

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Профессор, доктор пед.наук
 И.Э. Рахимбаева
"15" 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Развитие личности средствами искусства

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Заочная

Саратов
2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Шевченко Е. П.		15.07.2021
Председатель НМК	Королева И. А.		15.07.2021
Заведующий кафедрой	Рахимбаева И. Э.		15.07.2021
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Социология искусства» является изучение магистрами основных положений социологии искусства как самостоятельной отрасли социологического знания; а также обучение пониманию механизмов влияния искусства на человека, на основе этого понимания формирования умений делать прогнозы и в дальнейшем строить планы социокультурных изменений.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Социология искусства» (Б1.В.01) относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП. Для её освоения необходимы знания в области философии, культурологии, социологии, искусствоведения, полученные на предшествующем уровне образования. «Социология искусства» содержательно связана с «Современными проблемами науки и образования», «Современные проблемы теории и истории развития личности средствами искусства», а также пересекается с «Просветительской деятельностью в области искусства».

Курс «Социология искусства» познакомит магистров с новыми экспериментальными методами анализа, которые открывают перспективу комплексного, системного подхода к социологическому исследованию художественной культуры. Именно при таком подходе социология художественной культуры органически «вписывается» в контекст современного научного знания.

3. Результаты обучения по дисциплине «Социология искусства»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	1.1_М.УК-5. Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знание причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. 1.2_М.УК-5. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	Знать: - многообразие типов и видов культур современного общества, их взаимосвязи; - современные социологические подходы к пониманию сущности культуры, механизмах функционирования и закономерностях развития социокультурных процессов и явлений. Уметь: - находить взаимосвязи между собственным культурным опытом и новыми знаниями в сфере социологии искусства. Владеть:

		- основными методами социологического исследования, анализа собственной культурной деятельности.
ПК-5 способен разрабатывать методические материалы, проектировать образовательные программы и рабочие программы дисциплин по избранному профилю; осуществлять педагогическую деятельность по профильным дисциплинам (модулям) в рамках дополнительного образования, в том числе, для обучающихся с особыми образовательными потребностями	М.ПК 5.1 Разрабатывает методические материалы в области искусства; М.ПК 5.2 Проектирует образовательные и рабочие программы дисциплин художественного цикла; М.ПК 5.3 Осуществляет педагогическую деятельность в области искусства, в том числе, для обучающихся с особыми образовательными потребностями.	Знать: - о проблемах и формах социокультурного взаимодействия в мультикультурном мире. - как искусство создается, распространяется и влияет на общественную жизнь. Уметь: - проводить социологические исследования актуальных проблем социологии искусства. - исследовать особенности деятельности институтов и учреждений культуры и искусства, их задачи в организации культурной деятельности населения и перспективы функционирования. Владеть: - методами прикладных исследований культуры современного российского общества.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				СРС	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	практические				
				Общ. трудоемкость	Из них пр. подготовка			
1	Объект и предмет социологии искусства	2	0,5	1	-	12	устный опрос	
2	Социальное бытие искусства и его основные признаки (атрибуты искусства)	2	0,5	1	-	12	защита творческих проектов	

3	Искусство и эстетический идеал общества	2	0,5	1	-	12	устный опрос
4	Функционирование искусства в системе социальных институтов	2	0,5	1	-	12	устный опрос
5	Художественная жизнь общества и функционирование искусства	2	2	-	-	16	письменный опрос
Всего за 2 семестр: 72			4	4	-	64	
6	Искусство и художественная культура общества	3	-	2	-	18	устный опрос
7	Историческое развитие стилей (направлений) всемирного искусства (на примере одного из видов искусства)	3	-	3	-	18	реферат / доклад
8	Закономерности исторического развития искусства	3	-	3	-	19	выступление с презентацией
Промежуточная аттестация							экзамен
Всего за 3 семестр:			-	8	-	55	9
Общая трудоемкость: 144			4	12	-	119	9

Содержание дисциплины

Тема 1. Объект и предмет социологии искусства

Искусствоведение и социология искусства: общий объект исследования (искусство) и различие в предмете исследования. Методология исследования искусства. Взаимосвязь наук об искусстве.

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.

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 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.

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.).

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.

Взаимосвязь прикладной социологии искусства с экономикой (маркетинговые исследования художественного рынка, аукционы художественной продукции и т.п.), 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.

История социологии искусства – этапы, периоды исторического развития знаний по проблемам взаимосвязи общества и искусства, ее основные представители и концепции.

Принципы социологии искусства, их взаимосвязь с принципами философии. Материализм и идеализм, рационализм и иррационализм как направления в социологии искусства.

Социология искусства как социальный институт. Состояние разработки социологи искусства в развитых капиталистических странах и в современной России. Состояние преподавания социологии искусства в системе среднего и высшего общего и специального образования.

Роль социологии искусства в духовной жизни общества, развитии художественной культуры, профессиональной подготовке студентов художественных учебных заведений.

Тема 2. Социальное бытие искусства и его основные признаки (атрибуты искусства)

Методологические основы определения бытия (способа существования) искусства. Принцип единства теории и практики в отношении к искусству. Художественное произведение как проявление искусства, его "ячейка", "клеточка". Искусство (вид искусства, направление или 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.

Искусство – ценность общества. Создатели и потребители ценностей (и искусства). 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.

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 выражен-

ного 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.).

Художественная гармония и художественная мера в искусстве, их специфика в видах искусства.

Целостность духовного мира человека и целостность искусства (односторонность и ограниченность видов искусства в выражении духовного мира общества).

Искусство и его репродуцирование. Социальное бытие репродукций художественных произведений. Место репродукций искусства в системе социальных институтов.

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).

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.

Тема 3. Искусство и эстетический идеал общества

Выразительность искусства и эстетический идеал общества. Эстетический идеал общества как проявление социального идеала. Проблема идеала в философии, социологии и искусствоведении.

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).

Выражение в искусстве утилитарных идеалов: эротических, мистических. Салонное искусство как выражение эротических идеалов и мистики. Политические и другие идеалы реакционных групп общества в искусстве. Пропаганда в искусстве, его основные принципы. 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.

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.

Тема 4. Функционирование искусства в системе социальных институтов

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.

Основные функции искусства: его социально-преобразующая, эстетическая, мировоззренческая, прогностическая, идеологическая, воспитательная, компенсационная, гедонистическая, медицинско-оздоровительная, нравственная, социально-престижная, коммуникативная, познавательно-просветительская, творческая и др.

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 субэтны как социальные носители коллективного сознания, мировоззрения и их отношение к искусству. Искусство в системе социальных институтов.

Искусство и производство. Влияние искусства на эстетическое оформление ремесленной и промышленной продукции, природы (садово-парковое искусство), внешнего облика человека. Декоративно-прикладное искусство. Искусство и 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.

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.

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.

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.

Искусство и наука. Образы ученых в искусстве. Научное исследование искусства. Эстетические идеалы и научное предвидение в развитии общества.

Искусство и культура. Место искусства в культуре общества.

Тема 5. Художественная жизнь общества и функционирование искусства

Место художественной жизни в духовной жизни общества. Художественная жизнь как социальный объект, его элементы и их связи. Виды художественной жизни по видам искусства (музыкальная, театральная и т.п.). Особенности художественной жизни в этнических, территориальных и других социальных группах (семья, коллектив предприятия и т.п.).

Уровень развития художественной жизни, ее состояния, особенности взаимодействия различных видов и стилей искусства, искусства национального и зарубежного, профессионального и самодеятельного, массового и элитарного. Функционирование искусства в средствах массовой информации, в учреждениях культуры и т.п.

Художественная стратификация общества. Художники как социальная (профессиональная) группа, их численность в различных видах художественного творчества. Место художника в социальной стратификации по престижу, профессии, доходу, образованию, культуре и т.д. Социальное положение и социальная роль художников в обществе. Социальные симпатии, интересы и идеалы художников. Роль эстетического идеала художника в его отношении к прошлому и современному искусству; художественные вкусы и симпатии художников.

Художественная публика как социальная группа. Художественная (по видам искусства) и социальная стратификация художественной публики. Уровни потребления искусства художественной публикой. Элита и масса в художественной публике, элитарное и массовое искусство. Массовые виды искусства и художественная публика как толпа. Психология художественной толпы. Художественный уровень населения страны.

Художественная критика как социальная группа, ее численность, художественная и социальная стратификация, социальный статус и роль. Специфика восприятия и оценки искусства художественной критикой. Взаимосвязь художественной критики с искусствоведением, философией и идеологией социальных групп. Отношение общества (тоталитарного и демократиче-

ского) к художественной критике. Место и роль художественной критики в художественной жизни общества.

Художественные организации и их место в художественной жизни общества. Виды художественных организаций (литературные, театральные, музыкальные и т.п.), их строение и основные функции: художественные, экономические, производственные и т.н.

Учреждения культуры как художественные организации. Социальные проблемы музеев, библиотек и других художественных учреждений. Музеи художественных репродукций и их социальная роль. Проблемы коллекционирования художественных произведений и меценатства в искусстве.

Художественная социализация общества (в семье, детском саду, школе, вузе, в учреждениях культуры, на производстве). Место искусства в системе общего и специального художественного образования. Проблемы уровня художественной социализации и культуры личности и социальных слоев. Социальные проблемы эстетического воспитания и художественного образования. Повседневность социального бытия человека и искусство.

Тема 6. Искусство и художественная культура общества

Основные концепции культуры в философии и социологии. 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 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.

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.

Художественное творчество как компонент культуры. Художественное творчество как процесс духовно-практической деятельности людей по созданию произведений искусства. Основные компоненты и этапы процесса художественного творчества.

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.

Специфика видов художественного творчества. Исполнительные виды искусства как сотворчество художников-исполнителей. Исполнительство и

художественная интерпретация. Коллективное художественное творчество (театральное, музыкальное и др.).

Уровни художественного творчества: гении, таланты и ремесленники. Их роли в функционировании искусства.

Социальные проблемы восприятия искусства художественной публикой. Место восприятия, понимания и переживания в структуре индивидуально го сознания художественной публики. Проблема катарсиса. Роль мировоззрения, мифов, утопий и социально-эстетических идеалов художественной публики в восприятии, переживании и оценке произведений искусства. Художественное восприятие как "озарение" произведения искусства. Роль научных знаний в восприятии и оценке художественных произведений.

Оценка произведений искусства художественной публикой: суждение вкуса. Общественное мнение о произведениях искусства как результат массовой оценки. Специфика восприятия различных видов искусства: художественной литературы, музыки, живописи и т.д. Специфика массового восприятия зрелищных видов искусства: театральных спектаклей, кинофильмов и т.п. Психология толпы в массовом восприятии произведений искусства художественной публикой.

Социальные проблемы восприятия и оценки художественных произведений художественной критикой. Процесс исследования произведений искусства художественной критикой. Научные критерии оценки искусства художественной критикой. Влияние идеологии на художественную критику. Художественная критика и герменевтика. Проблемы научной интерпретации художественных произведений. Специфика видов художественной критики: литературной, музыкальной, театральной и др. Роль художественной критики в художественной жизни общества.

Тема 7. Историческое развитие стилей (направлений) всемирного искусства (на примере одного из видов искусства)

Историческое развитие художественной культуры и художественной жизни общества. Основные эпохи, периоды и стили (направления) в историческом развитии всемирного искусства. Стиль (направление) в искусстве как специфическое проявление общих признаков искусства в отдельной группе художественных произведений. Связь периодов и стилей всемирного искусства с периодами развития художественной культуры и художественной жизни общества. Взаимосвязь состояний в развитии общества (периоды социального порядка и беспорядка, кризисов, хаоса, мира и войн, революций) и периодов развития художественной культуры. Зарождение нового стиля (направления) в искусстве как художественный авангард. Национальные художественные школы (в искусстве различных стран).

Проблемы классификации стилей всемирного искусства в различных видах искусства. Основные периоды истории и направления всемирного искусства в живописи по классификации проф. В.П. Бранского:

1. Предыстория всемирной живописи: живопись древнего Китая, Индии, Персии, Египта, христианская иконопись.
2. Период Старых мастеров: Возрождение, маньеризм, барокко.
3. Период Новых мастеров: рококо, классицизм, романтизм, реализм.
4. Период стиля модерн: символизм, декоративизм, импрессионизм.
5. Период модернизма: экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, абстракционизм.
6. Период постмодернизма (неоизмов): неоклассицизм, неоромантизм, неореализм и др.

Содержание направления (стиля) в искусстве, выраженное через мировоззрение общества. Основные принципы (специфические признаки каждого стиля), выраженные социально-эстетические идеалы общества. Основные стороны коллективной (общественной) психологии, характеры и социальные чувства: специфика жанров, сюжетов, персонажей. Особенности художественной формы – композиции, симметрии и асимметрии, пропорций и диспропорций, колорита, художественного порядка, гармонии и дисгармонии, дисгармонии.

Основные представители стилей в национальных художественных школах и примеры характерных для данного стиля произведений искусства (общепризнанных выдающихся шедевров), их краткая характеристика.

Исторические, социальные и художественные корни, предпосылки возникновения нового стиля искусства, социальная обусловленность новых социально-эстетических идеалов. Состояние художественной жизни общества в период господства стиля искусства. Идеологическая борьба социальных групп и их отношение к стилям искусства. Отношение художественной публики и художественной критики к новому стилю искусства. Социальная роль каждого стиля всемирного искусства в жизни породившего его общества. Распространение нового стиля искусства в различных странах и его влияние на художественную жизнь других обществ. Место и роль каждого стиля искусства в жизни современного общества.

Целостность искусства, его видов и исторических стилей в современном обществе.

Тема 8. Закономерности исторического развития искусства

Закономерности развития художественной культуры. Неравномерность в развитии художественной культуры различных стран и народов. Взаимосвязь развития художественной культуры и развития общества. Отставание художественной публики (населения страны) от развития искусства и эстетических идеалов общества. Противоречия в художественной культуре.

Кризис общества и искусства в конце XIX – начале XX веков. Модернизм как период революционных преобразований в обществе и его социальных институтах: модернизация производства, экономики, политики, науки, образования и искусства (модернизм в искусстве).

Перерастание модернизма в постмодернизм.

Художественная культура и художественная жизнь современного общества (в различных странах). Всемирное искусство как явление современной культуры. Глобализация художественной культуры. Искусство и Интернет. Количественное и качественное изменение художественной публики. Массовая и элитарная художественная культура в современном обществе.

Общество и искусство XXI века (социологический прогноз): постмодернизм в обществе (постиндустриальное, технотронное общество) и постмодернизм в искусстве. Постмодернистское общество как слияние достижений индустриального и доиндустриальных обществ. Постмодернизм в искусстве как слияние принципов модернизма в искусстве с домодернистскими стилями всемирного искусства.

Господство в обществе новых социально-эстетических идеалов и обретение обществом (его элитой) нового смысла жизни.

Социология искусства на пороге нового общества и искусства. Искусство XXI века (научное предвидение).

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методы и средства организации образовательного процесса, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа;
- консультация.

Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическое занятие;
- экскурсия;
- индивидуальное занятие.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентного подхода в учебном процессе используются:

1. деловые игры,
2. разбор конкретных ситуаций.

1. Классическая традиционная классно-урочная технология обучения.

Технология Я.А. Коменского представляет собою комбинацию лекционного способа изложения материала и самостоятельной работы с книгой. Реализуется в традиционной лекции.

2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса отличаются своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они основаны на идеях всестороннего уважения и любви к обучающемуся, оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая при этом

принуждение. Используются при реализации следующих видов учебной работы:

- коллоквиум;
- консультирование;
- самооценивание, взаимооценивание,
- работа над портфолио.

Среди технологий на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса можно выделить *технология сопровождения*, которая применяется на практических занятиях, когда преподаватель выступает в роли наблюдателя, организатора, партнера, наставника. Основная цель взаимодействия – активизация самостоятельности студентов, воспитание педагогической культуры, сотворчество.

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности, обучающихся опираются на проблемное обучение, коллективное взаимообучение, организационно-деятельностную игру, разбор конкретных ситуаций.

Среди них выделяются: игровые технологии, имитационные технологии, деятельностные технологии, технология критического мышления.

Технология критического мышления предполагает, прежде всего, рефлексивное, оценочное осмысление теоретических основ менеджмента и маркетинга в сфере искусства. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионально-педагогического мышления через формирование уважительного и бережного отношения к народной художественной культуре.

4. Технологии индивидуальной работы, нового информационного обучения. Данные варианты технологий используются при реализации следующих видов самостоятельной учебной работы студентов:

- изучение литературных источников, архивных материалов;
- работа с интернет-источниками;
- подбор иллюстративного материала;
- подготовка презентаций;
- натурное обследование, фотофиксация;
- выполнение творческих заданий.

5. Технологии современного проектного обучения.

Технология разработки учебного проекта рассматривается как система обучения, дающая возможность приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий – проектов: а) работа с литературой и интернет-источниками, подбор иллюстративного материала, подготовка кратких сообщений; б) написание аннотаций, рефератов, творческих работ; в) подготовка докладов, презентаций; г) написание курсовых работ; д) выполнение выпускной квалификационной работы.

Работа по предложенному плану:

1. создавать условия, позволяющие студентам самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников для решения научно и практически значимых проблем;

2. применять приобретенные знания для решения познавательных и практических задач, понимания социальной и личностной значимости учебной деятельности и ее результатов;

3. развивать исследовательские умения (выявление проблем, построение гипотез, сбор и обработка информации, разработка и проведение эксперимента, интерпретация результатов исследования и т.п.);

4. развивать системное мышление в процессе определения цели проектного задания, планирования работы, реализации проекта, оформления результатов, общественной презентации экспертизы проекта на семинарских занятиях в соответствии с заданными критериями, обсуждения процесса и итогов работы, групповых и личностных достижений.

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

6. Мастер-класс как педагогическая технология.

Идея мастер-класса заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные приемы работы. Происходит взаимопроникновение идей, и технологий, приемов работы. В этой связи мастер-класс позволяет:

1. выявить новый подход к обучению, ломающий устоявшиеся стереотипы;

2. освоить участникам новые формы, методы и технологии работы;

3. поддерживать атмосферу диалога и интерактивности;

4. решать проблемные задачи через обсуждение различных концепций;

5. включать студентов в активную творческую деятельность;

6. организовать самостоятельную работу обучающихся в малых группах.

Основные преимущества мастер-класса определяются уникальным сочетанием индивидуальной работы, приобретения и закрепления практических знаний и навыков, гибкости во времени.

Для студентов с **ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)** предлагается построение *индивидуального образовательного маршрута с использованием дистанционных образовательных технологий*, а также используется *технология социально-педагогического сопровождения*, которая представляет собой целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуальных особенностей каждого студента с ОВЗ. Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено как в отношении от-

дельного учащегося, так и группы лиц. Данная технология включает следующие этапы:

I. Диагностико-прогностический – изучение индивидуальных возможностей и особенностей студента, прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу и самопроявления в ситуациях развития, обучения. Данный этап предполагает сбор информации о студенте с ОВЗ. Собирается следующая информация: о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития патологии, возможности преодоления, снижения уровня негативного проявления или стабилизации; об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться при организации социально-педагогического сопровождения; об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и дальнейшем саморазвитии; об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной среде образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению усвоенного знания в процессе его получения.

II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно сказывающихся на адаптации и самопроявлении студента в ситуации развития, процессе получения высшего образования.

III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем (трудностей) самим студентом с ограниченными возможностями здоровья.

IV. Определение содержания, специфики и способов сопровождения студентов в преодолении проблем (трудностей) в процессе обучения. Цель социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы способствовать адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, обеспечить наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей и способностей.

Основные направления реализации:

1. Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть.

2. Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей, самостоятельному преодолению трудностей в обучении.

V. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ с учетом их самопроявления и возникающих у них проблем.

VI. Оценка эффективности социально-педагогического сопровождения и определение перспектив дальнейшего повышения его адаптивности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Виды самостоятельной работы

- изучение лекционного учебного материала;
- подготовка к практическим занятиям;

- работа с научно-методической литературой по изучаемым темам;
- подготовка доклада и реферата по заданным темам;
- создание творческого проекта;
- подготовка к экзамену по дисциплине.

Практическое занятие по теме 3.

«Искусство и эстетический идеал общества»

Тема: Влияние искусства на массы

Существует давняя история с радиопостановкой «Войны миров» Герберта Уэлса, осуществленной где-то в 60-х годах в Америке Орсоном Уэлсом, однофамильцем Герберта. Он написал и поставил радиопьесу, в которой, во-первых, действие «Войны миров» было перенесено в современную Америку, а во-вторых из повествовательного жанра было переведено в жанр радиорепортажей с места событий. Постановка была осуществлена настолько искусно, что громадное количество людей отождествили ее с реально происходящими событиями, и колонны беженцев на автомашинах устремились по дорогам прочь от предполагаемого места приземления «марсиан».

Есть другая история, или даже легенда. Произошло это в Америке во времена освоения «дикого запада». Индейцы, ковбои, салуны... В одном поселке бродячий театр давал представление «Отелло», Шекспира. И в какой-то из кульминационных моментов один ковбой-зритель вскочил и высадил всю обойму в негодея Яго, через секунды он сам упал сраженный выстрелами других ковбоев. Похоронили их рядом и на надгробии написали «лучшему актеру и лучшему зрителю».

В качестве третьей истории можно предложить роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Книга стала международным бестселлером: она переведена на 44 языка и издана общим тиражом более чем 81 миллионов экземпляров. «Код да Винчи» возглавляет список бестселлеров журнала «Нью-Йорк Таймс», многие считают роман лучшей книгой десятилетия. Роман, написанный в жанре интеллектуального детективного триллера, смог пробудить широкий интерес к легенде о Святом Граале и месту Марии Магдалины в истории христианства.

Просмотр фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» с Томом Хенксом в главной роли.

Обсуждение.

Псевдоисторические идеи:

- Мария Магдалина была не только ученицей, но и женой Иисуса Христа.
- Мария отбыла на юг Франции (тогда Галлии) и родила там дочь.
- Франкские короли Меровинги были прямыми потомками Иисуса Христа.
- С тех пор линия потомков Христа не пресекалась (в дальнейшем, например, Габсбурги) и узкий круг посвященных всегда знал об этом факте.
- Сионский приорат – тайное общество, работающее на потомков Христа. Опус Деи же создан официальной церковью для борьбы с Сионским приоратом.

том и потомками Христа, поскольку факт не существования оных крайне важен для церкви.

Анализ художественных работ Леонардо.

Сравнение с трактовкой изображений Дэна Брауна.

P.S. Дэн Браун открыто заявил, что, несмотря на реальные исторические факты, использованные им в качестве основы для книги, он просит воспринимать его фильм как не более чем художественное произведение.

Выводы: Влияние искусства на массы велико, подчас вымысел воспринимается как правда.

Практическое занятие по теме 6.

«Искусство и художественная культура общества»

Тема: Музей в постшедевральном искусстве

Вступительная часть. Сегодня музеи переживают не самые лучшие времена. И при этом их число, как, впрочем, жанровое и стилистическое разнообразие, множится буквально у нас на глазах. Частные галереи вполне успешно конкурируют с государственными музеями. А всяческие художественно-музейные инициативы заполняют собой все возможные пространства – реальные и виртуальные. Само понятие «музей» утрачивает некую родовую собирательность, которой он обладал в эпоху «простой» современности.

В самом деле, что сегодня происходит с «музеем» в институциональном и культурно-антропологическом смыслах? Если изначально музей был сконструирован современным обществом как фундаментальный продукт эмансипационного проекта Просвещения, то в условиях «высокой» современности, когда метанарративы Просвещения себя исчерпывают (полностью или частично), то что в таком случае происходит с «музеем» как базовым художественным, а отчасти и образовательным институтом?

Рассуждения студентов.

Классический музей возможен лишь в контексте той культурной эпохи, где абсолютно господствует *каноническое* представление об искусстве. Стилей и школ может быть бесконечное множество, но все они в той или иной мере должны вписываться в каноническую историю и классификацию мировых художеств. Наподобие библиотечного хранилища, классический музей разносит по разным залам искусство разных времен (а подчас и народов), не давая им возможности сойтись в локально замкнутом пространстве единой комнаты, сохраняя свои наружные стены в качестве маркирующего знака лишь для разведения «предметов искусства» от рутинно-бытовых вещей, якобы не обладающих музейной ценности. В противном случае будет нарушен музейный канон. Классический музей не существует в сознании современного человека до тех пор, пока не обозначены его «вход» и «выход», пока строго не очерчены его внешние границы. В этом смысле, классический музей – концентрационный лагерь тотальной культуры. Не случайно столь па-

радоксальным образом для человека XIX-XX вв. всегда звучала фраза «музей под открытым небом» (несмотря на предельно широкое хождение этой идиомы в культуре «простой» современности).

Музей неотторжим от идеи строгого канона художественности. Как сам канон неотторжим от понятия *chef-d'œuvre*. Классическое значение «шедевра», выходящее за исключительные рамки чистого мастерства, также свойственно лишь эпохе «простой» современности, хотя само слово сконструировано гораздо раньше и, очевидно, относится к синкретизированной сфере ремесленничества и искусства средневековья. И мировая история искусств наглядно свидетельствует о том, что «настоящий шедевр» можно создать только лишь в рамках строгого художественного канона. Выходишь за рамки канона – утрачиваешь *чувство приобщенности* к «шедевралу». Впрочем, подобные выходы становятся массовыми и типичными лишь в «высокую» современность, когда художественная культура начинает воспроизводиться не строго и не канонично, а более того, - на совершенно иных основаниях.

В «простую» современность художественная репродукция предполагала умеренно расширенный тип воспроизводства культурных ценностей, когда архивация старых художественных значений существенно преобладала над любой авторской инноватикой в сфере высокого и, тем более, прикладного искусства. Эта склонность к архивации, а через нее к накоплению товарно-художественной стоимости – собственно и сформировала институциональный взгляд на музей как на «копилку мировой культуры».

В «высокую» современность художественные объекты мультиплицируются в иной логике и принципиально в иных масштабах. Чистое воспроизводство классически художественных значений настолько утрачивает стержневую роль, что складывается впечатление *нарушенной тотальности* художественного пространства, внутри которого стираются видовые грани между «высоким» и «низким», «элитным» и «массовым», повседневным и экстравагантным.

Мультиплицированность культурных продуктов приводит в свою очередь к удвоению ролей – зритель уже хочет (а нередко и просто вынужден) соучаствовать в театрализованном процессе производства художественных объектов – предметов, образов и действий. В то время как классический канон (почти всегда) резервировал за зрителем лишь роль потустороннего участника художественной экспозиции и не более того. Сегодня же аура художественности разных объектов неизбежно переносится и на привычные предметы, которые не воспринимаются классическими «шедеврами», но только пока люди носят «очки» канонической художественности. Но стоит художнику и зрителю отказаться от канонического взгляда, как им обоим открываются совершенно новые художественные горизонты.

Постшедевральный культура собственно и стремится заострить внимание человека на том, что ранее не вызывало у него никакого художественного удивления. Не «отбивая» при этом у него интереса к каноническому искусству, она не только проблематизирует повседневность, но и принуждает че-

ловека к соучастию в художественном процессе. Формирует бóльшую художественную чувствительность, открытость, внимательность, готовность к соавторству и бóльшую культурную «всеядность».

Впрочем, сам человек не всегда готов к подобной личностной трансформации. Художественные «искушения» эпохи «высокой» современности нередко ставят его в определенный эпистемологический тупик: новый опыт не дан ему ни генетически, ибо его не извлечь из коллективного опыта предшественников, ни консоциативно, то есть совершенно не понятно кто его «культурные коллеги». Остается лишь принудить его к этому – культурно «ошарашить», завладеть его вниманием, привить вкус к неканонической художественности. Неслучайно, поэтому, в условиях постшедевральской культуры так велика тяга художников к *сверхконцентрации внимания* публики на действиях, нетрадиционной эстетике, нетипичных художественных знаках и формах.

Постшедевральное культурное событие – всегда придумано и почти что всегда отдает нарочитой искусственностью. Креатор при этом держит в своем сознании сразу две задачи – концентрацию *внимания* и *вовлечение*. Вторая в данном случае может считаться задачей экстрахудожественной и в социальном смысле – сверхзадачей. Но поскольку интерактив в таком многостороннем процессе становится неизбежным, то для постшедевральской культуры становится очевидным также и реструктурирование всего художественного пространства: оно уже организовано не в режиме культурного монолога или диалога (на чем настаивали мастера Ренессанса), а, скорее, «полилога», предполагающего двойную мультипликацию: художественных объектов и культурных ролей. Внимание и вовлечение невозможно без *удивления* – шока, восхищения, неподдельного интереса, остановки рутинного времени.

Любыми путями креатор стремится приостановить человека в его каждодневном беге и сформировать у него ощущение неожиданного художественного взгляда на привычные предметы или привычную ситуацию. В момент же этой остановки роль художника выполнит тот, кому удастся «зарамить» миг или «зарамить» предмет, подобно тому, как «зарамливает» реальность театральная сцена или станковая живопись, и авторство здесь может принадлежать каждому. «Зарамленный» миг или предмет обращен в будущее, хотя историческое время его художественного бытия может быть предельно коротким, что принципиально отличает его от любого художественного объекта канонического искусства. Несмотря на все существующие сегодня виды видео и фотоархивации. У постшедевального искусства в этом смысле нет опыта поколений. Креатору не к чему апеллировать, его художественные объекты не обладают символическим авторитетом, а поэтому могут восприниматься лишь как *постшедевры*.

Постшедевральное искусство отнюдь не ограничивается лишь инсталляциями и перформансами. Оно вполне может задействовать весьма традиционные художественные объекты. Главное в нем – антропологическое усложнение всего процесса. И креаторы и публика, постоянно путаясь в ро-

лях, постепенно продвигаются от идеи к проекту, от проекта к интеракции, от нее – к удивлению, и, наконец, – к целостности арт-события. *Память* в постшедевральном искусстве становится символически более значимой простого принципа товарности.

Детрадиционализированный музей. Буквально все классические музеи сегодня ощущают определенную неустойчивость, причем она исходит не столько от рискованности и непостоянства государственной поддержки, сколько от недвусмысленно институционального переживания ими своей низкой конкурентоспособности с теми «музеями», которые стремятся выстроить себя в логике постшедеврального искусства (при том, что мода на чистые перформансы и инсталляции в мире искусств несколько поутихла). Их разнообразие столь велико, что в данном случае корректнее говорить не о музее, а о постшедевральном музее, в принципе не объединяемых в единую родовую институцию.

Постшедевральная «музей» не есть абсолютная противоположность музея классического. Полностью устранить в этой культурной институции все современные пространственные, дискурсивные и исторические «крепости» попросту невозможно. Формально такую задачу можно поставить, но создать в чистом виде антипод современному музею вряд ли удастся. Главная черта постшедевральная музея – его устойчивая неудовлетворенность в своем идентификационном статусе. Он постоянно в поиске – и в формотворчестве, и в субстанциональных рационализациях. Его главная забота – включение человека уже не столько в музейные контексты, сколько уже непосредственно в музейный текст.

Предложения студентов по модернизации классических музеев.

В Пушкинских горах «пушкинское кресло» выносится за ворота усадьбы и ставится на воображаемом месте, где мог бы сидеть поэт. Небольшая смена декораций, но эффект колоссален. Такой музейный «ход» меняет всю музейную текстуру. Книжки, кровать, предметы обихода, все это ограждено ленточкой от непосредственного контакта с посетителем. В лучшем случае публика воспринимает быт Михайловского, как если бы могла бы сама обладать этими утилитарными предметами XIX в. А посему заданная музейными работниками «зарамленность» быта – мало трогает зрителя, поскольку не выходит за пределы классически-архивного понимания «музейного». Кресло – полный контраст неприкасаемости «шедевра». Стоит выйти за ворота усадьбы, а там стоит кресло. Ты садишься в него и смотришь на открывшийся тебе пейзаж совершенно другими глазами. Для тебя случилось событие, вся ситуация оказывает необычайно стимулирующее воздействие. Чувства, ощущения, воображение, ассоциации – все преобразуется под этим «кресловым» взглядом на реальность. Конечно, слагать стихи ты не сможешь, хотя в подсознания неизбежно возникнут поэтические аллюзии. «Здесь русский дух...» Этот кратковременный опыт – незабываем. И если воспоминания о классической музейной экспозиции быстро стираются, то об этом уникальном опыте хочется поведать близким и друзьям.

Сравнение студентами работы экскурсовода классического и постшедеврального музеев.

В классическом музее экскурсовод, гид – фигура незаменимая. Он – наместник культурной власти, именно он объясняет и регламентирует то, чему следует восхищаться, а чему нет. В постшедевральном «музее» сама по себе роль культурного посредника никому не нужна, поскольку в зависимости от ситуации шедевр «зарамливает» любой участник конкретного культурного события. Он не нуждается ни в стандартных интерпретациях, ни в приобщении к властным дискурсам в искусстве, да еще и с чужой помощью.

Главная фигура в постшедевральном музее – *стратег*, который, прежде всего, работает с культурным временем – мигом и историческим временем одновременно. Если публика непосредственно включена в процесс сотворения культурного события, то для нее естественно привычное время, в то время как время мировой культуры – призрачно и легко отторжимо. Устанавливая диалог классического шедевра и постшедевральное событие, стратег увязывает времена, обеспечивая параллельное и толерантное сосуществование в актуальной культуре «высокой» современности музея классического искусства и *детрадиционализованного музея* постшедевральное искусства. Примеров экспозиционного соприкосновения классических «шедевров» живописи и пластики с постсовременными инсталляциями – бесконечное множество. Реутилизацию классического искусства любили многие авангардисты XX в. Нечто подобное пытался разыграть в 70-е гг. известный модернист Джон Кейдж и в музыке. В его «Европере» - несколько сот цитирований из классической оперы, но в ней нет традиционного вхождения и завершения в музыкальный текст. Более того, музыканты подчас и не знают, что будут исполнять их коллеги. У публики создается полное ощущение «разрушения», однако на самом деле Кейджу удалось создать беспрецедентный образец реутилизации музыкального прошлого в актуальном, живом времени. «Европера», по сути, и есть проживание в культуре, сколь бы кошунственным или даже неэстетичным мог бы показаться этот коллективный опыт для традиционно мыслящего зрителя. Сочинительство Кейджа – абсолютно постшедевральное. *Знать* его музыку никак невозможно. Можно лишь присутствовать при ее коллективном сотворении, она даже и нотирована лишь частично, да и то весьма нестандартным образом. Он полностью изменяет твоё представление о музыкальном пространстве, музыкальной логике. А главное, он серьезным образом влияет на сам тип современной личности. Не ломает ее. Не культивирует в ней властно допустимые вкусы и пристрастия. Не пытается воспитать ее в соответствии со своим художественным выбором. Хотя, как кажется, и не подозревает, насколько его музыкальное воздействие на людей в антропологическом смысле социально значимо и эффективно.

В институциях старого образца (кинозал, театр, выставочный или концертный зал) публику (в равной степени массовую и богемную) отталкивает заданность роли пассивного потребителя и узкие пределы культурного выбора. Сегодня, правда, предлагаются и иные сценарии модернизации традици-

онного музея. В частности, все активнее развиваются разные стратегии его дальнейшей коммерциализации. Речь при этом идет не о чистом музейном маркетинге, сколько о трансформации музея из «экспонатной площадки» в место проведения досуга. Публика способна сегодня технически перенести, хоть и с известными потерями, свое культурное потребление из публичной сферы в частную. И, тем самым, создать искомое событие сподручно, у себя дома. В то время как музейная экспозиция, ограниченная «входом» и «выходом», не существует без запасника – тайны заархивированных шедевров. Диалектика доступного осмотра материала и недоступного хранилища – типична для классического музея. И переход художественного объекта из одного состояния в другое – дело власти, отчужденное от партикулярного выбора и вкуса потребителя.

Постшедевральный музей допускает, с одной стороны, более близкий контакт зрителя с предметами, а с другой, доверяет самому зрителю определиться с выбором объектов. Постшедевральный музей, возможно, совершает самое кощунственное – с точки зрения классического музея – действие: он снимает с художественных объектов ауру неприкосновенности, ликвидирует музейные «ленточки», не противится более тесному контакту человека и объектов, все они для него уже не вечные «шедевры», а художественные «вещи». А к «вещи» и отношение другое. Не случайно, многие перформансы завершаются актами «уничтожения» вещей, которые еще миг назад могли восприниматься художественными объектами. Впрочем, опыт актуального искусства показывает, что коллективная ответственность за доступную «вещь» препятствует вандализму или даже просто пренебрежительному отношению к объектам, быстрее и глубже формирует чувство индивидуальной ответственности за наследие, чем в классическом музее с его повсеместно развешанными предупреждениями «Non toccare». Трудно представить себе действие, обладающее большим воспитательным зарядом, чем предоставленная человеку возможность посидеть в «кресле Пушкина». Это, кроме того, – шок открывшейся дозволенности, радикально отодвинутой властной границы между тобой и миром музейных вещей. Классический музей не давал человеку возможности *телесного контакта с искусством*, а такой контакт, хоть и не тотально, но все же вполне допустим. Если вернуть «креслу Пушкина» его утилитарный смысл, то и трепетное отношение к нему передаться каждому участнику события. Конечно, рано или поздно кресло может повредиться, и ты осознаешь, что, несмотря на эту грозу, у тебя все же есть этот уникальный *шанс приобщения*.

Постшедевральный музей активно обращается к новым техническим ресурсам экстраполяции искусства, хотя широкое распространение арт-проектов в Интернет сетях отнюдь не гарантирует ни внимания, ни соучастия. Сетевой интерактив, в том числе и по поводу «высокого» искусства, не допускает человека в художественные тексты, эффект соучастия в нем симуляционный, и поэтому пока он вряд ли заменит собой живой контакт с миром художественного творчества. Коммуникационно Интернет – самый совер-

шенный ресурс, но его возможности по созданию коллективных художественных событий – крайне невелики. В известном смысле, Интернет – также пространство со своим «входом» и «выходом». Интернет создает замечательные условия для культурного уединения человека, позволяет успешно погрузиться в нечто, лежащее за пределами твоего повседневного опыта, но не дает тебе ощущения авторства.

Темы для обсуждения:

- Человек и постшедевральное искусство.
- Личность художника.
- Должны ли мы гарантировать равенство и свободную конкуренцию разным музеям, или в отношении разных художественных институтов может быть выстроена своя политика?

Темы рефератов

1. Социология художественной культуры и современное научное знание.
2. Искусство как продукт и фактор общественного.
3. Искусство и образ жизни человека.
4. Классификация и анализ показателей в социологическом исследовании искусства.
5. Индукция и дедукция в науке: достоинства и недостатки.
6. “Непрямое” потребление искусства: возможность изучения.
7. Методы и модели неметрического многомерного шкалирования.
8. Построение дефиниции “социология искусства”.

Темы докладов

1. Франкфуртская школа неомарксизма и ее представители.
2. Т. Адорно как представитель франкфуртской школы и его вклад в социологию искусства.
3. Семантический дифференциал. Г. Осгуд и его вклад в социологию искусства.
4. Различные точки зрения на назначение искусства и Ф. Шмит.
5. Сущность эволюционной теории П.Сорокина.
6. Модель С.Маслова и его роль в социологии искусства.
7. Закон Ципфа и его применимость при изучении социальных процессов.
8. Непрямое потребление искусства и влияние диффузии на потребление искусства (привести примеры).
9. Идеология метода неметрического многомерного шкалирования и его достоинства при изучении контактов с искусством.
10. Закономерности эволюции музыки, драмы, изобразительного искусства (на примере одного из этих видов искусств).

Примерные темы выступлений с презентациями

1. Социальное функционирование искусства в обществе.
2. Искусство как социальное явление.

3. Аудитория как потребитель специфических ценностей искусства.
4. Основные методологические принципы организации конкретных социологических исследований в области искусства.
5. Методы сбора, обработки и анализа социологической информации.

Вопросы к экзамену

1. «Социальная критика искусства». Платон, Августин, Дж. Савонарола, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой.
2. Взаимосвязь между искусством и политической свободой. И.И. Винкельман, Г.Э. Лессинг; Ш. Монтескье, Д. Дидро.
3. Зависимость искусства от всесторонности самореализации личности. Ф. Шиллер, Г. Гегель, Р. Вагнер, К. Маркс.
4. «Позитивизм» О. Конта.
5. «Философия искусства» И. Тэна.
6. Связь между изменениями общества и эволюцией различных социальных фигур в трагедии и комедии. Ж. де Сталь.
7. Отражение в искусстве социальной интеграции общества. Ж.М. Гюйо.
8. Марксистские идеи в области социологического исследования искусства. Г.В. Плеханов, Ф. Меринг, П. Лафарг.
9. Социология искусства XX века. Функционализм, теория социального действия, теория культурно-исторических типов, теория интеракционизма.
10. Социология литературы. Р. Эскарпи, Л. Гольдман. Б. Берельсон, Л. Ловенталь.
11. Социология музыки. Т. Адорно.
12. Социология театра. Ж. Дювиньо.
13. Функции искусства.
14. Современная наука и социология художественной культуры.
15. Искусство и образ жизни с точки зрения информационной концепции деятельности.
16. Человек в мире художественной культуры.
17. Личностные потенциалы: их сущность и типы.
18. Художественный потенциал личности.
19. Показатели художественного потенциала и их классификация.
20. «Свобода» и «необходимость» в творчестве художника.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1.2 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности

Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
2	10	0	10	20	0	0	0	40
3	0	0	5	15	0	10	30	60
<i>итого</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>30</i>	<i>100</i>

Программа оценивания учебной деятельности студента

2 семестр

Лекции

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
1	Лекция	Посещаемость лекций	1-5
2	Лекция	Активность на лекциях, умение задавать вопросы, выделять главную мысль, ответы на вопросы	1-5
итого			10

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

Практические занятия

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
1	Письменный опрос	Правильность выполнения заданий, уровень подготовки к опросам	1-4
2	Устные опросы (3)	Активность работы в аудитории, уровень подготовки к опросам	1-6
итого			10

Самостоятельная работа

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
1	Творческий проект	Качество выполненной работы, грамотность в оформлении	1-10
2	Защита творческого проекта	Ораторское мастерство, уровень ответов на вопросы, самостоятельность суждений по выбранной теме	1-10
итого			20

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрены

Промежуточная аттестация

Не предусмотрена

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **2 семестр** по дисциплине «Социология искусства» составляет **40 баллов**.

3 семестр

Лекции не предусмотрено

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

Практические занятия

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
1	Устный опрос	Активность работы в аудитории, уровень подготовки к опросам	1-5
итого			5

Самостоятельная работа

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
1	Выступление с презентацией перед аудиторией	Ораторское мастерство, уровень ответов на вопросы, самостоятельность суждений по выбранной теме	1-15
итого			15

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено

Другие виды учебной деятельности

№ п/п	Вид деятельности студента	Критерии оценки	Диапазон баллов (минимальное - максимальное количество баллов)
-------	---------------------------	-----------------	--

1	Реферат или доклад (на выбор студента)	Качество выполненной работы, самостоятельность при выполнении работы	1-5
2	Выступление, ответы на вопросы аудитории	Ораторское мастерство, уровень ответов на вопросы, самостоятельность суждений по выбранной теме	1-5
итого			10

Промежуточная аттестация (экзамен) – от 0 до 30 баллов

На промежуточной аттестации студент отвечает на два вопроса билета.

При проведении промежуточной аттестации:

15-20 баллов – ответ на «отлично»

10-14 баллов – ответ на «хорошо»

5-9 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0-4 балла – неудовлетворительный ответ

25-30 баллов	Обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала; умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой; решает нестандартные задачи; усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой
20-24 баллов	Обнаруживает полное знание учебного материала; успешно выполняет практические задания; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности
15-19 баллов	Обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок
0-14 балла	Не знает основные теоретические положения дисциплины; не владеет умениями, соответствующими данному курсу; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **3 семестр** по дисциплине «Социология искусства» составляет **60 баллов**.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **2-3 семестры** по дисциплине «Социология искусства» составляет **100 баллов**.

Таблица 2.2 Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Социология искусства» в оценку (экзамен):

80 баллов и более	«отлично»
50 – 79 баллов	«хорошо»
29 – 49 баллов	«удовлетворительно»
0 – 28 баллов	«неудовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Социология искусства»

а) литература:

1. Волков, Ю. Е. Социология [Электронный ресурс] / Волков Ю. Е. – Москва : КноРус, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-406-05393-5 Режим доступа: <https://book.ru/book/919628>

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие / А. И. Кравченко. – 1. – Москва : Издательский Центр РИОР, 2020. - 112 с. ISBN 978-5-369-00544-6 Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document/?pid=1039178&id=352602>

3. Кравченко, А. И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник и практикум / А. И. Кравченко. - 4-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан.col. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 389 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Internet access. - ISBN 978-5-534-02557-6 Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>

4. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Текст]: Учебное пособие / В. Г. Крысько. - 4, перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-16-101523-0 Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document/?pid=1067534&id=355744>

5. Дмитриева, С. О. Социология искусства: становление [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. О. Дмитриева. - Дубна : Государственный университет «Дубна», 2018. - 67 с. ISBN 978-5-89847-532-1 URL: <https://e.lanbook.com/book/154472>.

б) лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Windows (60192252) Starter 7

Windows (607 922 5 3) Professional 7 RussianUpgrade

Office (607 92253) ProfessionalPlus 2010 Russian OLP

Windows (62761406) 8 (SL) LegagalizationGetGenuine

Windows (627 61406) 8.1 Professional;

Windows (627 61406) 8.1 Professional;
Office (627 61406) 2013 ProfessionalPlus;
Office (64257428) 2013 ProfessionalPlus;
Windows (64257422) 8.1;
Windows (64257428) 8.1 Professional;
Kaspersky, Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 1500-2499
Node 1 year Educational Renewal License № лицензии
0B0O16O530091836187178

<http://lib.socio.msu.ru/l/library>
<http://www.ecsocman.edu.ru>
<http://www.auditorium.ru>
<http://www.ecsoc.msses.ru>
<http://www.sociology.net.ru>
<http://socnet.narod.ru/library/main.htm>
<http://socis.isras.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социология искусства»

Учебные аудитории для потоковых лекций, групповых и индивидуальных занятий; компьютерный класс; кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование; аудио- и видеозаписи.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и профилю «Развитие личности средствами искусства».

Автор:
Кандидат пед. наук, доцент
кафедры теории, истории и
педагогике искусства

Шевченко Е.П.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории и педагогике искусства от 24 июня 2019 года, протокол № 6, актуализирована в 2021 году (протокол № 2 от 15.02.2021).