

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

**Б1.Б.05 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)**

Проблемы истории, социологии, психологии искусства

Уровень основной образовательной программы: подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность: 54.09.06 Искусство скульптуры

Специализация: Скульптура

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.06 Искусство скульптуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 г. № 840).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств 18.01.2024 г., протокол №11.

Разработчики:

д-р искусствоведения, профессор Москалюк Марина Валентиновна

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

д-р культурологии, профессор Митасова Светлана Алексеевна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Сформировать у ассистентов-стажеров теоретические представления о функциях искусства в современном обществе, раскрыть сущность современных проблем бытования искусства, показать необходимость междисциплинарного изучения искусства для личностного и профессионального развития, подготовить к научной и разносторонней практической деятельности в сфере искусства; выработать у обучающихся способность осуществлять глубокий анализ того или иного явления музыкально-художественного процесса через освоение широкого поля гуманитарного знания истории, психологии, социологии искусства, выстраивать на основе данного анализа творческие, научные, педагогические стратегии в соответствии с современными реалиями.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- дать представление о связях искусства с различными социально-гуманитарными науками и различными сферами жизнедеятельности человека;
- оказать роль искусства как особого средства эстетического, социального, психологического воздействия на личность и общество;
- знакомить с основным понятийно-категориальным аппаратом истории, социологии и психологии искусства;
- формировать навыки самостоятельного анализа эстетических, социальных и психологических явлений в искусстве для их учета в профессиональной практике;
- выработать способность представлять результат научно-исследовательской и творческой работы в виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-3: способностью анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-скульптора (творческой и педагогической)	УК-3.1: Знает специфику художественного творчества скульптора
	УК-3.2: Умеет анализировать исходные данные в области искусства и культуры по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-скульптора.

	УК-3.3: Владеет научно-исследовательскими навыками для проведения искусствоведческого анализа.
--	--

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	108	108	108	108
Итого	144	144	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Введение в дисциплину.		
1.1	Тема 1.1. Особенности курса «Проблемы истории, социологии, психологии искусства».	1	0
1.2	Лекция	1	2
1.3	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 2. Основные понятия социологии искусства.		
2.1	Тема 2.1. Социология искусства как отдельная область социологии, ее основные задачи.	1	0
2.2	Лекция	1	2
2.3	Практическая работа	1	2
2.4	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 3. Основные понятия психологии искусства.		
3.1	Тема 3.1. Психология искусства как отдельная область психологии, ее основные задачи.	1	0
3.2	Лекция	1	2
3.3	Практическая работа	1	2
3.4	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 4. Современные проблемы истории искусства.		
4.1	Тема 4.1. Основные этапы формирования классической научной истории искусства.	1	0
4.2	Лекция	1	4
4.3	Практическая работа	1	4

4.4	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства		
5.1	Тема 5.1. Интерпретации произведений Искусства.	1	0
5.2	Лекция	1	4
5.3	Практическая работа	1	6
5.4	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства.		
6.1	Тема 6.1. Искусство как «мышление в образах», наука как «мышление в понятиях».	1	0
6.2	Лекция	1	4
6.3	Практическая работа	1	4
6.4	Самостоятельная работа	1	18
6.5	Зачёт	1	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Паниотова Таисия Сергеевна	Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология»	Санкт-Петербург: Лань, 2024
1.2	Паниотова Таисия Сергеевна	Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология»	Санкт-Петербург: Лань, 2022
1.3	Кривцун Олег Александрович	Психология искусства: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2023
1.4	Кривцун Олег Александрович	Эстетика: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2022
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1		Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития: сборник научных материалов по итогам Международной заочной научно-практической конференции 1 июня 2012 года	Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2012
2.2	Ильина Татьяна Валериановна	Введение в искусствознание: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021
2.3	Адорно Теодор, Левит С. Я., Хурумов С. Ю.	Избранное: Социология музыки	Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998
2.4	Винкельман Иоганн Иоахим, Алявдина А. А.	Об искусстве. Избранные произведения	Москва: Юрайт, 2020
2.5	Вельфлин Генрих, Франковский А.	Основные понятия истории искусств: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2022
2.6	Вельфлин Генрих, Франковский А.	Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве	Москва: Юрайт, 2021
2.7	Дмитриевский Виталий Николаевич	Основы социологии театра [Текст]: история, теория, практика : учебное пособие: рекомендовано Научно-методической комиссией Российского университета театрального искусства — ГИТИС для студентов вузов, изучающих направление «Менеджмент сценических искусств»	Санкт-Петербург: Лань, 2015
2.8	Дмитриевский Виталий Николаевич	Основы социологии театра. История, теория, практика [Электронный ресурс]: учебное пособие: рекомендовано Научно-методической комиссией Российского университета театрального искусства — ГИТИС для студентов вузов, изучающих направление «Менеджмент сценических искусств»	Санкт-Петербург: Лань, 2015
2.9	Григорович Николай Евграфович, Пospelов Глеб Геннальевич	Очерки истории искусства	Москва: Советский художник, 1987
2.10	Шестаков Вячеслав Павлович	Очерки по истории эстетики: от Сократа до Гегеля	Москва: Мысль, 1979
2.11	Выготский Лев Семенович	Психология искусства	Москва: Юрайт, 2021

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.12	Демпси Эми, Крючкова Валентина Александровна, Чура Екатерина Николаевна	Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству	Москва: Искусство- XXI век, 2008
2.13	Мороз Татьяна Ивановна	Эстетика и теория искусства: практикум: направление подготовки: 53.03.06 «Музыкальное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника: «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель», «Музыкальная педагогика», Квалификация выпускника: «Преподаватель», форма обучения: очная	Кемерово: Кемеровский государствен ный институт культуры (КемГИК), 2017
2.14	Хренов Николай Андреевич, Мигунов А. С.	Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия	Москва: Прогресс- Традиция, 2007
2.15	Хренов Николай Андреевич, Мигунов А. С.	Эстетика и теория искусства XX века [Текст]: [учебное пособие для вузов]: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020600 Культурология, 020100 Философия, 020900 Искусствоведение, 021700 Философия, 050400 Театроведение, 051600 Киноведение, 051400 Музыкаведение	Москва: Прогресс- Традиция, 2005

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце семестра.

Итоговый результат зачтено/не зачтено предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности на практических занятиях, выполнение всех видов самостоятельной работы, устный ответ на вопросы к зачету.

Контроль самостоятельной работы. Формы контроля: устный опрос, собеседование, участие в работе научно- практических конференций, написание творческих эссе и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Критерии оценки ответов на вопросы зачета:

1. Фактическая точность ответа в отношении к датам, именам, эстетическим направлениям и школам, к смысловому наполнению терминов, к общему содержанию идей:

зачтено: Обучающийся правильно отвечает на поставленный вопрос, точно употребляет термины, передает смысл основных идеи и концепций (допустимы неточности в ответе).

не зачтено: Обучающийся допускает грубые фактические ошибки, демонстрирует незнание основных тем курса.

2. Понимание сущности вопроса и логика ответа, установление необходимых связей между темами курса.

зачтено: Обучающийся отвечает логично, демонстрирует понимание проблемы и умеет устанавливать связи между темами курса.

не зачтено: Обучающийся отвечает нелогично, нет понимания проблемы.

Ответ не по существу.

5.2. Тестовые задания:

1. ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

а) следует проводить изолированно от социокультурной ситуации

б) следует проводить только с применением статистических методов

в) не следует анализировать в общем комплексном социальном контексте

г) нельзя отрывать от вмещающего ее социума

(Эталон: г)

2. СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА - ЭТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ИЗУЧАЮЩЕЕ

а) разнообразные формы взаимодействия искусства и общества, проблемы социального функционирования искусства

б) общие закономерности получения, хранения, преобразования и передачи информации

в) взаимовлияние науки и общества, а также создание и воспроизводство научного знания

г) наука, изучающая социальную жизнь человека, группы, общества

(Эталон: а)

3. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА – ЭТО

а) форма культуры, включающая изящные искусства, музыку, литературу и предназначенная для высших слоев общества

б) форма культуры, произведения которой стандартизируются и распространяются среди широкой публики без учета региональных, религиозных или классовых субкультур

в) совокупность культурных образцов, которые указывают на стандарты правильного поведения, разрешают, предписывают или запрещают определенные социальные действия

г) система различных видов духовно-практической деятельности по созданию, распространению и потреблению произведений искусства

(Эталон: б)

4. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ – а)

тревожность, мнительность, пессимизм, замкнутость

б) инициативность, энергичность

в) беглость мышления (богатство и разнообразие идей, ассоциаций), гибкость мышления (способность к быстрому переходу от одного способа решения к другому, отсутствие стереотипов, легкость генерирования идей), оригинальность мышления (способность к неожиданным и нестандартным решениям)

г) выжидание лучшего времени для принятия решений, рациональный просчет ситуации, доминирование логики и объективных соображений

(Эталон: в)

5. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА – ЭТО

а) наука о взаимоотношениях между людьми б) наука о психике и психических явлениях

в) исследовательское направление, изучающее свойства и состояния личности, обуславливающие создание и восприятие произведений искусства, социально-психологические основы художественного процесса

г) отрасль психологии, исследующая психологические факторы научной деятельности в целях увеличения её эффективности

(Эталон: в)

6. ДЛЯ ЭПОХИ ДАБЛ-ПОСТ ХАРАКТЕРНО

а) стремление к разумной ясности и строгой простоте, соблюдение правильности и порядка

б) отмена основных культурных смыслов и ценностей цивилизации,

дерзкое невнимание к правилам и нормам общества

в) стремление к объективному отражению окружающего мира;

г) радикальный пересмотр таких понятий как произведение искусства, шедевр, гений, живопись, музей, пластическое качество и прочие атрибуты культуры

(Эталон: г)

7. ЧТО НЕ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУЦИЯМ (УЧРЕЖДЕНИЯМ), ФОРМИРУЮЩИМ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

а) музеи и галереи, концертные залы и филармонии, учреждения художественного образования различных уровней

б) творческие объединения - Союз художников, Союз композиторов, Союз театральных деятелей и др.

в) комплексные центры социального обслуживания населения

г) государственные органы, разрабатывающие стратегию и осуществляющие политику в сфере художественной культуры

(Эталон: в)

8. СВОЙСТВО ЧЕЛОВЕКА, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ СОЗНАТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ПСИХИКОЙ И ПОСТУПКАМИ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ - ЭТО:

а) генерализация стимула

б) воля

в) возбудимость

г) влечение

(Эталон: б)

9. НОВУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПАРАДИГМУ НАЗВАЛИ ПОСТПОСТМОДЕРНИЗМОМ ИЛИ «ДАБЛ-ПОСТ», ТО ЕСТЬ ТО, ЧТО ПРИШЛО НА СМЕНУ ПОСТМОДЕРНИЗМУ, ЕЁ НАСТУПЛЕНИЕ СВЯЗАНО С

а) тотальной виртуализацией и цифровизацией человеческого существования (виртуальные двойники – аватары, сетевые личности, покупки в Интернет-магазинах и мн. др., влияющее на человеческую личность)

б) с применением в архитектуре новых материалов и технологий в сочетании стекла и металла, открытых металлических конструкций

в) с предельной выверенностью, изысканной прихотливостью линий, филигранной точностью выразительных средств изобразительного искусства

г) превращением культурного пространства в сплошную медийную среду – собственно, медийный бум, определяющий особенности функционирования искусств

(Эталон: а)

10. ИСКУССТВО ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СВЯЗИ СО СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

- а) воздействовать на воображение людей б) повышать настроение
- в) правдиво отражать реальность
- г) эффективно формировать, модернизировать и модифицировать картины мира людей

(Эталон: г)

11. ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА?

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА – это ...

(Эталон: область психологических исследований творческой деятельности).

12. СОВРЕМЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА ЯВЛЯЕТСЯ – ...

(Эталон: коммерциализация современных художественных процессов).

13. КЛЮЧЕВОЙ ПРОБЛЕМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ ЯВЛЯЕТСЯ – ...

(Эталон: коммуникационные и смысловые значения произведения искусства, его образовательная роль в обществе).

5.3. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. Рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

Обучение по дисциплине строится на лекционных, практических занятиях и самостоятельной работе.

Лекционные занятия предполагают общую характеристику рассматриваемой темы, выявление категорий, раскрывающих содержание тех или иных явлений, научные выводы и практические рекомендации. При

конспектировании материалов лекций полезно подчеркивать. После изложения основного материала необходимо задавать преподавателю уточняющие и расширяющие вопросы для полного уяснения теоретических положений, разрешения сложных и спорных ситуаций.

Освоению теоретических материалов способствует качественная доработка конспектов лекций в ходе изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой.

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.