

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.

«18» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 53.04.03 Искусство народного пения

Профиль Хоровое народное пение

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

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

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 53.04.03 Искусство народного пения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 819 от 23.08.2017;

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2020 г., протокол № 9.

Разработчик:

доктор искусствоведения, профессор Москалюк М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств
профессор, доктор культурологии Митасова С.А.

1. Цели 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.

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования	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.

	<p>Уметь: – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального и художественного искусства, науки и смежных видов искусства.</p> <p>Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.</p>
--	---

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 и религия	ОПК-1
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	ОПК-1

	политика государства. Формирование, сохранение и модернизация общенациональной картины мира. Национальное своеобразие картины мира. «Кризис социальности» и «кризис искусства».	
3. Основные понятия психологии искусства	<p>Этапы становления психологии и психологии искусства. Фрейд, Юнг, Потебня, Бердяев, Выготский. Ассоциативная психология, гештальтпсихология, теория бессознательного, их значение для эстетико-психологического анализа.</p> <p>Современная психология художественного творчества. Мотивация деятельности музыканта, художника, поэта как сложная динамичная самоподкрепляющаяся система.</p> <p>Природа художественного восприятия</p> <p>Личность творца как предмет психологического анализа. Творец и социальная психология.</p> <p>Биография художника как проблема психологии искусства.</p> <p>Психология и искусствознание, пересечение методологических подходов (наблюдение, количественные методы в искусствознании и психологии, тест, эксперимент, биографический метод и др.)</p>	ОПК-1
4.Современные проблемы истории искусства	<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.</p> <p>О прогрессивном и консервативном в искусстве.</p> <p>Проблемы написания истории отечественного искусства 20 века</p>	ОПК-1
5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства.	<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</p>	ОПК-1

	<p>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>	
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

5.1 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).

Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текст. изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) . — URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-433229#page/1>.

3. 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>.

4. 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» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/126786/#1> (дата обращения: 07.11.2019).

5. 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» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 448 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>.

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 : Краснояр. краевой науч.-учеб. центр кадров культуры (КНУЦ). – 93 с. – Режим доступа : 1935 .
3. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва : Юрайт, 2019. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/osnovnyye-ponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/3>.
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 [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. – Москва : Юрайт, 2019. – 414 с. – (Антология мысли) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-437512#page/3> (дата обращения: 29.10.2019).
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, 2019. — 201 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-iskusstvoznanie-429148#page/1>.
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. Очерки истории искусства [Текст] / Николай Евграфович Григорович. — Москва : Советский художник, 1987. — 455 с. : ил.: тв. — (В помощь университетам культуры) . — (Изд. №13-132)
10. Психология процессов художественного творчества [Текст] : [сборник статей] / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания. — Ленинград : Наука, 1980. — 285 с. : тв. — (Изд. №7626)
11. Шестаков, Вячеслав Павлович. Очерки по истории эстетики [Текст] : от Сократа до Гегеля / Вячеслав Павлович Шестаков. — Москва : Мысль, 1979. — 372 с. : ил.: тв.
12. 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.
13. 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. Культура
3. Наш Красноярский край
4. 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:

Для аудиторных занятий:

Учебными аудиториями для учебных занятий, оснащенными проектором, экраном, системным блоком, колонками.

Для самостоятельной работы студента:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест, из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi.
 - зал каталогов – 7 мест;
 - помещение для работы со специализированными материалами (фонотека) на 40 посадочных мест, из них 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет; 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой. Имеется бесплатный Wi-Fi. Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows;

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

Свободно распространяемое, в т.ч. отечественное, программное обеспечение: браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMSMoodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОСUbuntu, ОС Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.