

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук и истории искусств
Митасова С.А.

«12» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Проблемы истории, социологии, психологии искусства

Уровень основной образовательной программы магистратура

Направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство,

Профиль Академическое пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			1	2		
ЗЕ	Часы					
2	72	36	36	-	зачет	

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры) 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 818 от 23 августа 2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 09.

Разработчик:

доктор искусствоведения, профессор

Москалюк М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств:
профессор, доктор культурологии

Митасова С. А.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Цель:

сформировать у магистров базовые 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 магистра к научной и разносторонней практической деятельности в музыкальной сфере. *Цель* дисциплины выработать у магистров 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.

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

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Проблемы истории, социологии, психологии искусства» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Форма итогового контроля – зачет в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства.

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Уметь: – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства.
	Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	1	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
лекционных	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	-
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Введение в дисциплину	Особенности курса «Проблемы истории, социологии, психологии искусства». Место искусствознания в философии, филологии, культурологии, психологии, социологии. Выявление различных форм взаимосвязи искусства и общества, искусства и личности. Личность как ценность: методология гуманитарных наук в отличие от наук технических. Искусство и философия. Искусство и идеология. Искусство и мифология. Искусство	ОПК-1.

	и религия	
2. Основные понятия социологии искусства	Социология и искусствознание, пересечение методологических подходов. Теоретическая и практическая социология искусства. Влияние искусства на формирование ценностей общества. Эволюция статуса музыканта, художника, поэта в России. Искусство и рынок. Цели и задачи маркетинга в художественной культуре. Характеристика состояния современной аудитории искусства. Пропаганда и рекламирование культурных ценностей. Соцзаказ в сфере искусства. Культурная политика государства. Формирование, сохранение и модернизация общенациональной картины мира. Национальное своеобразие картины мира. «Кризис социальности» и «кризис искусства».	ОПК-1.
3. Основные понятия психологии искусства	Этапы становления психологии и психологии искусства. Фрейд, Юнг, Потебня, Бердяев, Выготский. Ассоциативная психология, гештальтпсихология, теория бессознательного, их значение для эстетико-психологического анализа. Современная психология художественного творчества. Мотивация деятельности музыканта, художника, поэта как сложная динамичная самоподкрепляющаяся система. Природа художественного восприятия Личность творца как предмет психологического анализа. Творец и социальная психология. Биография художника как проблема психологии искусства. Психология и искусствознание, пересечение методологических подходов (наблюдение, количественные методы в искусствознании и психологии, тест, эксперимент, биографический метод и др.)	ОПК-1.

<p>4.Современные проблемы истории искусства</p>	<p>Теоретическая и методологическая специфика научного аппарата истории искусства.</p> <p>Основные этапы формирования классической научной истории искусства. Представления об искусстве в различные эпохи.</p> <p>Создание истории искусства новейшего времени: модификация границ и областей, переосмысление эпистемологических категорий, объекта познания, целей и задач.</p> <p>Искусство как история; эстетический анализ; форма, содержание, стиль. Антропология и история искусства; механизмы означивания; деконструкция и границы интерпретации; авторство и идентичность.</p> <p>Глобализация и связанные с нею тревоги. О прогрессивном и консервативном в искусстве.</p> <p>Проблемы написания истории отечественного искусства 20 века</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства.</p>	<p>Интерпретации произведений искусства</p> <p>Проблема автора, диалогическая активность познающего искусство.</p> <p>Знак, образ, язык и текст в культуре.</p> <p>Постмодернизм: конструирование и деконструирование культурных границ и идентичностей.</p> <p>Смещение ракурса интерпретации с эстетически-смыслового на контекстуальные связи: социальные, гендерные, социобиологические, антропологические и др.</p> <p>Проблема предельных границ расширения понятия искусства: социологический и психологический аспект.</p> <p>Современные художественные практики и обновление методологии истории искусства.</p> <p>Основные тенденции развития мирового медиа-рынка, основные мегатренды и их влияние на развитие современного музыкального искусства</p>	<p>ОПК-1.</p>

6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства	<p>Искусство как «мышление в образах», наука как «мышление в понятиях». Характеристика классической, неклассической и постнеклассической научности в гуманитарных науках.</p> <p>Структура художественного творения в системе междисциплинарных методологических установок. К методологии гуманитарных наук. Концепция М.М.Бахтина. Точность и глубина в гуманитарных науках.</p> <p>Систематизации и классификации методов искусствознания в контексте междисциплинарных подходов. Методология искусствознания как «правила перехода» (с одного – более простого – уровня к более сложному – и обратно). Методологическая «полифония» как условие адекватности.</p> <p>История, социология, психология искусства и практические аспекты современного музыкально-художественного процесса</p>	ОПК-1.
--	---	---------------

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	СРС	Всего час.
1. Введение в дисциплину	6	6	12
2. Основные понятия социологии искусства	6	6	12
3. Основные понятия психологии искусства	6	6	12
4. Современные проблемы истории искусства	6	6	12
5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства.	6	6	12
6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства	6	6	12

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства [Текст] : учебное пособие / Олег Александрович Кривцун. — Москва : Высшая школа, 2009. — 447 с. : тв.
2. Кривцун, О. А. Психология искусства [Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 265 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
3. Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Олег Александрович Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-450639#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-02354-1.
4. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Текст] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 549 с. : ил.: тв. — (Бакалавр. Академический курс) .
Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 549 с. — (Бакалавр. Академический курс) . — URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-426319#page/1>.
5. 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» / Таисия Сергеевна Паниотова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126786/#1>. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — ISBN 978-5-4495-0319-0.
6. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / Таисия Сергеевна Паниотова. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 448 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — ISBN 978-5-91938-234-8.

6.2. Дополнительная литература

1. Адорно, Теодор. Избранное: Социология музыки [Электронный ресурс] / Т. Адорно ; сост. С. Я. Левит, С. Ю. Хурумов. — 1 файл в формате PDF. — Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. — 445 с. — (Книга света) . — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3198.

2. Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития [Электронный ресурс] : сборник научных материалов по итогам Международной заочной научно-практической конференции 1 июня 2012 года. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2012. — 93 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1935. — ISBN 978-5-9733-0041-8.
3. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва : Юрайт, 2020. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/osnovnyye-ponyatiya-istorii-iskusstv-454508#page/3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-05288-6.
4. Винкельман, Иоганн Иоахим. Об искусстве. Избранные произведения / Иоганн Иоахим Винкельман. — Москва : Юрайт, 2019. — 208 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/ob-iskusstve-izbrannye-proizvedeniya-426589#page/3>.
5. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства / Лев Семенович Выготский. — Москва : Юрайт, 2020. — 414 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-452726#page/3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-09445-9.
6. 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» / В. Н. Дмитриевский. — 2-е изд., доп. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература)
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» / В. Н. Дмитриевский. — 2-е изд., доп. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/63598/> .
7. Ильина, Татьяна Валериановна. Введение в искусствознание : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Татьяна Валериановна Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-iskusstvoznanie-456257#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-10029-7.
8. Мороз, Татьяна Ивановна. Эстетика и теория искусства [Электронный ресурс] : практикум: направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника: «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель», «Музыкальная педагогика», Квалификация выпускника: «Преподаватель», форма обучения: очная / Т. И. Мороз, Кемеровский государственный институт культуры. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 52 с. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/105263/#1>.

9. Психология процессов художественного творчества [Текст] : [сборник статей] / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания. — Ленинград : Наука, 1980. — 285 с. : тв. — (Изд. №7626)
10. 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 Музыковедение / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2005. — 520 с. : тв. — (ACADEMIA XXI.) . — Гриф Минобрнауки РФ.
11. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. : тв. — (ACADEMIA XXI) . — Гриф Минобрнауки РФ.

Журналы

1. Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования
2. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
3. Артист: журнал изящных искусств
4. Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
5. Бюллетень ВАК России
6. Гуманитарные и социально- экономические науки
7. Дом Бурганова. Пространство культуры
8. Искусство
9. Искусство (изд-во «Первое сентября»)
10. Искусство и образование
11. Искусствознание
12. Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»
13. Социально - гуманитарные знания
14. Справочник руководителя учреждения культуры
15. Творчество народов мира

Газеты

1. Городские новости (полный комплект)
2. Комсомольская правда
3. Красноярский рабочий
4. Культура
5. Наш Красноярский край
6. По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL:

<https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий П-2-12

проектор, ноутбук, экран, доска учебная, колонки.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

V-2-03А компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с необходимым лицензионным программным обеспечением, объединенными в локальную сеть с выходом в интернет: 6 рабочих мест.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

библиотека фонд более 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

читальный зал на 56 мест (из них 5 оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института).

Требуемое программное обеспечение

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows;

Приложения (программы): Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога Abs ОПАС Unicode», модуль «Sec View к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip