

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленности (профиль) История мирового искусства, Теории и практики
современного искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

Москва 2023

Социология искусства
Рабочая программа дисциплины
Составитель: профессор Кафедры кино и современного искусства
А.В. Марков

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 4 от 10.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи дисциплины:

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студента представлений о социологии искусства как комплексном изучении производства искусства и его влияния на развитие личности и всего общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с существующими определениями дисциплины, ее границами и местом среди других социально-гуманитарных дисциплин;
- показать возможности социологии искусства для интерпретации отдельных произведений;
- показать значимость социологии искусства как наиболее комплексного исследования эстетических аффектов и практических действий, связанных с восприятием искусства, включая опосредованное восприятие и память об искусстве;
- объяснить причины смены парадигм в социологии искусства и причины относительной автономии социологии искусства от общей социологии восприятия;
- познакомить с соотношением спекулятивного, дескриптивного, экспериментального и трансдисциплинарного критического подходов в социологии искусства;
- раскрыть интерпретацию в социологии искусства базовых понятий теории и истории искусства как образ, сюжет, композиция, творчество, впечатление, фантазия, воображение и т.д.;
- показать современные перспективы развития социологии искусства в ситуации приоритета комплексных междисциплинарных подходов к изучению искусства.
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
-

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: критерии научности в исследованиях по социологии искусства. Основные труды по социологии искусства и основные сложившиеся на сегодняшний день подходы. Уметь: вычленять проблематику социологии искусства в обсуждении проблем истории искусства, теории искусства, эстетики и общей социологии восприятия. Соотносить проблематику социологии искусства с проблематикой современных подходов. Владеть: понятийным аппаратом социологии искусства, принципами социологических подходов, применяемых в современном комплексе наук об искусстве.
	ПК-4.2 Критически анализирует концепции	Знать: связь развития социологии искусства с

							я а т т е с т а ц и я	- н а я р а б о т а	
1.	Раздел 1. Теоретическая социология искусства	7	4	4				10	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
2.	Раздел 2. Социология и общественно- просветительская деятельность. Западноевропейские концепции социологии искусства первой половины XX В.	7	6	6				10	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
3.	Раздел 3. Социология художественного потребления.	7	4	6				10	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
4.	Раздел 4. Типы и системы репрезентаций в социологии искусства.	7	6	6				10	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
8.	Экзамен	7					18	8	Устный опрос
	ИТОГО:		20	22			18	48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации	
			Контактная				Практ ическ ие занят ия				Лабор аторн ые занят ия
			Лек ции	Сем ина р							
1.	Раздел 1. Теоретическая социология искусства	7	2	2				14	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.		
2.	Раздел 2. Социология и общественно- просветительская деятельность. Западноевропейские концепции социологии искусства первой половины XX В.	7	4	4				14	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.		
3.	Раздел 3. Социология художественного потребления.	7	2	2				14	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.		

4.	Раздел 4. Типы и системы репрезентаций в социологии искусства.	7	4	4				14	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
8.	Экзамен	7					18	10	Устный опрос
	итого:		12	12			18	66	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 87 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации		
			Контактная		П р о м е ж у о ч н а я т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а			
			Лек ции	Сем ина р				Практ ическ ие заня тия	Лабор аторн ые заня тия
1.	Раздел 1. Теоретическая социология искусства	7	2	1				20	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.

