

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

**Рабочая программа Б1.ДВ.2
СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА**

по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
(уровень бакалавриата)

Профиль
Педагогика балета

Квалификация
Бакалавр

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Рабочая программа дисциплины «Социология искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности высшего образования 52.03.01. Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2021.

Разработчик: Рахимова М.В., заведующая кафедрой СГиППД, кандидат философских наук, доцент кафедры СГиППД ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Протокол № 11 от «23» июня 2021 г.

Зав. кафедрой /М.В. Рахимова/

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка.....	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	6
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
Объем дисциплины.....	9
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	10
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля.....	10
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	11
1.2.3. Содержание семинарских занятий.....	13
1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	14
1.3. Список основной и дополнительной литературы.....	17
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет.....	17
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	18
3. Методические указания для студентов.....	22

1. Паспорт программы учебной дисциплины

Пояснительная записка

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – дать знания в области теории и истории социологии искусства; обеспечить усвоение студентами места и роли искусства в системе культуры и общества, выработать навыки научного исследования в ходе разработки отдельной социологической проблемы в области искусства; обобщить передовой опыт в области социологии искусства; подготовить к самостоятельной практической работе.

Задачи курса:

- выявление разнообразных форм взаимосвязи искусства и общества;
- выявление влияния ведущих социальных групп на тенденции художественного творчества и критерии художественности, системы взаимоотношений искусства и власти;
- изучение стимулов приобщения публики к разным видам искусств, статистический и количественный анализ процессов художественного творчества и восприятия;
- оказание помощи в способности ориентирования в мире культурных символов, направлений, течений в искусстве;
- выработка навыков научного исследования в ходе разработки отдельной социологической проблемы в области искусства;
- обобщение передового опыта в области социологии искусства.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.ДВ.Д2 «Социология искусства» является дисциплиной по выбору для подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.03.01. Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на хореографическом факультете кафедрой социально–гуманитарных и психолого–педагогических дисциплин.

Дисциплина «Социология искусства» базируется на знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, среди которых важными дисциплинами являются «Основы философии» и «История мировой культуры».

Дисциплина «Социология искусства» расширяет кругозор, вырабатывает аналитические и эстетическими навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Социология искусства»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

- Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных компетенций**:

- Способность понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
- особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода;

Уметь:

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения;
- применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства;

Владеть:

- навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции;
- навыками формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
<p>УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Общепрофессиональные компетенции	
<p>ОПК-1 Способность понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Социология искусства» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на четырех обучающихся. Период издания – последние 5 -10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. **Издательство Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>.
3. **Юрайт** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный.
5. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.
6. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.
7. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству**[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.
8. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информо» - <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в том числе:

- аудиторная форма работы составляет 8 часов (лекционные занятия – 4 часа, практические занятия – 4 часа);
- самостоятельная работа – 64 часа;

Используются различные формы организации самостоятельной работы: составление тезауруса по отдельным темам, подготовка плана-конспекта, тезисов, подготовка презентаций и докладов, проведение дискуссий.

Время изучения дисциплины – 2 семестр.

Формы текущего контроля:

- семинары;
- практические формы работы;

Формы промежуточного контроля:

- зачет – 2 семестр.

Структура и содержание учебной дисциплины

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Трудоемкость	Всего часов					Самостоятельная работа
			Всего	Аудиторные занятия - из них				
				Лекционные (групповые) занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические (мелкогрупповые) занятия	Интерактивные формы занятий	
1	Предмет социологии искусства	2	2	2				
2	Искусство в системе духовной культуры общества.	6						6
3	Проблема таланта и гения в истории общественной мысли.	4						4
4	Социальные детерминанты художественного творчества.	2	2	2				
5	Социальное положение (статус, социальное положение, социальная роль) художника в обществе и его историческая динамика.	12	2			2		10
6	Проблема художественного восприятия и объективной оценки художественного произведения. Типология публики.	6	2			2		4
7	Художественная критика и ее место в художественной культуре общества.	10						10
8	Искусство и современность. Проблема кризиса и дегуманизации искусства.	10						10
9	Искусство и рынок. Влияние коммерциализации на искусство.	10						10
10	Меценатство как форма регуляции художественной деятельности.	10						10
	Форма контроля						зачет	
	Всего:	72	8	4		4		64

Содержание лекционных занятий

Тема 1. Предмет социологии искусства

Различные трактовки предмета социологии искусства. Широкое и распространенное представление о социологии искусства как области исследования взаимоотношений искусства и общества. Связь социологии искусства с искусствоведением и эстетикой.

Проблема взаимосвязи общества и искусства в эстетике. Античность о зависимости состояния общества и искусства. Платон о воздействии искусства на человека. Социологическая проблематика искусства у Аристотеля. Фундаментальные принципы социологии искусства.

Христианство и его отношение к искусству. Просвещение о роли искусства в обществе. (Ж.Б. Дюбо, Д.Дидро, И.Винкельман. Ф. Шиллер).

Выделение социологической проблематики искусства в самостоятельную область исследования (И.Тэн., М.Гюйо). Марксистская социология искусства (К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин, Г.В.Плеханов, А.В.Луначарский, Ф.Меринг).

Проблемы социологии искусства в трудах Г. Спенсера. Г. Зиммеля, В. Зомбарта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, П. Сорокина). «Социологический редукционизм» - поиски «социологического эквивалента» (Гаузенштейн В. Г.В. Плеханов).

Влияние традиций Венской школы искусствознания – идея универсальности стиля и его формалистическая трактовка, трактовка истории стилей как «история искусства без имен», элементов позитивизма (механическое описание факторной зависимости и структуры произведения), учения Маркса об определяющей роли базиса по отношению к надстройке.

Советская социология искусства 20-х годов. «Историческая линия» – В.М. Фриче, Л. Зивельчинская, Ф. Шмит, И. Иоффе». В. Фриче и попытка свести социологию искусства к математически точным законам.

«Литературный быт» как особое социальное явление - биографический материал, условия писательского труда, формы внутрилитературного общения, влияние заказчиков и издателей и т.д.

«Институциональный подход» в социологии искусства. Стиль как единство социального и индивидуального. Жанры и виды искусства, рассматриваемые как социальные институты. Историческая детерминация искусства: собственно социальный (социологический), внутрихудожественный (историко-стилистический) и психологический.

«Социология литературного вкуса» Л. Шюкинга. Анализ публики, эволюции ее вкусов. Факторы, лежащие в основе успеха художественного произведения. Случайное и закономерное в успехе произведения искусства.

Эстетические институты: технические средства искусства, художественные школы, критики. Художественно-эстетические и анэстетические ценности искусства. Типология художников.

Основные черты эмпирической социологии искусства. Перенесение акцента внимания с искусства на публику и на функции искусства в отношении публики.

Роль Франкфуртской школы в развитии социологии искусства. Критика аффирмативной культуры Гербертом Маркузе. Искусство и социальная оппозиция. Концепция социологии искусства Т. Адорно. Искусство как «критическая теория» общества Теодора Адорно.

Социокультурная теория П. Сорокина. Этапы развития культуры и искусства.

Тема 4. Социальные детерминанты художественного творчества

Творческий процесс и его особенности. Место и роль жизненных наблюдений в процессе творчества. Замысел и исполнение. Интеллектуальный и эмоциональный моменты, сознательное и бессознательное в творчестве.

Роль социальной среды в становлении художника. Природная расположенность и социальная обусловленность раскрытия гениальности. Сознательная и неосознательная социальная детерминация творчества.

Художник и его время. Степень конкретно- социальной обусловленности и ее связь со степенью востребованности художественного произведения потомками. Гений и его современники.

Художественный гений и политика. Развитие гениальности в условиях диктатуры и в условиях демократии. Гений и свобода. Цели общества и цели гения. (А. Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости»). Дизраэли о тщеславии гения. Гений и социальные катастрофы.

Гений и злодейство. Гений и его человеческое счастье.

Культ гениальности у немецких романтиков. Шиллер и критика общественных условий, враждебных истинному искусству. Ф. Шеллинг и концепции художественного творчества в немецком романтизме XVIII - XIX вв. Стремление осмыслить роль и назначение искусства в обществе. Теория романтической иронии – высмеивание пошлой объективной действительности. Уход от действительности. Упование на активность искусства - «благодаря художникам, человечество возникает как цельная индивидуальность». Шеллинг об объединении науки с искусством, поэзии с философией. Подчеркивание связи религиозного чувства (провидения) с художественным чувством (пророческое чувство).

А. Шопенгауэр - жизнь между страданием и иллюзией. Искусство как высшее достижение человеческого разума. Музыка – это «бессознательное философствование».

Радикальная переоценка всех ценностей (Ф. Ницше). Ницше как философ, поэт, пророк. Искусство как способ избежать действительности. Идея «сверхчеловека».

Гений и болезнь. Теория гениальности Ломброзо

Психоаналитические теории творчества. З. Фрейд и его понимание сущности искусства и творческого процесса. К. Г. Юнг о природе художественного творчества.

Интуитивизм А.Бергсона и Б. Кроче.

