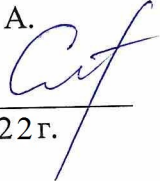

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

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: подготовка кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность: 54.09.04 Искусство живописи (по видам)

Вид: станковая живопись

Форма обучения: очная

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2		
4	144	108	36	-	Зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.04 Искусство живописи (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 271 от 22.03.2016 г.

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

Разработчик:

профессор, доктор искусствоведения

М.В. Москалюк

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии

Митасова С.А.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель – 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.

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 вариативную часть Дисциплины по выбору. Форма итогового контроля – зачет в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической)	Знать: <ul style="list-style-type: none">– 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 искусства. Уметь: <ul style="list-style-type: none">– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;– работать со специальной литературой в области музыкального и художественного искусства, науки и смежных видов искусства.

	Владеть: — методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.
УК-4. Способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры	Знать: — ведущую проблематику, закономерности культурно-исторического процесса; Владеть: — основной терминологией в области искусства и культуры.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	1	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
лекционных	18	18
практических	18	18
Самостоятельная работа (всего)	108	108
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	-
Общая трудоёмкость, час	144	144
ЗЕ	4	4

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	УК-3 УК-4
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	УК-3 УК-4

	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».	
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. 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>	УК-3 УК-4
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. О прогрессивном и консервативном в искусстве. Проблемы написания истории отечественного искусства 20 века</p>	УК-3 УК-4
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>	УК-3 УК-4

	<p>Смещение ракурса интерпретации с эстетически-смыслового на контекстуальные связи: социальные, гендерные, социобиологические, антропологические и др. 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 изобразительного 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 художественного процесса</p>	УК-3 УК-4

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Практические	СРС	Всего час.
1. Введение в дисциплину	2	-	18	20
2. Основные понятия социологии искусства	2	2	18	22
3. Основные понятия психологии искусства	2	2	18	22
4. Современные проблемы истории искусства	4	6	18	28
5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства.	4	6	18	28

6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства	4	2	18	24
--	---	---	----	----

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
1. Основные понятия социологии искусства	Цели и задачи маркетинга в художественной культуре. Характеристика состояния современной аудитории искусства. Пропаганда и рекламирование культурных ценностей.	2
3. Основные понятия психологии искусства	Современная психология художественного творчества. Мотивация деятельности музыканта, художника, поэта как сложная динамичная самоподкрепляющаяся система.	2
4. Современные проблемы истории искусства	Основные этапы формирования классической научной истории искусства. Представления об искусстве в различные эпохи.	6
	Создание истории искусства новейшего времени: модификация границ и областей, переосмысление эпистемологических категорий, объекта познания, целей и задач.	
	Глобализация и связанные с нею тревоги. О прогрессивном и консервативном в искусстве. Проблемы написания истории отечественного искусства 20 века	
5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства.	Интерпретации произведений искусства Проблема автора, диалогическая активность познающего искусство.	6
	Современные художественные практики и обновление методологии истории искусства.	
	Основные тенденции развития мирового медиа-рынка, основные мегатренды и их влияние на развитие современного изобразительного искусства	
6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства	История, социология, психология искусства и практические аспекты современного художественного процесса	2

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. : тв. — 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/psihologiva-iskusstva-489556#page/1>. — ISBN 978-5-534-02354-1.

3. Кривцун О. А. Эстетика : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб.и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 549 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/estetika-489282#page/1>. — ISBN 978-5-534-15175-6.

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» / 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 : 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&DocumentId=1935. — ISBN 978-5-9733-0041-8.

2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. — Москва : Юрайт, 2021. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-473404#page/3>. — ISBN 978-5-534-05288-6.

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/psihologiva-iskusstva-471538#page/3>. — ISBN 978-5-534-09445-9.

5. Дмитриевский В. Н. Основы социологии театра : 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. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — ISBN 978-5-8114-1804-6. — ISBN 978-5-91938-174-7.

Дмитриевский В. Н. Основы социологии театра. 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. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 224 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/63598/>. — ISBN 978-5-8114-1804-6. — ISBN 978-5-91938-174-7.

6. 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.

7. Очерки истории искусства / Н. Е. Григорович. — Москва : Советский художник, 1987. — 455 с. : ил. — (В помощь университетам культуры) . — (Изд. №13-132)
 8. Психология процессов художественного творчества : [сборник статей] / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания. — Ленинград : Наука, 1980. — 285 с. : тв. — (Изд. №7626)
 9. 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.
 10. 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.
- Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. — (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:

Лекционными аудиториями, оснащенными проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, доской офисной магнитной, экраном, доской учебной.

Для организации самостоятельной работы:

Компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет;

Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

– читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет; фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, 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 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

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (MicrosoftCorporation) Windows
- Приложения, программы: MicrosoftOffice, AdobeReader, WinRAR, АИБСАbsothequeUnicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека»