

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Социология

Специальность 52.05.01 **Актерское искусство**
Специализация: **Артист театра кукол**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составитель: кандидат культурологии, доцент кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств Глуханюк Анна Аркадьевна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств (протокол № 5 от «25» мая 2017г.)

Заведующий кафедрой (А.Ф. Бадаев)

1. Общая характеристика дисциплины «Социология»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Цель курса – знакомство студентов с особенностями становления и закономерностями развития социологии (в частности, социологии искусства) как теоретической и практической области гуманитарного знания, осмысление базовых компонентов социальной жизни искусства, определение тенденций трансформации искусства в постсовременном обществе.

Задачи курса:

1. Теоретическая – систематическое изложение основных проблем и тем социологии, овладение основными понятиями и терминологией.

2. Практическая – ознакомление с основными качественными и количественными методами социологии искусства, концептуальными вопросами презентации и рецепции произведений искусства, с целью формирования представления о необходимых практических навыках и умениях, необходимых для реализации социологического подхода к изучению искусства.

3. Мировоззренческая – освоение закономерностей функционирования искусства в социальном пространстве постсовременности.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

ОПК-2 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности;

ОПК-7 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные научные направления и школы социологии искусства;
- основной круг проблем;
- специфику произведений искусства как объектов социологического анализа.

Уметь:

- организовать и провести конкретное социологическое исследование в поле искусства с применением качественных и количественных методов анализа.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- навыки владения терминологическим аппаратом;
- навыки описания и анализа постсовременной ситуации в поле искусства.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер
		4
Аудиторные занятия	34	34
Лекции	17	17
Практические занятия	17	17
Лабораторные работы	-	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	74	74
Промежуточная аттестация		Зачет
Общий объем по учебному плану, час.		108
Общий объем по учебному плану, з.е.		3

Заочная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер
		9
Аудиторные занятия	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Лабораторные работы	-	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	206	206
Промежуточная аттестация		Экзамен
Общий объем по учебному плану, час.		216
Общий объем по учебному плану, з.е.		6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
Р1	История становления социологии искусства	
Р1.Т1	Искусство как социальный институт	Выявление возможностей институционализации социальности в понимающей социологии. Концептуализация понятия «роль», проясняющего процесс институализации социальности. Введение категорий «норма» и «ценность», приближающих к раскрытию сущности социального института. Определение социального института через устойчивое воспроизводство взаимодействия отдельных социальных явлений. Понятие

		институции. Символические границы институции. Группа, социальное движение, социальный институт: терминологическое определение, специфические характеристики, функциональные особенности. Социальный институт в контексте концепции модернизации (Т. Парсонс). Трансформация социальных институтов от традиционного общества к современному и постсовременному. Определение искусства как социального института. Экономическое обоснование социального бытия искусства. Теория общества, рационализирующего свои смысловые образования Г. Зиммеля. Социализация искусства в процессе рационализации западного общества М. Вебера. Институт как способ социального функционирования искусства. Дифференциация внутри института искусства. Структура искусства (автор, публика, критик, посредник).
P1.T2	Искусствознание и социальная критика искусства	Предпосылки к формированию социального аспекта искусствоведческих практик. Социальная направленность искусствознания. Недостаточность искусствоведческой методологии для освоения социального статуса искусства. «Историческая критика» и «социальная критика»: к вопросу о смысловом наполнении терминов. Историческая критика источников как предпосылка социальной критики искусства. Переход к социальной критике как возможности осмысления искусства в контексте общественного развития. Основное внимание социальной критики искусства к производству и способам потребления художественно-эстетической продукции. Соотношение социологического знания, оценочного суждения и эстетического восприятия. Социология искусства конца XIX – первой четверти XX в. (И. Тэн, М. Вебер). Особенности «социологического» подхода к искусству у Т. Адорно. Концепция «автономного искусства». Критика концепции «автономного искусства» в трудах представителей англоязычной социологии искусства рубежа XX—XXI вв. (Ж.Вулф, С.Макклари, Дж.Шефферд, Г.Томлинсон). Апология «популярного искусства» как специфическая черта постмодерных исследований.
P1.T3	Социология искусства Пьера Бурдьё	Определение социального пространства как исходной категории в концепции П. Бурдьё. Понятия «художественного поля» и культурного габитуса и их методологические задачи. Исторический анализ и «трансторическая сущность» искусства П. Бурдьё: к вопросу о социальных условиях возможности произведения искусства и специфике эстетического суждения. Понятие стиля и интерпретация стиля потребления.