Содержание семинарских занятий

Тема 5. Социальное положение (статус, социальное положение, социальная роль) художника в обществе и его историческая динамика

Форма проведения – беседа

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности.
2. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества.

Тема 6. Проблема художественного восприятия и объективной оценки художественного произведения. Типология публики

Форма проведения – практическое занятие

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Психофизиологический механизм эстетического восприятия. Индивидуальные особенности восприятия.
2. Социальный характер эстетического восприятия. Социокультурная дифференциация и ее влияние на оценку художественного произведения.
3. Творческий характер эстетического восприятия художественного произведения. «Присутствие», «участие», «сотворчество» в процессе восприятия.
4. Специфика восприятия произведений разных видов искусства. Рациональное и эмоциональное начала в процессе восприятия художественных произведений.
5. Типология публики. Публика античности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Тема 2. Искусство в системе духовной культуры общества

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Искусство и труд.

2. Искусство и игра.
3. Искусство и мифология.
4. Искусство и религия.

Тема 3. Проблема таланта и гения в истории общественной мысли

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Проблема таланта и гения в истории общественной мысли. Религиозные и светские трактовки природы гения.
2. Понятие гения. И. Кант о гении в искусстве и таланте в науке.
3. Роль памяти и воображения в становлении гения. Гениальность и образование.
4. Культ гениальности у немецких романтиков.
5. Теория романтической иронии – высмеивание пошлой объективной действительности Уход от действительности.
6. А. Шопенгауэр – жизнь между страданием и иллюзией. Музыка – это «бессознательное философствование».
7. Ф. Ницше как философ, поэт, пророк. Искусство как способ избежать действительности. Идея «сверхчеловека».
8. Гений и болезнь. Теория гениальности Ломброзо

Тема 5. Социальное положение (статус, социальное положение, социальная роль) художника в обществе и его историческая динамика

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Социально-психологические, правовые, экономические измерения статуса художника.
2. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников.

Тема 6. Проблема художественного восприятия и объективной оценки художественного произведения. Типология публики.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Художественный вкус художника и художественный вкус публики. С. Моэм о взаимодействии художника и публики.
2. Публика и реклама в искусстве. Реклама и субъективное восприятие публики. Публика и коммерциализация искусства. Публика как коллекционер
3. Конфликт творца и публики. Противоречие между намерениями художника и ожиданиями публики. Личность самого художника как идеальная модель зрителя и читателя.

4. Сложность и противоречивость оценки творчества гения его современниками. Гений как творец для будущих потомков, а не для современников.
5. Влияние социальных факторов на интересы публики и художественные потребности творца. Социальная обусловленность художественных ожиданий публики.
6. Публика и «душевная потребность того, или иного народа в творении поэта». К.Г.Юнг о творчестве как коллективном бессознательном.
7. Противоречие между сознательными ожиданиями публики и бессознательными мотивами творца. Скука как реакция на сокровенное и сакральное в душе творца.
8. Художественное наслаждение как критерий истинности искусства и различные типы публики. Градация художественных наслаждений. Социальная обусловленность художественного наслаждения. Проблема катарсиса в современном искусстве.

Тема 7. Художественная критика и ее место в художественной культуре общества

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Талант оценивать и талант создавать.
2. Ж.Б. Дюбо и Сент-Бев о художественной критике.
3. Роль художественной критики в формировании потребностей публики. Публика и художественная критика. Конфликт творца и критики.
4. Критика и современность. Критика как реклама и реклама как критика. Субъективизм и объективизм критики.

Тема 8. Искусство и современность. Проблема кризиса и дегуманизации искусства

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Проблема «заката» культуры в философии жизни О.Шпенглера. Соотношение культуры и цивилизации. Цивилизация как нисходящая стадия развития культуры.
2. Массовое общество и культура. Технологические и социальные факторы, формирующие массовую культуру.
3. Х.Ортега-и-Гассет о соотношении элиты и массы. Идея аристократического искусства Николая Бердяева. Критика Бердяевым массового искусства как искусства, разрушающего образ человека.
4. Й.Хейзинга об утрате стиля и иррационализации искусства («В тени завтрашнего дня»).
5. К. Ясперс о «духовной ситуации нашего времени».

6. Макс Вебер об угрозе массовой культуры для развития общества.
7. В. Кандинский о духовном в искусстве. Абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм.
8. Постмодернизм как реакция на художественное бессилие продолжить классическую традицию в искусстве.
9. Вестернизация, американизация современной европейской культуры.
10. Элитарное и массовое кино. Жанры: боевики, комедии, эротика, фильмы ужасов. Феномен китча.

Тема 9. Искусство и рынок. Влияние коммерциализации на искусство

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Влияние коммерциализации на искусство. Понятие рынка искусства.
2. Рынок и художественный вкус. Рынок и посредники в искусстве.
3. Рынок высокого и рынок низкого художественного вкуса.
4. Коммерциализация искусства и деградация художественного вкуса. Противоречие между гуманизацией образования и коммерциализацией искусства.

Тема 10. Меценатство как форма регуляции художественной деятельности

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Меценатство как способ защиты искусства от коммерциализации.
2. Природа меценатства.
3. Меценатство в античности, в эпоху Возрождения, в Новое Время.
4. Будущее меценатства. Корыстные и бескорыстные мотивы в меценатстве.
5. Меценатство в богатых и бедных странах.
6. Меценатство в России: прошлое и современность.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кравченко, С. А. Социология. Социальная диагностика жизни : учебник / С. А. Кравченко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-534-04150-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8EA60794-8234-4A88-9F7F-9E3C8783D5F3.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - Режим

доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>

Дополнительная литература

1. Березовая, Л. Г. История отечественной культуры [Электронный ресурс]: учебник / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 488 с. - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/612F638B-F351-43BF-BED9-5960A6CE98CA#page/1>
2. Ковалевский, М. М. Социология. Сочинения в 2 т. Том 1 / М. М. Ковалевский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02176-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7E0C1599-EC8D-42AF-9EEF-15F377395AA2.
3. Ковалевский, М. М. Социология. Сочинения в 2 т. Том 2 / М. М. Ковалевский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02199-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/830DD024-BB1D-4709-9A64-DEDABB2A973D.
4. Рахимова, М.В. Концепт популярной культуры в современной американской культурфилософии [Электронный ресурс] / М.В. Рахимова. - 2010. - 220 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/353001>.
5. Солонин, Ю. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. Н. Солонин ; под ред. Ю. Н. Солониной, М. С. Каган. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 566 с. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/C78F440F-7249-4CC2-A49D-6249B535C5EF#page/1>

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. **Руконт** [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>.
3. **Юрайт** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный.
5. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал

/ ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

6. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

7. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству**[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

8. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Социология искусства»

Образовательные технологии.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение; технология диалогового обучения и развитие критического мышления
- интерактивные технологии;
- информационно-коммуникационные технологии и герменевтические методы;

Как определенная совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы.

Следует также напомнить, что под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
- Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
- Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

- Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.
- Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.).
- Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.
- Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности.

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.
- Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
- Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения: кейс-стади, метод проектов;
- методы проблемного обучения, решение ситуативных задач;
- исследовательские методы;
- проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе современных информационных технологий;

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие. Семинарские занятия проводятся в различных формах: диспута, коллоквиума, творческой дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий.

Среди актуальных для данной дисциплины современных методов обучения выделим:

- словесные методы (источником является устное или печатное слово);
- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия);
- практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия);

Важно применять философские / эстетические теоретические знания в решении практических задач, связанных с реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную деятельность студентов на семинарских занятиях, связать теоретические положения с практической жизнью личности и социума, выделить тенденции, значимые для современности.

Поэтому среди компонентов учебной деятельности выделим **учебную задачу как практическую задачу**, в процессе решения которой открывается обобщенный способ решения этой и всех однотипных задач. Причем учебная задача может считаться по-настоящему решенной только тогда, когда в субъекте произошли заранее заданные изменения (т.е. он открыл и осознал способ ее решения).

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Социология искусства»

Социология искусства учит свободе эстетического и культурологического мышления, развивает эстетический вкус, стиль, понимание прекрасного в жизни повседневной и на научном уровне. Поэтому заучивать готовые определения и

запоминать чужую логику достаточно бессмысленную Их надо *понимать*, и, отталкиваясь от них, идти к своим определениям. Философское, социологическое и эстетическое размышление имеет два измерения: во-первых, логическое, рассудочное и рациональное, требующее доказательности и четкого соотнесения слова со смыслом, слова с действием, во-вторых, духовно-нравственное, собственно человеческое измерение.

Успешное усвоение курса требует систематической самостоятельной работы и активного участия студентов в работе семинаров.

Цель самостоятельной работы – формирование творческого мировоззрения, развитие культуры творческого мышления.

Студентам необходимо самостоятельное изучение первоисточников, монографий, учебной литературы, указанной в планах. Кроме устных ответов на вопросы используется форма работы со студенческими докладами и рефератами по указанным примерным темам.

Основной формой подготовки к семинарским и практическим занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и научных категорий, а также развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам научного познания.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.