

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета факультета
гуманитарных наук и социальных технологий
от «20» июня 2024 г., протокол № 5
Председатель С.Н.Митин
«20» июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Социология искусства
Факультет	Факультет гуманитарных наук и социальных технологий
Кафедра	Кафедра психологии и педагогики
Курс	2 - очная форма обучения; 2 - заочная форма обучения

Направление (специальность): 39.04.01 Социология

Направленность (профиль/специализация): Социология культуры

Форма обучения: заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 01.09.2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	КАФЕДРА	Должность, ученая степень, звание
Мартыненко Алла Валентиновна	Кафедра связей с общественностью, рекламы и культурологии	Доцент, Кандидат культурологии
	Кафедра психологии и педагогики	Доцент, Кандидат культурологии

СОГЛАСОВАНО Заведующий кафедрой психологии и педагогики
 /С.Н.Митин/ ФИО
Подпись «17» июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование социологического видения искусства как феномена общественной жизни;
- изучение факторов социальной детерминации художественных процессов;
- изучение форм социальной организации в мире искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Социология искусства» относится к числу дисциплин блока Б1.О, предназначенного для студентов, обучающихся по направлению: 39.04.01 Социология.

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции: ОПК-4, ПК-4.

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как: Научно-исследовательский семинар, Социология и психология моды, Преддипломная практика, Актуальные социокультурные процессы и социокультурные институты в общества, Аксиологические, этические и эстетические основы общественного развития, Социология повседневной культуры, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения социологической экспертизы и консалтинга	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

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
	владеть: основными методами социологического исследования, анализа собственной культурной деятельности
ПК-4 Способен к построению описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов на основе социологических теорий	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. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 4 ЗЕТ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 144 часа

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>заочная</u>)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		4
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	22	22
Аудиторные занятия:	22	22
Лекции	8	8
Семинары и практические занятия	14	14
Лабораторные работы, практикумы	-	-
Самостоятельная работа	113	113
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Проверка решения задачи (выполнения задания), Тестирование	Проверка решения задачи (выполнения задания), Тестирование
Курсовая работа	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен (5)	Экзамен

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>заочная</u>)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		4
1	2	3
Всего часов по дисциплине	144	144

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения: заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Введение в социологию искусства							
Тема 1.1. Объект и предмет социологии искусства	18	4	0	0	0	14	Тестирование
Тема 1.2. Социальное бытие искусства и его основные признаки (атрибуты искусства)	16	0	2	0	0	14	Тестирование
Тема 1.3. Искусство и эстетический идеал общества	16	0	2	0	0	14	Тестирование
Раздел 2. Основные направления исследований в социологии искусства							
Тема 2.1. Функционирование искусства в системе	16	0	2	0	0	14	Тестирование, Проверка решения задачи

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
социальных институтов							(выполнены задания)
Тема 2.2. Художественная жизнь общества и функционирование искусства	16	0	2	0	0	14	Тестирование, Проверка решения задачи (выполнены задания)
Тема 2.3. Искусство и художественная культура общества	16	0	2	0	0	14	Тестирование
Тема 2.4. Историческое развитие стилей (направлений) всемирного искусства	18	2	2	0	0	14	Тестирование
Тема 2.5. Закономерности исторического развития искусства	19	2	2	0	0	15	Тестирование
Итого подлежит изучению	135	8	14	0	0	113	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в социологию искусства

Тема 1.1. 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 социологии 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 1.2. 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 выраженного 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 1.3. 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 социальноэстетических идеалов в истории общества и их выражение в исторических стилях (направлениях) всемирного искусства. История всемирного искусства как выражение целостного эстетического идеала развивающегося человека.

Раздел 2. Основные направления исследований в социологии искусства

Тема 2.1. 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. Этнос и субэтнос 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

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
---	-------	--

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 2.2. 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 демократического) 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 2.3. 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 индивидуального 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 2.4. Историческое развитие стилей (направлений) всемирного 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 диспорядка, 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 социальноэстетических 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 2.5. 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).

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Введение в социологию искусства

Тема 1.2. Социальное бытие искусства и его основные признаки (атрибуты искусства)

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Социальный характер изображенного и выраженного в искусстве.
2. Художественный образ произведения как художественный мир (со своей природой, обществом, персонажами, событиями, пространством, временем, движением, взаимосвязями персонажей и т.п.).
3. 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.).
4. Художественная гармония и художественная мера в искусстве, их специфика в видах искусства.
5. Целостность духовного мира человека и целостность искусства (односторонность и ограниченность видов искусства в выражении духовного мира общества).
6. Искусство и его репродуцирование. Социальное бытие репродукций художественных произведений. Место репродукций искусства в системе социальных институтов.
7. Рассмотрение искусства в статике и динамике.
8. Функционирование искусства в обществе (в социальных институтах).
9. Функционирование искусства как социальный процесс жизни общества.
10. Духовное потребление искусства.
11. Социальные условия потребления искусства (художественное произведение, распространение, хранение художественных произведений).
12. Искусство как явление культуры.
13. Специфика духовного потребления художественных произведений различных видов искусства: зрительные и слуховые виды искусства, статичные и динамичные (процессуальные) виды искусства.
14. Духовное потребление искусства и художественная жизнь общества.

Тема 1.3. Искусство и эстетический идеал общества

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Политические и другие идеалы реакционных групп общества в искусстве.
2. Пропаганда в искусстве, его основные принципы.
3. Использование искусства, его видов и стилей (направлений) для пропаганды политических

идей.

4. Пропаганда мифов и социальных утопий в искусстве.
5. Специфика пропагандизма в различных видах искусства.
6. Пропагандистское искусство тоталитарного общества.
7. Основная тематика и жанры пропагандистского искусства.
8. Реакционная роль пропагандизма в искусстве.
9. Соответствие стилей пропагандистского искусства некоторым стилям всемирного искусства.
10. Разнообразие социально-эстетических идеалов в истории общества и их выражение в исторических стилях (направлениях) всемирного искусства.
11. История всемирного искусства как выражение целостного эстетического идеала развивающегося человека.

Раздел 2. Основные направления исследований в социологии искусства

Тема 2.1. Функционирование искусства в системе социальных институтов

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Искусство и религия.
2. Отношение церкви к искусству.
3. Искусство и библия.
4. Художественные и культовые (сакральные) ценности.
5. П. Сорокин о соотношении религиозного и светского в истории искусства.
6. Отношение к искусству религиозной публики.
7. Выражение в искусстве религиозной мистики.
8. Отношение искусства к церкви, образ священников и религиозного культа в искусстве.
9. Искусство и наука.
10. Образы ученых в искусстве.
11. Научное исследование искусства.
12. Эстетические идеалы и научное предвидение в развитии общества.
13. Искусство и культура.
14. Место искусства в культуре общества.

Тема 2.2. Художественная жизнь общества и функционирование искусства

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Художественная критика как социальная группа, ее численность, художественная и социальная стратификация, социальный статус и роль.
2. Специфика восприятия и оценки искусства художественной критикой.
3. Взаимосвязь художественной критики с искусствоведением, философией и идеологией

социальных групп.

4. Отношение общества (тоталитарного и демократического) к художественной критике.
5. Место и роль художественной критики в художественной жизни общества.
6. Художественные организации и их место в художественной жизни общества.
7. Виды художественных организаций (литературные, театральные, музыкальные и т.п.), их строение и основные функции: художественные, экономические, производственные и т.н.
8. Учреждения культуры как художественные организации.
9. Социальные проблемы музеев, библиотек и других художественных учреждений.
10. Музеи художественных репродукций и их социальная роль.
11. Проблемы коллекционирования художественных произведений и меценатства в искусстве.
12. Художественная социализация общества (в семье, детском саду, школе, вузе, в учреждениях культуры, на производстве).
13. Место искусства в системе общего и специального художественного образования.
14. Проблемы уровня художественной социализации и культуры личности и социальных слоев.
15. Социальные проблемы эстетического воспитания и художественного образования.
16. Повседневность социального бытия человека и искусство.

Тема 2.3. Искусство и художественная культура общества

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Художественная культура и ее компоненты.
2. Взаимосвязь в художественной культуре художественных ценностей, умений, чувств и знаний.
3. Виды и уровни художественной культуры.
4. Профессиональная и общая художественная культура.
5. Художественная культура социальных групп и слоев общества: этноса, субэтносов.
6. Элитарная и массовая художественная культура, их взаимодействие.
7. Народная и самодеятельная художественная культура.
8. Эстетическая культура и ее взаимосвязь с художественной культурой.
9. Виды и уровни эстетической культуры.
10. Эстетические ценности общества, их виды.

Тема 2.4. Историческое развитие стилей (направлений) всемирного искусства

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Историческое развитие художественной культуры и художественной жизни общества.
2. Основные эпохи, периоды и стили (направления) в историческом развитии всемирного искусства.
3. Стиль (направление) в искусстве как специфическое проявление общих признаков искусства в отдельной группе художественных произведений.

4. Связь периодов и стилей всемирного искусства с периодами развития художественной культуры и художественной жизни общества.

5. Взаимосвязь состояний в развитии общества (периоды социального порядка и беспорядка, кризисов, хаоса, мира и войн, революций) и периодов развития художественной культуры.

6. Зарождение нового стиля (направления) в искусстве как художественный авангард.

7. Национальные художественные школы (в искусстве различных стран).

8. Проблемы классификации стилей всемирного искусства в различных видах искусства.

9. Основные периоды истории и направления всемирного искусства в живописи по классификации проф. В.П. Бранского: Предыстория всемирной живописи: живопись древнего Китая, Индии, Персии, Египта, христианская иконопись.

10. Период Старых мастеров: Возрождение, маньеризм, барокко.

