Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Педагогический факультет
Кафедра теории и методики дошкольного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан
педагогического факультета
_____ Н.Ю. Ган
«19» мая 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.1 СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Музыкальное образование»)

уровень высшего образования – бакалавриат (программа подготовки – академический бакалавриат)

квалификация – бакалавр

Составитель: к.п.н., доцент Порошина Н.А.

Принята на заседании
кафедры теории и методики дошкольного образования
протокол № 9 от 19 мая 2016 г.

Зав. кафедрой Барабаш В.Г.

Шадринск, 2016

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

Вид (виды) профессиональной деятельности – культурно-просветительская.

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе преподавания дисциплины:

- изучать и формировать потребности детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;
- организовывать культурное пространство;
- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных социальных групп.

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – формирование готовности к организации и реализации музыкально-досуговой деятельности детей и формирование музыкальной культуры будущего учителя музыки.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Социология искусства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1).

Содержание дисциплины «Социология искусства» базируется на знаниях, умениях, навыках, сформированных в процессе изучения дисциплин «Социология» (Б1.Б6.) и «Социология культуры» (Б1.В.ДВ.11.2).

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения выпускной квалификационной работы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты освоения образовательной программы			
Код компе-тенции	**Наименование компетенции**	**Структурные элементы компетенции**	**Результаты обучения по дисциплине**
ПК-13	Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп	**З1 (ПК-13):** знание сущности социально-культурной среды, социальных, культурных и личностных различий	*Знать:* - социокультурные концепции; - модель управления и регулирования культурных процессов в современном обществе; - фунции искусства в обществе и социализации личности.
		У1 (ПК-13): умение организовывать культурно-досуговую деятельность с учетом специфики преподаваемых дисциплин, возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона	*Уметь:* - осуществлять музыкально-эстетическое воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей.
		В1 (ПК-13): владение навыками привлечения детей и подростков к социально-культурной и культурно-досуговой деятельности посредством организации тренировочных и других занятий в специальных образовательных организациях	*Владеть:* - умениями и навыками организации музыкально-досуговой деятельности детей и подростков с учетом возможностей образовательной организации.

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

	Виды учебной деятельности	Всего часов/з.е.	3 курс	
			5 сем.	6 сем.
	Общая трудоемкость	144/4	36	108
	Контактная работа	14	6	8
	Лекции	4	2	2
	Семинары	10	4	6
	Практические занятия	-	-	-
	Руководство практикой	-	-	-
	Промежуточная аттестация, в том числе	4	-	4
	курсовая работа (курсовой проект)	-	-	-
	контрольная работа	-	-	-
	зачет	Зачет	-	Зачет
	зачет с оценкой	-	-	-
	экзамен	-	-	-
	Самостоятельная работа	126	30	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН

№ п/п	Содержание разделов	Контактная работа			Сам. работа
		Лекции	Семинары	Практ. занятия	
5 семестр					
Раздел 1. Основные концепции и предмет социологии искусства					
1	История возникновения и развития социологии искусства	2	-	-	6
2	Социология искусства как наука	-	-	-	6
Раздел 2. Искусство и общество					
3	Искусство как социокультурный феномен	-	2	-	6
4	Искусства как социальный институт	-	-	-	6
5	Искусство и социокультурная стратификация общества	-	2	-	6
		2	**4**	**-**	**30**
6 семестр					
Раздел 3. Художник и общество. Искусство и современность					
6	Социальный статус художника в обществе	-	-	-	12
7	Проблемы художественного восприятия и объективной оценки художественного произведения	2	-	-	12
8	Искусство и современность	-	2	-	12
Раздел 4. Социология музыкального искусства					

9	Предмет, становление и культурный статус музыкальной социологии. Социальные функции музыкального искусства	-	-	-	12
10	Музыкально-эстетическая культура общества	-	-	-	12
11	Музыкально-эстетическая культура личности	-	2	-	12
12	Теоретические проблемы музыкально-эстетического образования в современном обществе	-	2	-	12
13	Подготовка к зачету	-	-	-	12
		2	**6**	**-**	**96**
		4	**10**	**-**	**126**

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. История и предмет социологии искусства

Тема 1. История возникновения и развития социологии искусства

Понятие социологии искусства. Вклад европейских ученых в становление и развитие социологии искусства (А. Микиельсон, И. Тэн, Ж.М. Гийо, Э. Геннекен, В. Гаузенштейн, Л. Шюкккинг и др.). Современные проблемы социологии искусства в исследованиях Т. Адорно, Ж. Дювиньи, П. Франкастеля, П. Сорокина, П. Бурдье, А. Зильберманна.история развития социологии искусства в России.