P1.T4	Культурные исследования в Великобритании	Реконтекстуализация социологии искусства. Переосмысление разграничений традиционного и современного. Поиски нового опыта интериоризации культурных практик. «Другая культура» как возможность нового освоения искусства (Р. Уильямс и Р. Хогарт). Классовая идентификация и культивация современности Р. Уильямса. Значения "ordinary", "popular": открытие новых пластов в структуре воспроизводства искусства. Бермингемский центр современных культурных исследований (CCCS): теоретические заимствования и разработки. Две парадигмы культурных исследований по С.Холлу. Трансляция дисциплины в другие англоязычные страны. Размывание дисциплины (Visual Studies, Media Studies)
P1.T5	Феминистская критика истории искусства	Критика евроцентристских, патриархальных и колониальных оснований искусствоведческого дискурса (Л.Нохлин, Н.Броуди, Г.Поллок, К.Дипвелл и др.). Проблема тематизации фемининного в сфере истории и теории искусств. Архетипы мужчины-творца и женщины-объекта поклонения. Становление феминистской критики теории и истории искусства. Институциональные механизмы репрессии «женского» в искусстве: художественное образование, выставочная деятельность и музейные ограничения, жанровые возможности, работа с обнаженной натурой и т.д. Механизмы вытеснения женского из социальной сферы искусства: проблема эстетических критериев и формирования художественного канона, стратификация искусства на высокие и низкие жанры, искусство и рукоделие, понятия «гений» и «шедевр».
P1.T6	Критическая теория в социологии искусства	Социально-экономическое обоснование типологической триады Реализм-Модернизм-Постмодернизм. Дифференциация как сущность модернизации (С. Лэш). «Кризис репрезентации» как ключ к логике эволюции культурных форм капиталистического общества. Постмодернизм как третья стадия кризиса репрезентации и распада повествовательных форм. Постмодернистская «дедифференциация» (С. Лэш): проблема смерти искусства и субъекта, растворения «культурного» в социальном. Общество «позднего капитализма» и новые культурные формы: реалити-шоу, блокбастер, интернет. Идеология выбора и визуальное потребление.
P2	Проблема рецепции в социологии искусства	
P2.T1	Генеалогия рецептивных исследований	Концептуализация понятий рецептивного дискурса: текст, рецепция, схемы чтения. Гипертрофия текстуальности в «Открытом произведении» У. Эко. Семиотическое обоснование семантических смыслов (Ю. Лотман). Понятие «нового текста» как условия рецептивной практики. «Кодирование» и

		«декодирование» в рецептивной теории С. Холла. Терминологическое оформление рецептивных исследований. Код, коннотация, конвенция – базовые понятия теории рецепции Ф. де Соссюра. Рецепция, реципиент, текстуальная компетенция. «Наивный» и «просвещенный» реципиент» У. Эко. Основные вехи становления рецептивных исследований: теории авторства, текст как структура (К. Леви-Стросс, Ж. Жанетт), теории прочтений (Л. Альтюссер, Л. Ловенталь, Л. Гольдман). Рецептивная эстетика В. Изера, Г. Яусса. Нарративная теория отношений между текстом и читателем (Ж. Жаннет).
P2.T2	Методология рецептивных исследований	Понятие нормы как методологический базис рецептивных исследований. Норма – интенция автора, норма – интенция текста: возможности интерпретации. «Другие» формы рецепции и возможности их обнаружения. Метод устной беседы в изучении рецептивной жизни произведения искусства. Трудности в восстановлении первичного состояния рецептивного восприятия. Основные модели интерпретации текстов. Анализ институциональных обстоятельств как альтернативный метод рецептивных исследований. Понятие социального контекста в процессе восстановления рецептивного дискурса. «Проблема исторического факта» в рецептивных исследованиях. Помещение произведения искусства в определенный исторический контекст. Методологические вопросы рецептивных исследований: универсальность методов анализа, критерии отбора источников, сохранение понятия «автономия текста», статус реципиента.
P2.T3	Возможности рецептивных исследований в отдельных видах искусства (литература, киноискусство)	Выделение области исключенного как сферы параллельного существования произведения искусства. Установление корреляции между кодами интерпретации современного исследователя и зрителя конкретного исторического контекста. Понятие кодовой специфики жанра. Феномен чтения между строк. Рецепция в литературе. Литература как коммуникативный процесс: создание, распространение, потребление. Метод Л. Гольдмана в рецептивных концепциях литературы. Литература как сеть коммуникации Э. Скорпи. Постструктуралистская концепция чтения и письма Р. Барта. Рецепция кино. Исследование механизма цензуры: просмотр, изучение критики, анализ режиссерской раскадровки, восстановление всех фотограмм. Две тенденции освоения в рецептивных исследованиях кинематографа: анализ устных историй и текстуальных стратегий фильма.
P3	Использование социологических методов в анализе произведений искусства	
P3.T1	Биографический метод в анализе произведений	Самопрезентация и самописание как формы биографии. Направленность социального