11. Период Новых мастеров: рококо, классицизм, романтизм, реализм.

12. Период стиля модерн: символизм, декоративизм, импрессионизм.

13. Период модернизма: экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, абстракционизм.

14. Период постмодернизма (неоизмов): неоклассицизм, неоромантизм, неореализм и др.

Тема 2.5. Закономерности исторического развития искусства

Вопросы к теме:

Заочная форма

1. Всемирное искусство как явление современной культуры.

2. Глобализация художественной культуры.

3. Искусство и Интернет.

4. Количественное и качественное изменение художественной публики.

5. Массовая и элитарная художественная культура в современном обществе.

6. Общество и искусство XXI века (социологический прогноз): постмодернизм в обществе (постиндустриальное, технотронное общество) и постмодернизм в искусстве.

7. Постмодернистское общество как слияние достижений индустриального и доиндустриальных обществ.

8. Постмодернизм в искусстве как слияние принципов модернизма в искусстве с домодернистскими стилями всемирного искусства.

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

10. Социология искусства на пороге нового общества и искусства.

11. Искусство XXI века (научное предвидение).

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Объект и предмет социологии искусства
2. . Современная наука и социология художественной культуры.
3. Социальное бытие искусства и его атрибуты
4. Искусство и эстетический идеал общества
5. Функции искусства.
6. Социология театра. Ж. Дювиньо.
7. Социология музыки. Т. Адорно
8. Социология литературы. Р. Эскарпи, Л. Гольдман. Б. Берельсон, Л. Ловенталь
9. Человек в мире художественной культуры.
10. Искусство и образ жизни с точки зрения информационной концепции деятельности.
11. Показатели художественного потенциала и их классификация.
12. Художественный потенциал личности.
13. Личностные потенциалы: их сущность и типы
14. “Свобода” и “необходимость” в творчестве художника.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица

Форма обучения: заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. Введение в социологию искусства			
Тема 1.1. Объект и предмет социологии искусства	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.2. Социальное бытие искусства и его основные	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-	14	Вопросы к экзамену, Тестирование

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
признаки (атрибуты искусства)	методического и информационного обеспечения дисциплины.		
Тема 1.3. Искусство и эстетический идеал общества	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Раздел 2. Основные направления исследований в социологии искусства			
Тема 2.1. Функционирование искусства в системе социальных институтов	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.2. Художественная жизнь общества и функционирование искусства	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.3. Искусство и художественная культура общества	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.4. Историческое развитие стилей (направлений) всемирного искусства	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.5. Закономерности исторического развития искусства	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно- методического и информационного обеспечения дисциплины.	15	Вопросы к экзамену, Тестирование

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы основная

1. Басин Евгений Яковлевич. Психология искусства. Личностный подход : Учебник для вузов / Е.Я. Басин, В.П. Крутоус. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 251 с. - (Высшее

образование). - <https://urait.ru/bcode/470451>. - <https://urait.ru/book/cover/386428FB-8019-447F-B069-B66610E7C818>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-07803-9 : 759.00. / .— ISBN 0_277949

2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология : учебное пособие / В.Г. Арсланов ; Арсланов В.Г. - Москва : Академический Проект, 2020. - 275 с. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125585.html>. - Режим доступа: ЭБС "Консультант студента"; по подписке. - ISBN 978-5-8291-2558-5. / .— ISBN 0_256296

дополнительная

1. Социология искусства : хрестоматия / В. С. Жидков, Т. А. Клявина ; составители: В. С. Жидков, Т. А. Клявина. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 496 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/21528.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-89826-338-6. / .— ISBN 0_124056

2. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден ; Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. - Москва : Прогресс-Традиция, 2007. - 688 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/7250.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 5-89826-290-3. / .— ISBN 0_119506

3. Хренов Николай Андреевич. Социальная психология зрелищного общения: теория и история : Монография / Н.А. Хренов ; Хренов Н. А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 688 с. - (Актуальные монографии). - URL: <https://urait.ru/bcode/427452> (дата обращения: 26.10.2021). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-09219-6 : 1139.00. / .— ISBN 0_275508

учебно-методическая

1. Мартыненко А. В. Социология искусства : учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки магистратуры 39.04.01 Социология / А. В. Мартыненко ; УлГУ, ФГНиСТ, Каф. психологии и педагогики. - 2020. - Загл. с экрана. - Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 335 КБ). - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/4595>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. / .— ISBN 0_38211.

б) Программное обеспечение

- Операционная система "Альт образование"
- Офисный пакет "Мой офис"

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
---	-------	--

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2024]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС **Znanium.com** : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для

пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций (*выбрать необходимое*)

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для представления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе:

- Мультимедийное оборудование: компьютер/ноутбук, экран, проектор/телевизор
- Компьютерная техника

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик	Кандидат культурологии	Мартыненко Алла Валентиновна
	Должность, ученая степень, звание	ФИО