2.	Раздел 2. Социология и общественно-просветительская деятельность. Западноевропейские концепции социологии искусства первой половины XX В.	7	2	1				20	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
3.	Раздел 3. Социология художественного потребления.	7	2	1				20	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
4.	Раздел 4. Типы и системы репрезентаций в социологии искусства.	7	2	1				20	Опрос, выступление с докладом или участие в дискуссии на семинаре.
8.	Экзамен	4					9	7	Устный опрос
	итого:		8	4			9	87	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Теоретическая социология искусства	<p>Причинность и судьба» - искусство как символ судьбы культуры и свидетельство социокультурных изменений</p> <p>Представители теоретической социологии искусства: Ипполит Тэн, Ж.-М. Гюйи, Герберт Спенсер, Георг Зиммель, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Питирим Сорокин, Освальд Шпенглер и др. Освальд Шпенглер и разработка идей Д. Дидро, Ж.-Ж.Руссо о противостоянии искусства и цивилизации. «Закат Европы. Разработка метода переноса из области природы в область культуры морфологической структуры жизненного цикла. Историческая жизнь искусства как самоцель культуры, а не ее результат.</p> <p>Владимир Васильевич Фриче «Социология искусства»(1924) - социология как обобщающая, законополагающая (нормативная) наука об идеологической надстройке над экономическим базисом. Чувство формы, как результат развития трудовых навыков. Искусство, как работа превращенная в игру. Соответствие форм художественного производства формам материального производства.</p>
2.	Раздел 2. Социология и общественно-просветительская деятельность. Западноевропейские концепции социологии искусства первой половины XX В.	<p>Г.Паульсон и «Упсальская школа». Неофрейдизм и социология искусства. Соотношение художника с общественной деятельностью через доминирующие в его психике «элементарные импульсы». Психически-формальная структура художественного произведения.</p> <p>Ф.Анталь – «Флорентийская живопись и её социальный фон». Традиции Венской школы искусствознания и социология, как показатель определенного образа мышления. Художественные формы, как выражение определенной структуры сознания.</p> <p>Арнольд Хаузер и развитие социологии искусства под влиянием социологии знания Карла Маннгейма, философии жизни Георга Зиммеля политической социологии Макса Вебера. Использование теоретического марксизма, согласованного с</p>

		<p>психоанализом. Социальная теория Хаузера как ответ на кризис в искусствознании первой половины XX века.</p> <p>Анализ фактора массового искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Хосе Ортега-и-Гассет «Восстание масс». Дегуманизация культуры.</p>
3.	Раздел 3. Социология художественного потребления.	<p>«Художественное производство» в работах социологической секции РАНИОН. Я. А. Тугенхольд «Художник и зритель».</p> <p>Исследования А. А. Федорова-Давыдова, Ш. Розенталь и др.</p> <p><u>Французская школа социологии искусства.</u></p> <p>Искусство и коллективный конформизм: Э. Дюркгейм.</p> <p>Концепция «коллективных репрезентаций» Э. Дюркгейма.</p> <p><u>Пьер Бурдьё и его социология полей.</u></p> <p>«Любовь к искусству»: дифференциация публики по П. Бурдьё. Искусство как инструмент стратификации общества.</p>
4.	Раздел 4. Типы и системы репрезентаций в социологии искусства.	<p>Мишель Фуко. Против нормализации репрезентации.</p> <p>Анализы дискурсивности в гуманитарном знании.</p> <p>Пьер Франкастель «Фигура и место. Визуальный порядок в эпоху кватроченто!».</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов, бинарных лекций-презентаций и рефератов

1. Роль патографии в изучении психологии и социологии творчества.
2. Психонализ З.Фрейда и психология творческой личности

