к блоку 1 дисциплин обязательной части. Пререквизиты дисциплины: дисциплины «Философия», «История искусства», «Эстетика».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-3 Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности	ПК-3.1. Владеет научно-педагогическими знаниями о закономерностях, принципах построения и функционирования образовательного процесса.	Знает: принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся, специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы художественного направления	Контрольная работа
	ПК-3.2. Владеет научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета. ПК-3.3. Успешно применяет современные научно-теоретические и практические знания и умения в преподавании своей учебной		

	дисциплины.	задач и особенностей образовательной программы. Организовать и провести социологическое исследование по теме проблем культуры и искусства Владеет: научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета. Применяет результаты социологического исследования в практике организации педагогического процесса своей учебной дисциплины.	Практические задания Соп.исследование
--	-------------	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		
1	Социология искусства в системе наук. Социальные функции искусства. История социологии искусства	2	1-6	6	6		-	12	Рейтинг-контроль № 1
2	Искусство и социокультурная стратификация общества Национальный характер и искусство	2	7-12	6	6		-	12	Рейтинг-контроль № 2

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КР

3	Оценка произведений искусства: инструментарий, критика, экспертный совет, зрительские предпочтения	2	13-18	6	6		-	12	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 1 семестр:				18	18		-	36	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР		-							
4.	Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание	3	1-6	6	6			3	Рейтинг-контроль № 1
5.	Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы осуществления, проблема цензуры	3	7-12	6	6			3	Рейтинг-контроль № 2
6.	Методы и инструментарий проведения социологического исследования	3	13-18	6	6			3	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 2 семестр:				18	18			9	Экзамен, 27 ч.
Итого по дисциплине:				36	36			45	Зачет, Экзамен. 27 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 искусствоведением, эстетикой, психологией искусства, культурологией, этнографией, педагогикой, социологией.

Объект и предмет изучения в 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. Социокультурная стратификация общества. Роль искусства в формировании картины мира.

Содержание темы. Личность художника и его произведения: связи и отражения.

Особенности детской и подростковой массовой аудитории искусства.

Свобода выражения художника и уважение к зрителю.

Культура как картина мира. Классификация картин мира.

Субкультуры и искусство. Демократизация искусства.

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 (высокое, массовое и популярное искусство: своя аудитория).

Раздел 4. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание.

Тема 1. Понятие «публика» в социологии искусства.

Содержание темы. Особенности приобщения к искусству различных социально-демографических групп населения.

Воспитательные и просветительские возможности произведения искусства.

Эстетический опыт, формирование эстетического сознания зрителя.

Раздел 5. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы осуществления, проблема цензуры.

Тема 1. Культурная политика государства.

Содержание темы. Искусство как объект государственной культурной политики.

Средства и способы осуществления государственной культурной политики.

Проблемы цензуры и свободы художника.

Раздел 6. Методы и инструментарий проведения социологического исследования.

Тема 1. Программа социологического исследования.

Содержание темы. Основные понятия в социологическом исследовании.

Формулировка проблемы, определение цели, задач.

Объект и предмет исследования. Выдвижение гипотез.

Проведение выборки, отбор объектов исследования.

Тема 2. Методы сбора данных социологического исследования.

Содержание темы. «Полевая стадия» социологического исследования. Массовый сбор информации.

Анкета, интервью, опрос, изучение продуктов деятельности.

Обработка и интерпретация полученных данных.

Содержание практических занятий по дисциплине

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

История социологии искусства.

Тема 1. Основные направления изучения явлений художественной жизни в социологии искусства.

Содержание практических занятий. Реакция художника на социальную жизнь. Реакция зрителя на художественное произведение. Особенности биографии и творчества художника в контексте окружающей социальной среды и политической обстановки эпохи.

Объект и предмет изучения социологии искусства.

Основные проблемы социологии искусства как сферы научного знания.

Тема 2. Становление и развитие социологических взглядов на искусство.

Содержание практических занятий. Общие тенденции истории социологии искусства.

От Античности к Новому времени.

Социология искусства в XX веке.

Социология музыкального искусства.

Социология театрального искусства.

Работы известных философов, искусствоведов, культурологов в контексте проблем социологии искусства.

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

Тема 1. Социокультурная стратификация общества и ее отражение в потреблении произведений искусства.

Содержание практических занятий. Триада: художник-произведение-зритель.

Особенности детской и подростковой массовой аудитории искусства.

Свобода выражения художника и уважение к зрителю.

Культура как картина мира. Классификация картин мира.

Субкультуры и искусство. Демократизация искусства.

Тема 2. Новые формы концертной деятельности с целью расширения зрительской аудитории.

Массовое и популярное искусство.

Классические формы спектакля и концерта.

Новый формат концертной и сценической деятельности.

Нескучная классика.

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

Тема 1. Мой первый опыт знакомства с искусством.

Содержание практических занятий. 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 практических занятий. Инструментарий оценочной деятельности в искусстве.

Возможность оценок в искусстве. Критерии художественности.

Художественная критика как инструмент оценки искусства.

Методы экспертной оценки произведений искусства: опыт конкурсов и фестивалей.

Искусство и массовая культура (высокое, массовое и популярное искусство: своя аудитория).

Посещение выставок, спектаклей, концертов и личная оценка художественного содержания и формы.

Раздел 4. 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. Анализ репертуарной политики современных театров и творческих коллективов Владимирского региона.

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 5. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы осуществления, 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. Меценатство в искусстве.

Содержание практических занятий.

История возникновения благотворительности и меценатства в России.

Известные меценаты и коллекционеры произведений искусства.

Практика грантов в современной культурной жизни.

Национальные проекты в области культуры и искусства.

Раздел 6. 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. Графики, диаграммы, проценты, сравнительный анализ.

Анализ обработанного материала и составление итогового отчета.

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

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

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1.

Выполнить обзор литературы по теме (по выбору студента)

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствознанием, 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.

3-й семестр

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

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.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Социология искусства» (зачет) – во 2 семестре.

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.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Социология искусства» (экзамен) – в 3 семестре.

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.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося во 2 семестре

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

Самостоятельная работа обучающихся в 3 семестре

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 материалов для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
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		
4. Кравченко А.И. Социология : учебник для бакалавров; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).—М.: Проспект, 2013.— 534 с. 3 экз.	2013		
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		
2. Социология: Учебник/ В.И. Добренъков, 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	

*не более 5 источников

6.2.) периодические издания:

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

6.3.) 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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Рабочую программу составил:

д.культурологии, профессор кафедры МО ИИХО Филановская Т.А. Филановская

Рецензент Плеханов Плеханов Е.А., д.п.н., профессор
Владимирского филиала РАНХиГС

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования

Протокол № 12 от 21 июня 2022 года

Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.

Ульянова
(подпись)

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

Протокол № 7 от 28 июня 2022 года

Председатель комиссии кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.

Ульянова
(подпись)