

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.12

Социология художественной культуры

Учебный план: 2023-2024 42.03.01 ИБК МКСКИ ОО 1-1-51.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакоммуникаций

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки: Маркетинговые коммуникации в сфере культуры и искусств
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	34	56,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	
Итого	УП	17	34	56,75	0,25	3	
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 512

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Судакова
Николаевна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студента профессиональные компетенции в области социологического анализа художественной культуры современного общества.

1.2 Задачи дисциплины:

- познакомить с основными теориями и концептами социологии искусства;
- дать характеристику научного аппарата и приёмов социологического изучения триады "художник - публика - среда", разработанных зарубежными и отечественными учёными;
- рассмотреть технологии и приёмы проведения социологического исследования искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Популяризация народной художественной культуры
- Производственная практика (профессионально-творческая практика)
- Социология

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен проводить научно-исследовательскую работу в культурно-просветительной сфере
Знать: специфику социологической интерпретации культуры; методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации.
Уметь: критически оценивать проблемы культуры; анализировать современное состояние художественной культуры в аспекте ее соотношения с социальной проблематикой, происходящие в современном обществе процессы, касающиеся художественных трансформаций, изменений в структуре и содержании художественного творчества; создавать произведения критического или эссеистского характера, направленные на анализ форм современного искусства.
Владеть: современными социологическими методами и методиками при исследовании связей искусства и общества; понятиями и категориями современной социологии художественной культуры.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Социология искусства как научная дисциплина	7					О
Тема 1. Введение в социологию искусства: концептно-проблемный обзор.		2		2	ИЛ	
Тема 2. Социальное бытие искусства и его основные признаки. Искусство и эстетический идеал общества.			4	4,5	ГД	
Тема 3. Связь искусства и общества.		2		2	ИЛ	
Тема 4. Искусство в системе социальных институтов. Художественная жизнь и художественная стратификация общества			4	4,5	ГД	
Раздел 2. Методология социологии искусства: авторские исследовательские программы						О
Тема 5. И. Тэн о связи искусства с обществом как «растения с породившей его почвой».		2		2	НИ	
Тема 6. Искусство с социологической точки зрения Ж. М. Гюйо. Зависимость искусства от социально-исторических и общественно-психологических условий в работах В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.			4	4,5	ГД	
Тема 7. Форма и содержание искусства в социологии В. Гаузенштейна.		2		2	НИ	
Тема 8. Тиражирование, копирование произведений искусства в работах В. Бенямина. Музыка как производящая сила в теории Т. Адорно.			4	4,5	ГД	
Тема 9. Семиология архитектуры Э. Умберто.		2		2	НИ	
Тема 10. Литература, живопись, фотография как предмет исследований современной социологии искусства в трудах П. Бурдьё, К. Гирц, Д. Александер. Ж. Бодрийяр.			4	4,5	ГД	
Раздел 3. Практика социологического исследования искусства						О
Тема 11. Социологический анализ литературы.		2		2	ИЛ	
Тема 12. Дедуктивные методы исследования искусства: системно-эволюционный анализ творчества.			4	4,5	ГД	
Тема 13. Социология театра.	2		2	ИЛ		
Тема 14. Влияние внутригрупповых контактов на потребление театрального искусства.		4	4,5	ГД		
Тема 15. Социология архитектуры.	2		2	ИЛ		

Тема 16. Количественные и качественные стратегии конкретно социологического исследования архитектуры.		4	4,5	ГД	
Тема 17. Искусство публичных пространств. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями.	1	2	4,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	34	56,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		51,25	56,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	- раскрывает методологический инструментарий социологии культуры, - обобщает социальную проблематику художественной культуры, - приводит результаты социологического исследования конкретных форм художественной культуры.	Вопросы для собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 7	
1	Генезис социологии искусства как научной дисциплины за рубежом и в России.
2	Современное состояние социологических исследований искусства.
3	Проблемы социологии искусства в современной критической теории.
4	Художественная жизнь общества как объект социологии искусства.
5	Публика как субъект художественной жизни.
6	Художник как субъект художественной жизни.
7	Институциональный подход в социологии искусства.
8	Эмпирическая социология искусства.
9	Эстетический идеал: генезис и эволюция.
10	Социальный заказ в искусстве.
11	Распространенные культурные практики в современном обществе.
12	Типологии публики: историческая стратификация.

13	Читатели и чтение: современные подходы к изучению.
14	Музыкальная культура личности.
15	Взаимодействие художников и публика (на примере социологического исследования).
16	Гендерные различия в потреблении искусства.
17	Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями.
18	Открытые и закрытые вопросы в вербальных методах и их основной недостаток при изучении восприятия искусства.
19	Интегральная сравнительная оценка произведений искусства, её сущность.
20	Экспертный опрос и его задачи в социологическом исследовании изобразительного искусства.
21	Стиль прозы: опыт экспериментального исследования восприятия.
22	Эволюция стиля архитектуры и признаки чередования (на примере социологического исследования).
23	Непрямое потребление искусства и влияние диффузии на потребление искусства (привести примеры).

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Что такое контркультура:

- а) культурный образец, который выделяет некоторые сегменты общества;
- б) культурный образец, который выделяет элиту общества;
- в) культурный образец, который противопоставляет образцам, принятым в обществе.

2. Понятие, характеризующее систему миропредставлений определенного общества, включая совокупность рациональных знаний, религиозных верований, мифологических текстов, нравов, ментальностей и пр., - это ...

- а) картина мира,
- б) обычай,
- в) ощущение,
- г) ритуал.

3. Какое отношение к традиции характерно для искусства и культуры модерна:

- а) отрицание,
- б) почтение,
- в) использование,
- г) забвение?

4. Кто из западноевропейских мыслителей в начале XX века обратил внимание на распространение типа человека-потребителя:

- а) М. Шелер,
- б) Э. Кассирер,
- в) Х. Ортега-и-Гассет,
- г) Г. Гадамер.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

А. 1. Прочсть роман Дэна Брауна «Код да Винчи» легенде о Святом Граале и месту Марии Магдалины в истории христианства, написанный в жанре интеллектуального детективного триллера (переведена на 44 языка, тираж более 81 млн экз.).

2. Просмотреть художественный фильм Рона Ховарда "Код да Винчи".

3. Ответить насколько оправданы в художественных произведениях псевдоисторические идеи: а) Мария Магдалина была не только ученицей, но и женой Иисуса Христа; б) Мария отбыла на юг Франции (тогда Галлии) и родила там дочь; в) франкские короли Меровинги были прямыми потомками Иисуса Христа, с тех пор линия потомков Христа не пресекалась (в дальнейшем, например, Габсбурги) и узкий круг посвященных всегда знал об этом факте; в) Сионский приорат – тайное общество, работающее на потомков Христа; опус Деи же создан официальной церковью для борьбы с Сионским приоратом и потомками Христа, поскольку факт не существования оных крайне важен для церкви.

4. Анализ художественных работ Леонардо да Винчи с трактовкой изображений Дэна Брауна, который открыто заявил, что, несмотря на реальные исторические факты, использованные им в качестве основы для книги, он просит воспринимать его фильм как не более чем художественное произведение.

Б. Провести эксперимент "Закономерности развития искусств". 1. Проанализировать эволюцию музыки (на материале 102 композиторов), эволюцию драмы (на материале 126 драматургов) и динамику изобразительного искусства (на материале 200 художников). 2. Техника расчета "индекса асимметрии" и его колебания: а) тренды и волны, б) синхронизация выявленных волн с волнами модели Н. Кондратьева для индекса цен; в) системность и целостность эволюции общества; г) периодические колебательные процессы внутри больших стилей в искусстве; д) закономерности смены стилей в искусстве.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

- 1) студент не имеет возможности пользоваться словарями, справочниками, конспектами;
- 2) время на подготовку 30 минут, на ответ в соответствии с локально-нормативными документами вуза.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Готлиб А.С.	Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное пособие	Москва: Флинта	2019	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341562
Орлова, Э. А.	Социология культуры	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110064.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бормотов, И. В.	Теоретическая социология	Москва: Прометей	2018	http://www.iprbookshop.ru/94545.html
Дятлов, А. В., Шаповалова, А. М.	Эмпирическое социологическое исследование	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2019	http://www.iprbookshop.ru/100210.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Социология // Федеральный образовательный портал ЭСМ [сайт]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/docs/16000387>.
2. Социология культуры // СОЦИС: общественно-политический журнал РАН [сайт]. URL: <http://sosis.isras.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>.
4. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска