

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение социально-политических наук

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Социология искусства М2.В.3

Направление подготовки: 040100.68 - Социология

Профиль подготовки: Социология культуры

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Гузельбаева Г.Я.

Рецензент(ы):

Нурутдинова А.Н.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Шакирова А. Ю.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (отделение социально-политических наук):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 9416114

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гузельбаева Г.Я. Кафедра общей и этнической социологии Отделение социально-политических наук, Guzel.Guzelbaeva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

знакомство студентов с историей развития социологии искусства и с ее основными этапами; выявление специфики социологического объяснения и интерпретации художественного труда, потребления искусства, появления новых направлений в искусстве; получение научного и систематического представления о характеристиках современного (Нового) искусства; освоение базовых понятий и основных концепций современной социологии искусства; постижение содержания и сущности ключевых социальных проблем и подходов к их решению; ознакомление с имеющими место дискуссиями относительно роли художника в обществе и его социального статуса.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.3 Профессиональный" основной образовательной программы 040100.68 Социология и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс посвящен теории и методологии социологического изучения искусства. Рассматриваются основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда. Особое внимание уделяется методологии П. Бурдьё, которая с успехом применяется в современной социологии искусства. Анализируются модели деятельности художника в обществе в различные исторические периоды, а также тенденции развития сферы искусства в свете глобализации. Отдельное внимание уделено методам социологического анализа произведений различных видов искусств.

Участие в курсе предполагает активную позицию студентов во время учебного процесса, включающего в себя лекции, семинары и проведение собственных социологических исследований в рамках проблематики современной социологии искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-6 (общекультурные компетенции)	способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук
ОК-8 (общекультурные компетенции)	способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с профилем ООП магистратуры) и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования
ПК-6 (профессиональные компетенции)	умением использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп
ПК-9 (профессиональные компетенции)	умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

2. должен уметь:

Студент должен уметь:

- 1) дать общую социологическую характеристику появлению новых стилей и направлений современного искусства;
- 2) уметь оценивать роль художника в обществе и его социальный статус.

3. должен владеть:

Студент должен владеть:

- 1) навыками социологического объяснения и интерпретации художественного труда, процессов потребления искусства, появления новых направлений в искусстве;
- 2) владеть способностью использовать аналитические модели деятельности художника в обществе для анализа тенденций развития сферы искусства.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- выявить специфику социологического объяснения и интерпретации художественного труда, потребления искусства, появления новых направлений в искусстве;
- дать общую социологическую характеристику появлению новых стилей и направлений современного искусства;
- охарактеризовать базовые понятия и основные концепции современной социологии искусства;
- объяснить содержания и сущности ключевых социальных проблем, связанных с искусством и художником, и подходов к их решению;
- проанализировать и дать оценку роли художника в обществе и его социального статуса.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.	2	1	2	2	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.	2	2	2	2	0	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.	2	3	2	2	0	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
4.	Тема 4. Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".	2	4	0	2	0	устный опрос
5.	Тема 5. Институциональная система в искусстве. Институциональная структура и формы художественного производства (патронажная система, цеховая, или гильдийская система искусства, академическая система, рыночная система ? система торговец-критик). Функции торговца. Функции критика.	2	5	2	2	0	творческое задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
6.	<p>Тема 6. Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдье). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. ?Интерпретативные горизонты? искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.</p>	2	6	2	0	0	дискуссия

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
7.	Тема 7. Стиль искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. ?Кризис репрезентации? как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.	2	7	2	2	0	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
8.	Тема 8. Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников. "Эра салонов" как переход от аристократического к демократическому типу художественной жизни. Отсутствие ре-репродукции художественной интеллигенции в России в отличие от стран Западной Европы.	2	8	2	2	0	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
9.	Тема 9. Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество ?публик? (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.	2	9	2	2	0	дискуссия
10.	Тема 10. Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка. Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства. Существует ли сегодня в России арт-рынок?	2	10	2	2	0	презентация

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
11.	Тема 11. Краткая история public art. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса. Соединение политического и эстетического в рефлексии современного городского пространства. Интернет как новое место создания и циркуляции public art (В. Акконси).	2	11	2	2	0	контрольная работа
	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	зачет
	Итого			20	20	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

Тема 2. Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.

Тема 3. Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.

Тема 4. Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".

Тема 5. Институциональная система в искусстве. Институциональная структура и формы художественного производства (патронажная система, цеховая, или гильдийская система искусства, академическая система, рыночная система ? система торговец-критик). Функции торговца. Функции критика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Институциональная система в искусстве. Институциональная структура и формы художественного производства (патронажная система, цеховая, или гильдийская система искусства, академическая система, рыночная система ? система торговец-критик). Функции торговца. Функции критика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка к эмпирическому исследованию социального статуса, творческой и социальной биографии художников одной из сфер искусства г. Казани (на выбор сфера искусства - живопись, графика, скульптура, архитектура, театральное искусство, музыка и пр.) - обсуждение инструментария исследования и методики получения информации.

Тема 6. Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдьё). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. ?Интерпретативные горизонты? искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдьё). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. "Интерпретативные горизонты" искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.

Тема 7. Стил ь искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. ?Кризис репрезентации? как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стил ь искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. "Кризис репрезентации" как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стил ь искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. "Кризис репрезентации" как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.

Тема 8. Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников. "Эра салонов" как переход от аристократического к демократическому типу художественной жизни. Отсутствие пе-репроизводства художественной интеллигенции в России в отличие от стран Западной Европы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников. "Эра салонов" как переход от аристократического к демократическому типу художественной жизни. Отсутствие пе-репроизводства художественной интеллигенции в России в отличие от стран Западной Европы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интервью с несколькими художниками г. Казани (на выбор сфера искусства - живопись, графика, скульптура, архитектура, театральное искусство, музыка и пр.) Анализ биографии художников одной сферы искусства.

Тема 9. Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество "публик" (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество "публик" (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество "публик" (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.

Тема 10. Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка. Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства. Существует ли сегодня в России арт-рынок?

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка. Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства. Существует ли сегодня в России арт-рынок?

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация результатов социологического исследования биографии художника и арт-рынка Казани. Дискуссия по результатам исследований.

Тема 11. Краткая история public art. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса. Соединение политического и эстетического в рефлексии современного городского пространства. Интернет как новое место создания и циркуляции public art (В. Акконси).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткая история public art. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса. Соединение политического и эстетического в рефлексии современного городского пространства. Интернет как новое место создания и циркуляции public art (В. Акконси).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа по основным вопросам, затронутым в течение курса (см. "Прочее").

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.	2	1	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
2.	Тема 2. Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.	2	2	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
3.	<p>Тема 3. Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.</p>	2	3	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".	2	4	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
5.	Тема 5. Институциональная система в искусстве. Институциональная структура и формы художественного производства (патронажная система, цеховая, или гильдийская система искусства, академическая система, рыночная система ? система торговец-критик). Функции торговца. Функции критика.	2	5	подготовка к творческому экзамену	6	творческое задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
6.	<p>Тема 6. Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдье). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. ?Интерпретативные горизонты? искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.</p>	2	6		6	дискуссия

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
7.	<p>Тема 7. Стиль искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. ?Кризис репрезентации? как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.</p>	2	7	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
8.	<p>Тема 8. Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников. "Эра салонов" как переход от аристократического к демократическому типу художественной жизни. Отсутствие ре-репродукции художественной интеллигенции в России в отличие от стран Западной Европы.</p>	2	8	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
9.	Тема 9. Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ приватного в западной культуре и мысли. Множество ?публик? (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - приватная сфера). Динамика публичного и приватного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.	2	9		6	дискуссия
10.	Тема 10. Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка. Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства. Существует ли сегодня в России арт-рынок?	2	10	подготовка к презентации	8	презентация

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
11.	Тема 11. Краткая история public art. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса. Соединение политического и эстетического в рефлексии современного городского пространства. Интернет как новое место создания и циркуляции public art (В. Акконси).	2	11	подготовка к контрольной работе	6	контрольная работа
Итого					68	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Групповое обсуждение; разбор конкретных ситуаций, связанных примерами социальных явлений, социальных групп, социальных ролей и пр.; участие в смоделированной ситуации.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

домашнее задание , примерные вопросы:

Становление социологии искусства как научной дисциплины; современное состояние социологических исследований искусства. Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

Тема 2. Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные направления социологии искусства: теоретическое искусствознание, изучение художественного потребления и социология художественного труда.

