

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)

А.А. Панфилов

« 17 » 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки: **54.03.01 «Дизайн»**

Уровень высшего образования: **бакалавриат**

Форма обучения: **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточног о контроля (экс./зачет)
7	2/ 72	12	12	-	12	Экзамен-36
Итого	2/ 72	12	12	-	12	Экзамен-36

Владимир 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Социология искусства» является формирование у бакалавра системы общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в системе художественной культуры, в деятельности социокультурных институтов, а также формирование ряда компетенций в процессе освоения дисциплины для подготовки выпускника к государственной итоговой аттестации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Социология искусства» относится к дисциплинам Блока 1, входит в число обязательных дисциплин и имеет шифр Б1.Б.10. Дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Эстетика», «История», «Философия». Для успешного освоения данной дисциплины необходимо усвоить содержание такой дисциплины, как «История искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- ✓ основные направления современных отечественных и зарубежных исследований в области социологии искусства (ОК-6; ОК-7);
- ✓ основы социологических исследований, методы и инструментарий проведения социологического исследования в сфере искусства (ОК-6; ОК-7);
- ✓ основные цели, задачи социологии искусства, социальные функции искусства, содержание культурной политики и способы ее осуществления; (ОК-6; ОК-7);
- ✓ основные принципы экспертного оценивания произведения искусства, потребности и предпочтения аудитории искусства, основы художественной критики как инструмента оценки искусства (ОК-6; ОК-7);

уметь:

- ✓ использовать в профессиональной деятельности знания о способах продвижения и оценивания художественного продукта, в том числе произведений в области музыки, театра, изобразительного искусства (ОК-6; ОК-7);
- ✓ разрабатывать и реализовывать программы социологических исследований в сфере культурно-художественной жизни региона (ОК-6; ОК-7);
- ✓ давать правильную оценку культурно-образовательному потенциалу предлагаемых для посещения социокультурных событий: фестивалей, театрализованных шоу, карнавалов, выставок, календарно-обрядовых праздников и т.д. (ОК-6; ОК-7);
- ✓ обобщать и внедрять лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта по изучению методик обратной связи со зрительской аудиторией (ОК-6; ОК-7);
- ✓ разрабатывать новые методы, средства, формы изучения зрительского интереса с целью повышения культурного уровня молодежи и населения (ОК-6; ОК-7);

владеть:

- ✓ технологиями проектирования и проведения социологического исследования с целью изучения театральной, музыкальной аудитории и их потребностей (ОК-6; ОК-7);
- ✓ технологиями дидактической подачи художественной критики и экспертных оценок произведений искусств и событий художественной жизни; (ОК-6, ОК-7);
- ✓ приемами разработки современных институциональных принципов управления развитием социокультурных институтов. (ОК-6; ОК-7).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

№ п/п	Раздел (тема) 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 (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные	СРС	КП / КР		
1	1.Социология искусства в системе наук.	7	1-6	3	3			3		1,5/25%	Рейтинг-контроль № 1

	Социальные функции искусства. История социологии искусства 2. Искусство и социокультурная стратификация общества Национальный характер и искусство									
2	1. Оценка произведений искусства: инструментарий, критика, экспертный совет, зрительские предпочтения 2. Аудитория искусства: зритель, публика. Эстетическое воспитание аудитории	7	7-12	3	3		3	1,5/25%	Рейтинг-контроль № 2	
3	1. Власть и искусство: история взаимоотношений. Культурная политика: средства и способы, проблема цензуры 2. Методы и инструментарий проведения социологического исследования	7	13-18	3	3		3	1,5/25%	Рейтинг-контроль № 3	
Всего за семестр: 72 ч.				12	12		12	6/25%	Экзамен-36	
Итого по дисциплине: 72 часа				12	12		12	6/25%	Экзамен-36	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии обусловлены практико-ориентированной направленностью дисциплины, поэтому методы обучения максимально индивидуализированы, ведущее значение в освоении курса принадлежит самостоятельному освоению теоретического материала и проведению практического исследования. Практика курса базируется на теории деятельностного подхода в обучении, на методике проектной деятельности. Поскольку курс является практико-ориентированным, методика работы со студентами опирается на активные формы обучения. Используются такие формы, как лекция-диалог, лекция-провокация, дискуссия, которые направлены на выработку у бакалавров умений анализировать, формулировать и представлять результаты анализа. Продуктивной формой обучения является обсуждение хода подготовки и проведения социологического исследования по индивидуально выбранной теме, совместное обсуждение результатов анкетирования, отражающих предпочтения зрительской аудитории. Формы индивидуальной самостоятельной работы при подготовке авторских социологических исследований формируют оригинальность мышления и вырабатывают персональную ответственность за результат.

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

7-й 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.
8. Социологические исследования художественной жизни
9. Социология сценического искусства.
10. Социология музыкального искусства.
11. Социология изобразительного искусства.
12. Искусство и социокультурная стратификация общества
13. Культура как картина мира и картина мира человека.
14. Субкультуры и искусство.

Задания к рейтинг-контролю № 2. Выполнить 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.
12. Что такое искусство? Обзор разных точек зрения.
13. Гипотезы генезиса искусства.
14. Каковы социокультурные смыслы искусства?
15. Что является критерием художественности?
16. Как понималась красота в различных культурах и культурных эпохах?
17. Какова специфика реалистического и условного способа отражения действительности в искусстве?
18. Потребление искусства в массовой культуре.
19. Как искусство взаимодействует с другими сферами культуры?
20. Элитарное искусство и его публика.
21. Формы популяризации классической музыки современной молодежной аудиторией.
22. Методы экспертной оценки произведений искусства: опыт конкурсов и фестивалей.

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.
8. Выбор репертуара в современном театре зрительской аудиторией.
9. Выбор музыкального направления зрительской аудиторией в концертном зале.
10. Портрет слушателя классической музыки
11. Предпочтения зрительской аудитории на художественных выставках.
12. Социально-демографический портрет зрителя (по видам искусства).
13. Репертуарный выбор молодежи в современном изобразительном искусстве.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Социология искусства» проходит в форме экзамена.

Вопросы к экзамену:

1. Социология искусства в системе наук. Связи с искусствоведением, 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. Социология сценического искусства.
11. Социология музыкального искусства.
12. Социология изобразительного искусства.
13. Искусство и социокультурная стратификация общества
14. Культура как картина мира и картина мира человека.
15. Субкультуры и искусство.
16. Национальный характер и искусство.
17. Инструментарий оценочной деятельности в искусстве.
18. Возможность оценок в искусстве. Критерии художественности.
19. Художественная критика как инструмент оценки искусства
20. Искусство и массовая культура (уровни и аудитория потребления разного уровня искусства).
21. Художественная культура как социальная система.
22. Искусство как составная часть художественной культуры.
23. Функционирование художественной культуры, взаимосвязи институтов культурно-художественной жизни.
24. Понятие аудитория, публика в социологии искусства.
25. Особенности приобщения к искусству различных социально-демографических групп населения.
26. Эстетическое воспитание аудитории.
27. Просветительские формы презентации произведений искусства учащейся аудитории.
28. Искусство как объект государственной культурной политики: история взаимоотношений
29. Художник и власть
30. Художник в советской действительности
31. Что такое государственная культурная политика?
32. Средства и способы осуществления государственной культурной политики
33. Проблемы цензуры и свободы художника.
34. Социологическое исследование: цель, задачи, порядок подготовки и проведения.
35. Программа социологического исследования.
36. Методы сбора данных в социологическом исследовании.
37. Методы обработки данных со исследования, корректность выводов.

38. Анализ социологического исследования, выполненного самостоятельно.
39. Привести практический пример проведения социологических исследований в сфере художественной практики.
40. Методика подготовки и проведения социологического исследования.

Самостоятельная работа студентов по темам дисциплины «Социология искусства»

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, А. Моль, М.С.Каган и др.)
2. Конспектирование монографий, статей по проблемам развития социологии искусства в России, проведение 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.
7. Методы и инструментарий проведения социологического исследования. Разработка и проведение социологического исследования по теме, выбранной индивидуально.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Социология искусства»

а) основная литература:

1. **Кольчева В.А.** Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ [Электронный ресурс] : монография / В.А. Кольчева. - М. : Проспект, 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.- <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. 3 экз.

б) дополнительная литература:

1. **Кравченко А.И.** Социология : учебник для бакалавров: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).—М.: Проспект, 2013.— 534 с. 3 экз.
2. Социология: Учебник/ В.И. Добрецьков, А.И. Кравченко.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 624 с. ISBN 978-5-16-003522-2.- <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390404>
3. **Бухтерева О. С.** Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие для вузов — М.: Инфра-М, 2011.— 128 с.- 5 экз.

в) периодические издания:

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

в) 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**

1. Компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с программным обеспечением Microsoft Office и выходом в Интернет.
2. DVD и CD- диски с записью социокультурных праздничных мероприятий города Владимира и Владимирской области.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки:
54.03.01 «Дизайн»

Рабочую программу составил: доктор культурологии, профессор Т.А. Филановская _____

Рецензент: доктор пед. наук, профессор кафедры СГД Владимирского филиала РАНХиГС Е.А.Плеханов _____
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО ИИХО
протокол № 1 от 31.08.2018 года.
Заведующий кафедрой _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления **54.03.01 «Дизайн»**

протокол № 1 от 4.09.2018 года.
Председатель комиссии д.п.н., проф _____ Е.П.Михеева