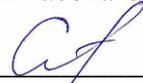

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

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

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль Художественная керамика

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				
2	72	36	36	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 13 августа 2020 года № 1007.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 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 художественной сфере; выработать у магистров способность осуществлять глубокий анализ того или иного явления художественного процесса через освоение широкого поля гуманитарного знания истории, психологии, социологии искусства, выстраивать на основе данного анализа творческие, научные, педагогические стратегии в соответствие 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 дисциплины по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений. Форма итогового контроля – зачет в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте	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 художественного искусства.
	Уметь: – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области художественного 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

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 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	ОПК-1

	<p>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>	
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 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 искусства</p>	ОПК-1

6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства	Искусство как «мышление в образах», наука как «мышление в понятиях». Характеристика классической, неклассической и постнеклассической научности в гуманитарных науках. Структура художественного творения в системе междисциплинарных методологических установок. К методологии гуманитарных наук. Концепция М.М.Бахтина. Точность и глубина в гуманитарных науках. 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. История, социология, психология искусства и практические аспекты современного музыкально-художественного процесса	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 О. А. Психология искусства : учебное пособие / О. А. Кривцун. — Москва : Высшая школа, 2009. — 447 с. — ISBN 5-06-005784-3.
2. Кривцун О. А. Психология искусства : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-489556#page/1>. — ISBN 978-5-534-02354-1.

3. 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. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 456 с. — Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/197734#1>. — ISBN 978-5-8114-9583-2. — ISBN 978-5-4495-1753-1.

6.2. Дополнительная литература

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 : Краснояр. краевой науч.-учеб. 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.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств : учебное пособие / Г. Вельфлин. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 244 с. — Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/215564#1>. — ISBN 978-5-8114-9950-2. — ISBN 978-5-4495-1827-9.
3. Винкельман И. И. Об искусстве. Избранные произведения / И. И. Винкельман. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 208 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/ob-iskusstve-izbrannye-proizvedeniya-454947#page/3>. — ISBN 978-5-534-08824-3.
4. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Юрайт, 2021. — 414 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-471538#page/3>. — ISBN 978-5-534-09445-9.
5. Ильина Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2021. — 201 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/vvedenie-v-iskusstvoznanie-475269#page/1>. — ISBN 978-5-534-10029-7.
6. Очерки истории искусства / Н. Е. Григорович. — Москва : Советский художник, 1987. — 455 с. : ил. — (В помощь университетам культуры) . — (Изд. №13-132)
7. Психология процессов художественного творчества : [сборник статей] / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания. — Ленинград : Наука, 1980. — 285 с. — (Изд. №7626)
8. Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики : от Сократа до Гегеля / В. П. Шестаков. — Москва : Мысль, 1979. — 371 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5283.
9. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 686 с. — (ACADEMIA XXI.) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5328. — ISBN 5-89826-290-3.

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 проведения учебных занятий, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения (проектор, ноутбук, LCD-телевизор, экран, доска учебная)

Для самостоятельной работы студента:

Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
Библиотекой, которая укомплектована фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

– читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, а также автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 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, OCUbuntu, OC Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.