Тема 3. Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.

домашнее задание , примерные вопросы:

Социология искусства, основанная на методологии Пьера Бурдьё. Основные понятия теоретической концепции П. Бурдьё: "поле", "капитал", "габитус". Концепция двойного структурирования социальной действительности. Специфика поля культурного производства: сочетание силовых и смысловых отношений. Конкуренция, борьба за монополию обладания господствующими позициями и признание. Оппозиции стилей, течений, форм коммуникации, принятых в поле. Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё. Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры. Поле литературы как пример анализа культурного производства.

Тема 4. Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".

устный опрос , примерные вопросы:

Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода. Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. Анализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".

Тема 5. Институциональная система в искусстве. Институциональная структура и формы художественного производства (патронажная система, цеховая, или гильдийская система искусства, академическая система, рыночная система ? система торговец-критик). Функции торговца. Функции критика.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка к эмпирическому исследованию социального статуса, творческой и социальной биографии художников одной из сфер искусства г. Казани (на выбор сфера искусства - живопись, графика, скульптура, архитектура, театральное искусство, музыка и пр.) - обсуждение инструментария исследования и методики получения информации.

Тема 6. Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдьё). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. ?Интерпретативные горизонты? искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.

дискуссия , примерные вопросы:

Проблемы социологии искусства в современной критической теории. Критическая теория: индивид и общество. Проблемы социологического анализа искусства. "Поле искусства" (Бурдьё). Социология формы и социология содержания произведения искусства. Понятие ?социальной тотальности? (Адорно). Социальное отношение и бытие индивида: идентификация, опосредование, фетишизм. Капитализм как форма социальной тотальности. Искусство как вытеснение и возвращение вытесненного социального содержания. Теория интерпретации искусства Ф. Джеймисона. ?Интерпретативные горизонты? искусства: текст-произведение, текст-дискурс, текст-история.

Тема 7. Стиль искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. ?Кризис репрезентации? как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.

домашнее задание , примерные вопросы:

Стиль искусства и "культурная доминанта" общества. Типологическая триада Реализм-Модернизм-Постмодернизм: социально-экономическое обоснование. Эстетическая форма и социальное содержание. ?Кризис репрезентации? как ключ к социальной логике искусства. Модерн как состояние общества и форма искусства. Процессы реификации в социальном и эстетическом плане: фрагментаризация, специализация, автономизация, товарная фетишизация. Искусство постмодерна: видимость социального.

Тема 8. Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблемы становления профессионального самосознания художника, обретения собственной идентичности. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества. Причины неравномерного положения представителей разных видов искусств в восприятии современников. "Эра салонов" как переход от аристократического к демократическому типу художественной жизни. Отсутствие пе-репроизводства художественной интеллигенции в России в отличие от стран Западной Европы.

домашнее задание , примерные вопросы:

Социальный статус художника. Интервью с несколькими художниками г. Казани (на выбор сфера искусства - живопись, графика, скульптура, архитектура, театральное искусство, музыка и пр.) Анализ биографии художников одной сферы искусства.

Тема 9. Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество ?публик? (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.

дискуссия , примерные вопросы:

Искусство публичных пространств. Краткая история противопоставления публичного/ частного в западной культуре и мысли. Множество ?публик? (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера). Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике. Медиа как публичная сфера.

Тема 10. Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка. Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства. Существует ли сегодня в России арт-рынок?

презентация , примерные вопросы:

Презентация результатов социологического исследования биографии художника и арт-рынка Казани. Дискуссия по результатам исследований.

Тема 11. Краткая история public art. Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса. Соединение политического и эстетического в рефлексии современного городского пространства. Интернет как новое место создания и циркуляции public art (В. Акконси).

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по основным вопросам, затронутым в течение курса (см. "Прочее").

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы (для Контрольной работы)

Становление социологии искусства как научной дисциплины.

Современное состояние социологических исследований искусства.

Развитие социологии искусства в России и зарубежом.

Теоретическое искусствознание.

Изучение художественного потребления.

Социология художественного труда.

Современная социология искусства, основанная на методологии П. Бурдьё.

Литература, живопись, наука, высокая мода, фотография, телевидение как предметы исследований П. Бурдьё.

Автономия и гетерономия поля культурного производства. Методы анализа произведений культуры.

Поле литературы как пример анализа культурного производства.

Культурное потребление: живопись, литература, музыка, кулинарные предпочтения, мода.

Эстетические представления и вкусы как результат действия социальных условий социализации и наличного положения индивида в обществе. А

нализ актуальных тенденций в культуре, отношения "высокой" культуры и "массовой".

Институциональная система в искусстве.

Функции торговца и критика.

Проблемы социологии искусства в современной критической теории.

Стиль искусства и "культурная доминанта" общества.

Эстетическая форма и социальное содержание.

Социальный статус художника. Эволюция статуса художника в истории культуры.

Профессиональный статус художника.

Искусство публичных пространств. Противопоставление публичного/ частного в западной культуре и мысли.

Множество "публик" (политическая (правительство), социальная (гражданское общество), экономическая (рынок) (основание - частная сфера).

Динамика публичного и частного и ее связь с изменяющейся ролью искусства как социального феномена. Самоопределение художников по отношению к этой динамике.

Медиа как публичная сфера.

Понятие арт-рынка. Становление современного западного арт-рынка.

Институциональные системы советского искусства и современного российского искусства.

Социальные и культурные механизмы диалога между публикой, художником, спонсором и властями. Критика Р. Дойче доминирующих моделей урбанистско-эстетического дискурса.

7.1. Основная литература:

Девятко, Инна Феликсовна. Методы социологического исследования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 040201 Социология и 040102 Социальная антропология / И.Ф. Девятко. - 6-е изд.- М.: Книжный дом Университет, [2010]. - 293, [2] с.

Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с.: <http://znanium.com/bookread.php?book=390679>

Основы методики социологического исследования: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).: <http://znanium.com/bookread.php?book=151804>

7.2. Дополнительная литература:

Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского, Г. В. Гороховой, Д. В. Ефременко, В. В. Каганчук, С. В. Месяц. - М.: Логос, 2010. - 249 с. <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3244&ln=ru>

Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=368082>

Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе : архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 64 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=454872>

Социология искусства. Хрестоматия / Отв. ред. Жидков В.С., Клявина Т.А. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 493 с. <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2239&ln=ru>

7.3. Интернет-ресурсы:

GUELMAN E-GALLERY : Искусство на продажу и в аренду ? статьи. - <http://e-gallery.guelman.ru/articles/>

Владимир Сальников. Рассказ о том, как были связаны художественные принципы и деньги в советском искусстве. Художественный журнал N?46. - <http://www.guelman.ru/xz/xx46/xx4609.htm>

Евгений Барабанов. Искусство на рынке или - рынок искусства? Художественный журнал N?46. - <http://www.guelman.ru/xz/xx46/xx4607.htm>

Марина Магидович. Поле искусства как предмет исследования ?НЛО? 2003, ♦60. - <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/burd.html>

Пьер Бурдьё. ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ. (Новое литературное обозрение, ♦45, 2000, С. 22-87.) - http://bourdieu.narod.ru/bourdieu/PB_champ_litteraire.htm

Пьер Бурдьё. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ (Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. Н.А. Шматко/Сост., общ. ред. и предисл. Н.А.Шматко./ ? М.: Socio-Logos, 1993. ? С. 99-158.) - http://bourdieu.narod.ru/sp/PB_SP_positions_politiques.htm

Сергей Соловьев. ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ. Золотые и черные дыры российского артбизнеса. - http://www.ng.ru/culture/2002-12-16/7_money.html

Сергей Соловьев, Марина Петрова. Художники на рынке. - http://www.vashdosug.ru/article_page/3874/

Субетто А.И. Капиталократия (философско-экономические очерки). Очерк 10. Капиталократия против культуры. Капиталистическая гибель культуры. - <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120151.htm>

Юрий Автономов. Взгляд на искусство через призму экономической теории. Спрос на рынке изобразительного искусства. НЗ ♦32. - <http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=20010716>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Социология искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Мультимедийная аудитория - 307 здания Института массовых коммуникаций и социальных наук.

Компьютерный класс - аудитория 118 здания Института массовых коммуникаций и социальных наук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 040100.68 "Социология" и магистерской программе Социология культуры .

Автор(ы):

Гузельбаева Г.Я. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Нурутдинова А.Н. _____

"__" _____ 201__ г.