Тема 2. Социология искусства как наука

Место социологии искусства в структуре социологии. Социология искусства как академическая наука. Предмет и задачи социологии искусства. Объекты социологии искусства. Функции искусства. Методы научного познания в социологии искусства.

Раздел 2. Теория социального функционирования искусства

Тема 3. Искусство как социокультурный феномен

Системный подход к исследованию искусства. Понятия «художественная культура», «искусство», «художественный образ». Культура как восприятие и видение мира. Функции искусства.

Тема 4. Искусства как социальный институт

Эволюция искусства. Тенденции развития искусства. Социальные институты искусства. Художественная культура как социальная система. Основные типы социальных институтов искусства: государственный, церковный, меценатский, ремесленный, коммерческий и др.

Тема 5. Искусство и социокультурная стратификация общества

Структура культурной жизни. Культура материальная и духовная. Структура культуры по М.С. Кагану. Модальность культуры. Понятие субкультуры. Признаки, ценностные ориентации субкультуры. Нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношения, присущие субкультуре. Источники информации, эстетические пристрастия. Искусство в картине мира.

Раздел 3. Художник и общество. Искусство и современность.

Тема 6. Социальный статус художника в обществе

Эволюция статуса художника в истории культуры. Противоречия художника и общества. Общество и одиночество художника. Проблема становления профессионального самосознания художника, обретения собственной эдентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусства в восприятии современников.

Тема 7. Проблемы художественного восприятия и объективной оценки художественного произведения.

Проблема адекватности восприятия произведений искусства. Психофизиологический механизм эстетического восприятия произведений искусства. Индивидуальные особенности восприятия. Социальный характер эстетического восприятия. Творческий характер эстетического воприятия художественного произведения. «Присутствие», «участие», «сотворчество» в процессе воприятия. Специфика восприятия произведений разных видов искусства. Рациональное и эмоциональное начало в процессе восприятия художественного произведения.

Типология публики. Призвание художника и интересы публики.

Тема 8. Искусство и современность

Соотношение культуры и цивилизации. Массовое общество и культура. Технологические и социальные факторы, формирующие массовую культуру.

«Новые» стили и направления современного искусства: модернизм, абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, постмодернизм.

Положение искусства в современной России.

Раздел 4. Музыкальная социология

Тема 9. Предмет, становление и культурный статус музыкальной социологии. Социальные функции музыкального искусства

Эстетика как философская наука. Проблемы и области эстетического познания. Классификация основных эстетических категорий. Различные подходы к пониманию эстетики. Теоретические проблемы науки: онтологические основания музыкальной эстетики, гносеологический аспект музыкальной эстетики, аксиологическая проблематика музыкальной эстетики, психологические основания ценностей.

Тема 10. Музыкально-эстетическая культура общества

Древние философские учения. Космогоническое понимание музыки. Отражение музыкального сознания в древних восточных мифах.

Эстетика среднего Востока (Индия, Китай, Япония, мусульманские страны). Преломление эстетического сознания Востока в современном музыкальном мышлении.

Античная эстетика. Мифология древних греков. Развитие европейской эстетики от эпохи Возрождения до конца XIX-начала XX века. Классика и классицизм. Музыкальная эстетика классицизма. Немецкая классическая эстетика (И.Кант, Ф.Шиллер, Ф.Шеллинг, Г.Гегель). Эстетика и музыкальная эстетика романтизма.

Эстетика Византии и русского средневековья. Эстетика духовного преображения (основные категории). Эстетика всеединства (В.В Соловьёв, П.Флоренский), русского символизма (А.Белый, В.Иванов), русского космизма (Н.Фёдоров), христианского экзистенциализма (Н. Бердяев).

Понятие «духовная музыка», её роль в эстетике православной и католической ориентации.

Неклассическое искусство XX века: авангардизм, модернизм, постмодернизм.

Музыка в современной картине мира. Постмодернизм в музыке XX века. Границы музыки: «музыка и незвучащее», «музыка и не музыка». Эстетические аспекты компьютерного искусства.

Тема 11. Музыкально-эстетическая культура личности

Сферы и виды музыкально-эстетической деятельности.

Формы эстетического сознания: эстетическая потребность, эстетический вкус (эстетическое чувство, способность суждения), эстетические взгляды. Специфика музыкального сознания. Опыт-основа становления личности. Влияние музыкального опыта на формирование эстетического сознания личности. Музыкальный эстезис. Музыкальный опыт и фазы восприятия музыки в концепции Г.Орлова. Эстетические свойства музыкального опыта: субъективность, конкретность, уникальность.

Тема 12. Теоретические проблемы музыкально-эстетического образования в современном обществе

Эстетическое в природе, в человеке, в искусстве. Диалектика эстетического сознания и эстетической деятельности. Проблема возникновения эстетической деятельности. Деятельность эстетическая и художественная. Искусство в широком смысле слова как эстетическая деятельность.

Структура музыкально-эстетической деятельности: эстетическая установка, эстетическое восприятие музыки (созерцание, переживание, катарсис), эстетическая оценка музыкального произведения, эстетическое суждение о музыке.

Творчество эстетическое и художественное.

Формирование новой «личностной» («антропологической») парадигмы образования (Ш.А. Амонашвили, Ф.О. Больнов и др.), её эстетический смысл, роль эстетики в гуманизации и гуманитаризации современного образования.

Образование: эстетическое и нравственное, эстетическое и художественное. Роль музыки в становлении личности. Личность в обществе: эстетический аспект. Психовозрастные особенности эстетического становления личности.

Современные отечественные концепции эстетического образования.

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

семестр	Тема занятия	Образовательные технологии, методы и формы обучения
5 - 6 семестры	**Тема 1,7** **Тема 3,5,8,11,12**	**Лекции** – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. **Семинарские** – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), технология развивающего обучения, интерактивные технологии.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Виды самостоятельной работы	Тема	Объем самостоятельной работы	Формы самостоятельной работы
Аудиторная	Тема 1,3,5,7,8,11, 12	-	-
Внеаудиторная	Тема 1 - 5	30	выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия
	Тема 6 - 8	36	выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, реферат
	Тема 9 - 13	60	выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия, подбор музыкальных примеров; разработка проекта и презентации по музыкально-просветительской деятельности во внеурочное время, подготовка к зачету.

Тематика рефератов

1. Концепция искусства в античности, средние века, эпоху Возрождения, Новое время.
2. Художник и его время.
3. Социальное положение художника в обществе и его историческая динамика.
4. Типология публики.
5. Художественные принципы, лежащие в основе типологии публики.
6. Противоречия художника и общества.
7. Перспективы развития искусства в современную эпоху.
8. Сущность элитарного и массового искусства.
9. Проблема художественного восприятия и критерий объективной оценки художественного произведения.
10. Положение искусства в современной России.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результат обучения	Вид контроля и аттестации	Наименование оценочного средства
Знать: - социокультурные концепции; - модель управления и регулирования культурных процессов в современном обществе; - фунции искусства в обществе и социализации личности. *Уметь:* - осуществлять музыкально-эстетическое воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей. *Владеть:* - умениями и навыками организации музыкально-досуговой деятельности детей и подростков с учетом возможностей образовательной организации.	**Текущий контроль**	- изучение литературы по теме; - реферат; - вопросы и задания, предусмотренные планом практических занятий; - разработка проекта и презентации по музыкально-просветительской деятельности во внеурочное время;
	Промежуточная аттестация	вопросы к зачету

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

10.1. Основная учебная литература

1. Волков, В.Г. Социология культуры [Текст] : учебное пособие /В.Г. Волков. – СПб, 2000. – 58 с.
2. Жидков, В.С., Клявина, Т.А. Социология искусства [Текст] : Учебник /Отв. ред. В.С. Жидков, , Т.А. Клявина. – СПб.: Искусство, 2005. – 479 с.
3. Михайлова, Л.И. Социология культуры [Текст] : учебное пособие /Л.И. Михайлова. – 2-е изд., доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 344 с.
4. Минюшев, Ф.И. Социология культуры [Текст] : учебное пособие для вузов /Ф.И. Минюшев. – М.: Академический Проект, 2004. – 272 с.

10.2. Дополнительная учебная литература

1. Ионин, Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие [Текст] : учебное пособие /Л.Г. Ионин. – М. : Логос, 2000. – 505 с.
2. Массовая культура [Текст] : учебное пособие /К.З. Акрпян, А.В. Захарова и др. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 304 с.
3. Сивцева, С.И. Введение в социологию культуры [Текст] : тезисы лекций / С.И. Сивцева. – Якутск, 2002. – 46 с.

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет

1. Живикин, П. MIDI-технология в картинках и таблицах [Электронный ресурс] / П. Живикин // Режим доступа: http://www.infocity.kiev.ua/other content/ pr003.phtm1
2. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.rusedi.info/index.php?vodule=News&catid=&topic=33
3. Социология искусства [Электронный ресурс] : хрестоматия/ - электрон. тестовые данные. – М. : Прогресс-Традиция. 2010. – 496 с. Режим доступа: http://www. iprbookhop. ru\ 21528

11.2. Профессиональные базы данных

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС.
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная база данных.
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – полнотекстовая база диссертаций.
4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД)

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении курса «Социология искусства» используются различные формы организации обучения: лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа.

Лекционный курс является основной формой учебной работы в вузе, его необходимо прослушать всем студентам. Учебники и учебные пособия не могут заменить живого общения с лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на интересующие вопросы. На лекциях рекомендуется конспектировать основные положения. Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к зачету.

Семинарские занятия являются одной из основных форм занятий по гуманитарным дисциплинам. При изучении курса «Социология искусства» семинарские занятия призваны углубить, расширить, детализировать знания, полученные на лекциях, развивают мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и являются средством оперативной обратной связи. Они играют важную роль в выработке навыков применения полученных знаний для решения практических задач. При изучении курса «Социология искусства» используются различные типы семинарских занятий.

1. Занятие, имеющее основной целью углубленное изучение определенного систематического курса и тематически прочно связанное с ним.

2. Занятие, предназначенное для основательной проработки отдельных наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной темы.

3. Занятие исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для углубленной их разработки.

Формы занятий:

- занятие-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);

- занятие-конференция (представление проектов студентов с последующим обсуждением участниками занятия);
- занятие-дискуссия.

Работа на семинарском занятии позволяет научиться точно, выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, овладеть искусством полемики. Эти задачи решаются в процессе различных видов деятельности, включающих: выступление по вопросам плана занятия, выполнении и представлении практических заданий.

План семинарского занятия соответствует теме, общей идее и направленности лекционного курса. В ходе подготовки к занятию студенту необходимо правильно организовать свою самостоятельную работу. Важно привести в систему учебный материал по теме семинарского занятия, определить главное содержание, ключевые понятия темы, логику движения мыслей, подбирать музыкальный материал. Рекомендуемая литература просматривается (чтение-просмотр), а затем выборочно читается и фиксируется (ключевые понятия, выписка цитат, составление тезисов, конспекта выступления). К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной мысли, а также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. Продолжительность выступления на занятии, как правило, не должна превышать 10-15 минут. Дополнения или реплики на выступления – не более 5 минут.

Важно подготовить тезисы выступления – сжато сформулированные основные положения, которые в живом выступлении будут развиваться, доказываться, защищаться или опровергаться. Тезисы должны быть связаны внутренней логикой, последовательно раскрывать тему или рассматриваемый вопрос занятия.

В отдельных случаях следует подготовить конспект выступления - краткое и последовательное изложение существенного содержания темы, лекции, главы книги, статьи и т.д. В конспект обычно включаются основные понятия и положения, важнейшие факты, примеры, цифры, цитаты.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии	Программное обеспечение	Информационные справочные системы
Технологии визуализации Мультимедиа-технологии	MS Office 2007 программа для работы с pdf файлами Adobe Acrobat Professional программа для создания слайд-шоу Microsoft Power Point	
Технологии сбора, хранения, систематизации информации	программа для работы с pdf файлами Adobe Acrobat Professional архиватор WinRAR	Информационные Банки Системы КонсультантПлюс – справочно-правовая система. http://www.consultant.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных курсов в области гуманитарных наук. Электронный справочник “Информио” для высших учебных заведений

		http://www.informio.ru/ универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru БСЭ bse.sci-lib.com информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Технологии поиска информации	браузер MozillaFirefox браузер Chrome	Информационные Банки Системы КонсультантПлюс – справочно-правовая система. http://www.consultant.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая электронная библиотека и база данных для исследований и учебных курсов в области гуманитарных наук. Электронный справочник “Информио” для высших учебных заведений http://www.informio.ru/ универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru БСЭ bse.sci-lib.com информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Технологии обработки информации различных видов	MS Office 2007 программа для работы с pdf файлами Adobe Acrobat Professional программа для создания слайд-шоу Microsoft Power Point	
Коммуникационные технологии	браузер MozillaFirefox браузер Chrome	

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины оборудованы:

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными местами по числу студентов (28), рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, оперативная память 760 МБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор View Sonic PJ 402D).