3. Психология архетипа и роль коллективного бессознательного в изучении истории культуры и искусства творчества
4. Психоанализ после З.рейда - пути развития.
5. Эго-психология и эстетика экзистенциализма
6. Э.Фромм и згоспихология
7. Экзистенциальная проблематика в психологии искусства Ж.-П., Сартра
- 8 Социально-психологические аспекты творчества А. Камю
9. Социально-коммуникативные аспекты семиотики Р. Барта
6. Бехевиоризм и психология поведения в театральных и художественных теориях 1 пол. XXв. (Скиннер, Меерхольд, Эйзенштейн и др.)
7. Феноменологическая психология К.Рождерса,
- 8.Объяснительная психология искусства В.Дильтея
- .
- 9.Теория вчувствования Липса и психология искусства В.Воррингера
- 11.Теория архетипа и психология символизма К.Г.Юнг, Э.Кассирер и Э.Пановский
12. Структурная антропология и социальная психология искусства -Дж.Кембелл, К.Леви-Стросс, П.Бурдьё, Н.Гудмен и М.Баксендолл
13. Психология народов и психология культуры:В.фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э.Кассирер,
- 14 Социальная психология истории искусства
- 15 Культурно-историческая психология в России - Л.Выготский, Зинченко, Мамардашвили, Коул
- 16 Психология зрительного восприятия искусства я – Р.Арнхейм
- 17 Этнопсихология и история искусства
- 18 Психология масс и история тоталитаризма
- 19 Коллективное бессознательное и социальная психология искусства
- 20 Л.Выготский и культурно- историческая психологи
- 21 Лурия, Зинченко и развитие традиций культурно- исторической психологи в отечественной науке
- 22 Р.Барт - исследование искусства как знаковой системы.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Искусство психологического исследования Л.Выготского и его школы
2. Роль культурно-исторической психологии в развитии западноевропейской психологии творчества.
3. Психонализ и искусство в трудах З.Фрейда
4. Коллективное бессознательное и психология искусства в трудах К-Г. Юнга
5. Пато-психология творческой личности Э.Нойманна
6. Экзистенциальная психология искусства К. Ясперса.
7. Эго-психология и эстетика экзистенциализма (Фромм, Сартр, Камю, Барт, Уорхол)
8. Бихевиоризм и психология поведения в театральных и художественных теориях п.п.ХХв. (Скиннер, Меерхольд, Станиславский)
9. Социология искусства С.Эйзенштейна
10. Феноменологическая психология К.Рождерса
11. Объяснительная психология искусства В.Дильтейа.
12. Теория вчувствования Липса и психология искусства В.Воррингера
12. Теория архетипа и психология символизма К.Г.Юнг, Э.Кассирер и Э.Панофский
13. Структурная антропология и социальная психология искусства -Дж.Кембелл, К.Леви-Стросс, П.Бурдьё,
14. Психология народов и психология языка культуры и искусства: В.фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Э.Кассирер,
15. Критически релятивизм и социальная психология истории искусства - К.Поппер,
16. Культурно-историческая психология в России - Л.Выготский, Зинченко, Мамардашвили
17. Психология зрительного восприятия искусства я – Р.Арнхейм

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

Основные

Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие : [пер. с англ.] / Рудольф Арнхейм. - Стер. изд.. - М. : Архитектура-С, 2007. - 391 с.

Арнхейм Рудольф. Новые очерки по психологии искусства : пер. с англ. / Рудольф Арнхейм ; [науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова]. - М. : Прометей, 1994. - 352с.

- Вебер М. Избранное: Образ общества. - М. ; СПб. : Центр гуманитар. инициатив, 2012. – 766с.
- Зиммель Георг. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристъ, 1996. - (Лики культуры). Т. 2 : Созерцание жизни / [пер. М. И. Левина и др.]. - 1996. - 607 с.
- Зиммель Георг. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристъ, 1996. - (Лики культуры) Т. 1 : Философия культуры / [пер. А. Дранов и др.]. - 1996. - 670 с.
- Маклюэн Маршалл. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего / Маршалл Маклюэн ; пер. И. О. Тюриной. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2005. - 495 с.
- Маклюэн Маршалл. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл Маклюэн. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.
- Хейзинга Йохан. Осень Средневековья : исслед. форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV вв. во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; сост. и пер. Д. В. Сильвестров ; [науч. коммент., сост. указ. Д. Э. Харитоновича]. - [4-е изд.]. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 537 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. В кн. : Эстетика и теория искусства XX века.
- Дмитриевский Виталий Николаевич. Театр и зрители : отечественный театр в системе отношений сцены и публики / В. Н. Дмитриевский ; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2007-Ч. 2 : Советский театр, 1917-1991. - 2013. - 695 с.
- Хренов Николай Андреевич. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики / Н. А. Хренов ; АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР. - М. : Наука, 1981. - 303 с.
- Хабермас Юрген. Философский дискурс о модерне : двенадцать лекций : [пер. с нем.] / Юрген Хабермас. - Изд. 2-е, испр.. - М. : Весь мир, 2008. - 414 с.
- Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. - М. : Республика, 1994. - 527 с.
- Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т ; сост. Л. М. Семенюк. - 4-е изд., стер.. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2010. - 398 с.
- Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2006. - 591 с.

Юнг Карл Густав. Психологические типы / К. Юнг ; пер. с нем. С. Лорие, перераб. и доп. В. В. Зеленским ; под общ ред. В. В. Зеленского. - М. : Унив. кн. : АСТ, 1998. - 715 с.

Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ : лекции / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Барышниковой]. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 478 с.

Основная литература

Учебная литература

Лободанов А. П. Семиотика искусства

<https://znanium.com/catalog/document?id=340497>

Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы

<https://imwerden.de/publ-4828.html>

Флоренский П. Анализ пространственности <https://imwerden.de/publ-10668.html>

Цирес А. Г. и др. Художественная форма <https://imwerden.de/publ-2743.html>

Бычков В.В., Маньковская Н.А, Иванов В.В. Триалог

<https://znanium.com/catalog/document?id=260079>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

9. Методические материалы

Тема 1. Искусство и психология

1. Искусство и психоанализ, гештальтпсихология, культурно-историческая школа.
2. История искусства и социальная психология
3. История искусства и историческая психология.

Источники

Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т ; сост. Л. М. Семенюк. - 4-е изд., стер.. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2010. - 398 с.

Литература

Учебная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психолингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Научная

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологи-ческая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие М. ; МОДЭК, 2009. - 525 с

Когнитивная психология: история и современность : хрестоматия М.:ЛомоносовЪ, 2011. -383 с.

Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 455 с

Фундаментальные проблемы культурологии : в 4 т.. - СПб. : Алетейя, 2008-2009.

Горизонты когнитивной психологии : **хрестоматия** / сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с

Психология масс: хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Тема 2. История искусства и социальная психология.

1. Этнопсихология и история искусства
2. Психология масс и история тоталитаризма
3. Коллективное бессознательное и социальная психология искусства

Источники основные

Основная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психоллингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Учебная литература

Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ : лекции / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Барышниковой]. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 478 с. Юнг Карл Густав.

Психологические типы / К. Юнг ; пер. с нем. С. Лорие, перераб. и доп. В. В. Зеленским ; под общ ред. В. В. Зеленского. - М. : Унив. кн. : АСТ, 1998. - 715 с.

Кривцун Олег Александрович. Психология искусства / О. А. Кривцун. - М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2000. - 221 с. Хренов Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха. - Москва : Альфа-М, 2005. - 624 с

Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 455 с

Когнитивная психология: история и современность: хрестоматия. - М.: ЛомоносовЪ, 2011. - 383 с.

Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Научная

Раушенбах Борис Викторович. Геометрия картины и зрительное восприятия / Борис Раушенбах. - СПб. : Азбука-классика, 2001. - 312,[3] с.

Рубакин Николай Александрович. Психология читателя и книги : Краткое введ. в библиол. психологию / Н. А. Рубакин. - М. : Книга, 1977. - 262,[1] с.

Фохт-Бабушкин Юрий Ульрихович. Искусство в жизни людей : Конкретно-социол. исслед. искусства в России второй половины XX века. История и методология. - СПб. : Алетейя, 2001. - 554 с.

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологи-ческая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Тема 3. История искусства и историческая психология.

1. Роль лингвистики в гуманитарных науках.
2. Исследование искусства как знаковой системы.
3. История искусства от формализма к структурализму.

Основные источники

Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т ; сост. Л. М. Семенюк. - 4-е изд., стер. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2010. - 398 с.

Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие : [пер. с англ.] / Рудольф Арнхейм. - Стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2007. - 391 с.

Арнхейм Рудольф. Новые очерки по психологии искусства : пер. с англ. / Рудольф Арнхейм ; [науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова]. - М. : Прометей, 1994. - 352с.

Основная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психоллингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Учебная литература

Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 455 с

Когнитивная психология: история и современность: хрестоматия. - М.: ЛомоносовЪ, 2011. - 383 с.

Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Научная

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологи-ческая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

Тема 4. История рецепции искусства

1. Историческая рецепция и история искусства
2. Исследование искусства как знаково-коммуникативной системы.
3. История искусства и теория вчувствования.
4. Творческий процесс и художественное восприятие.

Основные источники

- Ясперс Карл. Смысл и назначение истории . - М. : Республика, 1994. - 527 с
- Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Рос. акад. образо-вания, Моск. психол.-соц. ин-т ; сост. Л. М. Семенюк. - 4-е изд., стер.. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2010. - 398 с.
- Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2006. - 591 с.
- Юнг Карл Густав. Психологические типы / К. Юнг ; пер. с нем. С. Лорие, перераб. и доп. В. В. Зеленским ; под общ ред. В. В. Зеленского. - М. : Унив. кн. : АСТ, 1998. - 715 с.
- Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ : лекции / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Ба-рышниковой]. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 478 с.

Основная литература

- Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психоллингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Учебная литература

- Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с
- Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. И. Леонов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2009. - 525 с
- Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихоман-дрицкая. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 455 с
- Когнитивная психология: история и современность: хрестоматия. - М.: Ломо-носовЪ, 2011. - 383 с.
- Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Научная

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

Тема 5. Коммуникативная функция искусства как значимая функция искусства XX века. История искусства в контексте истории коммуникации.

- 1 История искусства как история культуры. Искусство в контексте взаимодействия между культурами.
2. XX век как переходный период в истории искусства. Кризис искусства как кризис культуры.
3. Проект модерна и его воздействие на историю искусства Нового времени.

Основные источники

Вебер М. Избранное: Образ общества. - М. ; СПб. : Центр гуманитар. инициатив, 2012. – 766с.

Маклюэн М. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл **Маклюэн**. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.

Основная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психоллингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Учебная литература

Кривцун Олег Александрович. Психология искусства / О. А. Кривцун. - М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2000. - 221 с. Хренов Н. А. Социальная психология

искусства: переходная эпоха. - Москва : Альфа-М, 2005. - 624 с

Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с

Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. И. Леонов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2009. - 525 с

Научная

Каннабих Ю. История психиатрии. - Репринт.изд.. - М. : ЦТР МГП ВОС, 1994. - 528с.

Кривцун Олег Александрович. Психология искусства / О. А. Кривцун. - М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2000. - 221 с.

Лиманская Людмила Юрьевна. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - М. : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Людмила Юрьевна. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - М. : РГГУ, 2004. - 222, [1] с.

Фохт-Бабушкин Юрий Ульрихович. Искусство в жизни людей : Конкретно-социол. исслед. искусства в России второй половины XX века. История и методология. - СПб. : Алетейя, 2001. - 554 с.

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствovedческая констатация и культурологическая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Тема 6. Искусство как социологический феномен. Искусство как социальный институт.

- 1 Опыт социологических исследований функционирования видов искусства.
2. Массовая культура как феномен индустриальной цивилизации.
3. Искусство и субкультурная стратификация общества.
- 4 Концепция социодинамики культуры П. Сорокина и ее значение для изучения истории искусства.

Учебная литература

Основная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психолингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Научная

Фохт-Бабушкин Юрий Ульрихович. Искусство в жизни людей : Конкретно-социол. исслед. искусства в России второй половины XX века. История и методология. - СПб. : Алетейя, 2001. - 554 с.

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологи-ческая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с

Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. И. Леонов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2009. - 525 с

Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихоман-дрицкая. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 455 с

Когнитивная психология: история и современность: хрестоматия. - М.: ЛомоносовЪ, 2011. - 383 с.

Психология масс : хрестоматия / [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. - Самара : Бахрах-М, 2010. - 591 с.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

Тема 7 Принцип историзма в исследовании искусства.

1. Линейный и циклический принципы в исторических длительностях.
2. Искусство XX века в контексте смены культурных циклов.

Основные источники

Вебер М. Избранное: Образ общества. - М. ; СПб. : Центр гуманитар. инициатив, 2012. – 766с.

Зиммель Георг. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристъ, 1996. - (Лики культуры). Т. 2 : Созерцание жизни / [пер. М. И. Левина и др.]. - 1996. - 607 с.

Зиммель Георг. Избранное / Георг Зиммель ; [сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов]. - М. : Юристъ, 1996. - (Лики культуры) Т. 1 : Философия культуры / [пер. А. Дранов и др.]. - 1996. - 670 с.

Маклюэн Маршалл. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего / Маршалл Маклюэн ; пер. И. О. Тюриной. - М. : Акад. проект : Фонд "Мир", 2005. - 495 с.

Маклюэн Маршалл. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл Маклюэн. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.

Основная литература

Учебная литература

Выготский Лев Семенович. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2010. - 349 с. ; 20 см. - (Психоллингвистика). - Библиогр.: с. 341-347. - ISBN 978-5-87604-212-5

Научная

Кривцун Олег Александрович. Психология искусства / О. А. Кривцун. - М. : Лит. ин-т им. А.М. Горького, 2000. - 221 с. Хренов Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха. - Москва : Альфа-М, 2005. - 624 с

Горизонты когнитивной психологии : хрестоматия / сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. - М. : Яз. славян. культур : РГГУ, 2012. - 318 с

Зарубежная социальная психология : хрестоматия : учеб. пособие / сост. Н. И. Леонов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Моск. психол.-соц. ин-т : МОДЭК, 2009. - 525 с

Фохт-Бабушкин Юрий Ульрихович. Искусство в жизни людей : Конкретно-социол. исслед. искусства в России второй половины XX века. История и методология. - СПб. : Алетейя, 2001. - 554 с.

Хренов Николай Андреевич. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. - 535 с.

Хренов Н. А. Кризис искусства в XX веке: искусствоведческая констатация и культурологическая интерпретация// Вопросы культурологии. - 2011. - N 2 (февраль). - С. 45-52.

Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. междисциплинар. исслед. художеств. деятельности ; отв. ред. Н.А. Хренов. - М. : Наука, 2004. - 621 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Социология искусства реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студента представлений о социологии искусства как комплексном изучении производства искусства и его влияния на развитие личности и всего общества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с существующими определениями дисциплины, ее границами и местом среди других социально-гуманитарных дисциплин;
- показать возможности социологии искусства для интерпретации отдельных произведений;
- показать значимость социологии искусства как наиболее комплексного исследования эстетических аффектов и практических действий, связанных с восприятием искусства, включая опосредованное восприятие и память об искусстве;
- объяснить причины смены парадигм в социологии искусства и причины относительной автономии социологии искусства от общей социологии восприятия;
- познакомить с соотношением спекулятивного, дескриптивного, экспериментального и трансдисциплинарного критического подходов в социологии искусства;
- раскрыть интерпретацию в социологии искусства базовых понятий теории и истории искусства как образ, сюжет, композиция, творчество, впечатление, фантазия, воображение и т.д.;
- показать современные перспективы развития социологии искусства в ситуации приоритета комплексных междисциплинарных подходов к изучению искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства

ПК-4.2 Критически анализирует концепции различных историографических школ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

критерии научности в исследованиях по социологии искусства;

основные труды по социологии искусства и основные сложившиеся на сегодняшний день подходы;

связь развития социологии искусства с объективным развитием самого искусства (художественным процессом).

Уметь:

вычленять проблематику социологии искусства в обсуждении проблем истории искусства, теории искусства, эстетики и общей социологии восприятия;

раскрывать социальное значение социологии искусства как гуманитарной дисциплины, имеющей практическую значимость и положительное социальное влияние;

соотносить проблематику социологии искусства с проблематикой современных междисциплинарных подходов.

Владеть: понятийным аппаратом социологии искусства

принципами социологических подходов, применяемых в современном комплексе наук об искусстве;
правилами вынесения суждений применительно к отдельным кейсам, правилами определения методологического и критического значения искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