	искусства	биографического исследования на изучение и реконструкцию биографических ориентаций и форм упорядочения биографий в коммуникации и институциональной сфере. Биографическо-нарративное интервью: основной автобиографический рассказ; нарративные расспросы, уточняющие обстоятельства как внутри, так и вне рассказа.
P3.T2	Качественные исследования текстов в социологии искусства	Разновидности «человеческих документов»: письма, дневники, воспоминания, автобиографии. Анализ языка текста. Методы grounded theory и «аналитической индукции». Методы обработки документальной информации Л. Ньюмана: иллюстративный, поступательная аппроксимация, аналитическое сравнение, анализ доменов и построение идеальных типов.
P3.T3	Контент-анализ текстовой информации	Контент-анализ как «объективное, систематическое количественное описание явного содержания коммуникации» (Б. Берельсон). Базовые положения контент-анализа Д. Уилли. Процедура контент-анализа: выделение смысловых единиц анализа, определение единиц счета, определение способа количественной фиксации единиц счета. Шесть типов контент-анализа Р. Мертона.
P4	Современное и постсовременное искусство: институты и практики	Основные процессы современности по Ю. Хабермасу: капитализация, модернизация, автономизация сферы искусства. Искусство в эпоху «классической современности»: синхронность, сокральность и многообразие. Институциональный кризис постсовременного искусства. Искусство в эпоху постсовременности: асинхронность, профанность и разовость. Постшедевральная эпоха постсовременного искусства.
P5	Основы социологии театра	
P5.T1	История становления социологических подходов в изучении театра	Предпосылки социологической интерпретации сценического искусства (Д. Дидро «Парадокс об актере». Г.-Э. Лессинг «Гамбургская драматургия»). Новая наука о театре Г. Германа. Литературоведение и театроведение как источники становления социологии театра. Комплексное рассмотрение театра в единстве социологических и эстетических задач А.А. Гвоздева. Изучение театральной публики в России в начале XX века. Анализ драмы как социальной игры Ж. Дювиньо. Социология драмы, социология актера, социология зрителя как частные разделы социологического изучения театра.
P5.T2	Исследования театральной аудитории	Моделирование социальной эффективности художественного творчества. Ключевые фигуры, обеспечивающие социальное функционирование театра – Художник, Идеолог, Администратор, Публика. Механизмы взаимодействия сцены и зала. Обращение театра к новым коммуникативно-технологическим связям. Театрализация массовой

		культуры. Трансформация оснований дифференциации публики: от социально-демографических к социокультурным. Социологический подход к изучению «потребности в театре».
P5.T3	Социологическое изучение репертуара театра	Многообразие социальных связей искусства и общества в театральном репертуаре. «Актуализация» и «осовременивание» произведений в рамках театрального искусства. Основные методы репертуарных исследований: оценка репертуара в соответствии с традиционными театроведческими категориями, анализ статистических документов, характеризующих динамику и формирование репертуара, массовый анкетный опрос населения. Стадиальное изучение динамики репертуара: принятие пьесы к постановке и формирование афиши; прокат; востребованность.
P5.T4	Исследования социальных условий творчества и проблем художественного рынка в театре	Театр как институт социальных гарантий. Миграционные процессы в театральном искусстве. Феномен антрепризы. Внешняя организация «театрально-зрелищного пространства». Основания дифференциации театров в современной России: коммуникативная связь с публикой и организационно-творческая модель. Возможности типологии современного театра: стационарный репертуарный театр-дом; театр режиссера; театр мигрирующего режиссера; антреприза; «вахтовый» театр.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины: 108 ч, 3 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)	
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа				
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. Занятия	Занятия в интеракт. форме											
Р1. История становления социологии искусства	10	4	6				20	8	12	-	-	-				ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
Р2. Проблема рецепции в социологии искусства	6	2	4				14	4	10	-	-	-				ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
Р3. Использование социологических методов в анализе произведений искусства	6	3	3				16	8	8	-	-	-				ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
Р4. Современное и постсовременное искусство: институты и практики	4	4	-				8	8	-	-	-	-				ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
Р5. Основы социологии театра	8	4	4				16	8	8	-	-	1				ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8
ИТОГО часов по дисциплине	34	17	17				74	37	37	37	-	-	-	-	X	

Заочная форма обучения
Объем дисциплины: 216 ч, 6 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа			
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. Занятия	Занятия в интеракт. форме										
Р1. История становления социологии искусства	2	2	-				40	40	-		-	-		ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8	
Р2. Проблема рецепции в социологии искусства	2	-	2				40	-	40		-	1		ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8	
Р3. Использование социологических методов в анализе произведений искусства	2	-	2				46	-	46		-	-		ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8	
Р4. Современное и постсовременное искусство: институты и практики	2	2	-				40	40	-		-	-		ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8	
Р5. Основы социологии театра	2	-	2				40	-	40		-	1		ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8	
ИТОГО часов по дисциплине	10	4	6				206	80	126		-	-		X	

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Очная форма обучения

Код раздела , темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Социология искусства Пьера Бурдьё	2
P1	2	Культурные исследования в Великобритании	2
P1	3	Феминистская критика истории искусства	2
P2	4	Методология рецептивных исследований	2
P2	5	Рецепция в литературе и кино	2
P3	6	Качественные исследования текстов в социологии искусства	3
P5	7	Исследования театральной аудитории	2
P5	8	Социологическое изучение репертуара театра	2
Всего:			17

Заочная форма обучения

Код раздела , темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P2	1	Методология рецептивных исследований	2
P3	2	Качественные исследования текстов в социологии искусства	2
P5	3	Исследования театральной аудитории	2
Всего:			6

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

1. Искусство как социальный институт
2. История формирования социологии искусства как научной дисциплины
3. Рецептивные концепции в социологии искусства: общая характеристика
4. Методы социологии искусства
5. Феномен документального театра – verbatim
6. Исторические вехи дисциплинарного становления социологии искусства

7. Рецептивные практики в театральном искусстве
8. Абсолютизация театра в постсовременном обществе
9. Политекстуальность театрального искусства
10. Театр в контексте постструктуралистских теорий
11. Типологизация театров в современной России
12. Театрализация массовой культуры
13. История канонизации понятий «гений» и «шедевр»
14. Специфика визуального потребления в обществах «позднего капитализма»

4.3.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и ведеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1				*								
P2				*								
P3				*								
P4				*								
P5				*								

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

Жидков В.С. Социология искусства. Учебное пособие. СПб, 2005

Хренов Н.И. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс. – М., 2007.

6.1.2.Дополнительная литература

1. Адорно Т. Избранное. Социология музыки / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М., СПб., 1999.
2. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993.
3. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 2000.
5. Бодлер Ш. Об искусстве М., 1986.
6. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
7. Бурдьё П. Биографическая иллюзия. Перевод Мещеркиной Е. // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2002. №1. С. 75-84.
8. Бурдьё П. Исторический генезис чистой эстетики //НЛО. 2003. № 60.
9. Бурдьё П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. №1/2.
10. Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. М., СПб., 2005.
11. Вебер М. Протестантская этика и «дух капитализма» // Избранные произведения. М., 1990.
12. Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 469 – 550.
13. Вулф Дж. «Невидимая flâneuse: женщины и литература современности» // Контексты современности / Под ред. С.А.Ерофеева. Изд-во Казанского университета, 2001. С. 73 – 83.
14. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики. М., 2005.
15. Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003.
16. Гронас М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдьё о культуре // НЛО. 2000. № 45.
17. Давыдов Ю.Н. Искусство как социальный феномен. М., 1968.
18. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы эффективного хозяйствования в театре // Театр и художественная культура. М., 1985. С. 78-110.
19. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000.
20. Деза М.Е., Дадамян Г.Г. Опыт применения количественных методов в исследовании театрального зрителя // Точные методы в исследованиях культуры и искусства. Ч. 3. М., 1971.
21. Дидро Д. Парадокс об актере Перевод Р.Линцер / Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 538-591.
22. Дмитриева М., Соколов В. Расскази свою историю. СПб., 1999.
23. Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: История, теория, практика. Учебное пособие. М., 2004.
24. Дубин Б. Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. М., 1994.
25. Жидков В.С. Культурная политика и театр. М., 1995.
26. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 2003.
27. Зиммель Г. Философия культуры. М., 1996.
28. Зись А.Я., Стафеецкая М.С. Художественная коммуникация и рецепция как ее завершающее звено // Художественная рецепция и герменевтика / Под ред. Ю.Б. Борева. М., 1985.
29. Ильин И.П. Между структурой и читателем // Художественная рецепция и герменевтика / Под ред. Ю.Б.Борева. М., 1985. С.134 – 167.
30. Клошклина О.Б. Построение теории на основе качественных данных // Социс. 2000. № 10.
31. Козлов Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М., 1999.
32. Козлова Н. Документ жизни: опыт социологического чтения // Socio-Logos'96. М., 1996
33. Коробейников В.С. Методы формализованного анализа документальных источников // Методы сбора информации в социологических исследованиях. М., 1990.
34. Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа. М., 2004.
35. Лебедев Н. О конкретно-социологических исследованиях кинематографа: Внимание: кинематограф! М., 1974.
36. Ленуар Р., Мерлье Д., Шампань П., Пэнто Л. Начала практической социологии. М., 2001.

37. Лессинг Г.Э. Из «Гамбургской драматургии» Перевод И.П. Рассадина / Избранные произведения. М., 1953. С. 517-614.
38. Липовецкий Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. М., 2001.
39. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
40. Морган Д. Интерпретации модерна: кому принадлежит Просвещение, что это за проект? // Кому принадлежит культура?: Общественные науки и перспективы исследований социокультурных перемен. Часть 1. Казань, 1999. С.21 – 34.
41. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1994.
42. Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция и власть // Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. СПб., 2001. С.718 – 737.
43. Рябинская Н.С. Текст и социальная структура // Социологический журнал. 2000. № 3/4.
44. Согомонов А.Ю. Локальность (очерк социологии пространственного воображения) // Аспекты социальной теории и современного общества / Под. ред. С.Е. Кухтерина и А.Ю. Согомонова М., 2001. С.60-80.
45. Согомонов А.Ю. Тусобщество // Аспекты социальной теории и современного общества / Под. ред. С.Е. Кухтерина и А.Ю. Согомонова. М., 2000. С.53-70.
46. Соколов Е.Г. Формула театра // Метафизические исследования. Вып. 1. Понимание. СПб., 1997. С. 94-120.
47. Солоухина О.В. Концепции «читателя» в современном западном литературоведении // Художественная рецепция и герменевтика / Под ред. Ю.Б.Борева). М., 1985. С.212 – 239.
48. Суворова Г.Д. Театр как социологический феномен // Искусство в системе культуры. Л., 1986. С. 88-89.
49. Тикнер Л. Феминизм, история искусства и сексуальное различие // Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. СПб., 2001. С.695 – 717.
50. Усманова А. Женщины и искусство: политики репрезентации // Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие СПб., 2001. С.465 – 492.
51. Усманова А.Р. Гиперинтерпретация // Постмодернизм. Энциклопедия / Под ред. Грицанова А.А., Можейко М.А. Минск, 2001. С. 159 – 163.
52. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000. С.129 – 143.
53. Усманова А.Р. Читатель // Постмодернизм. Энциклопедия / Под ред. Грицанова А.А., Можейко М.А. Минск, 2001. С. 958 – 963.
54. Устная история и биография: женский взгляд / Под ред. Мещеркиной Е.Ю. М., 2004.
55. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей: Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология. СПб., 2001. С. 153-175.
56. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.
57. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000.
58. Шматко Н.А. «Габитус» в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии Т.1. 1998. №2.
59. Berelson B. Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press, 1952.
60. Goldman L. Pour une sociologie du roman. Editions Gallimard, 1964.
61. Hall S. "Encoding/decoding ", in Hall S., Hobson D., Lowe, Willis P., eds. Culture, Media, Language Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd, 1980, pp.131 – 133.
62. Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
63. Jauss H.R. Towards an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University Press, 1983.
64. Lash S. Sociology of postmodernism. London and New York: Routledge, 1990.
65. Merton R. Social Theory and Social Structure, N.Y.: Sage, 1964.
66. Newman L.W. Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon, 1991.
67. Parker R., Pollock G. Old Mistresses. Women, Art and Ideology. Harper Collins, 1981.

68. Salomon N. The Art Historical Canon: Sins of Omission // Preziosi D., ed. The Art of Art History: A Critical Anthology. (Oxford University Press, 1998), pp.344 – 355.
69. Shepherd J. Music and male hegemony // Music and society: the politics of composition, performance and reception / ed. R. Leppert and S. McClary. Cambridge University press, 1987. Pp. 151—172.
70. Wolff J. The Ideology of Autonomous Art // Leppert R., McClary S. (eds.) Music and Society: The politics of Composition, Performance and Reception. Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 1 – 12.

6.2.Методические разработки

Не используются

6.3.Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, использующиеся студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

Акт приема-передачи неисключительного права на лицензионное программное обеспечение №849 от 31 октября 2017 г. по Сублицензионному договору № 89/Е от 15.09.2017 г.:

- Неисключительное право на использование ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine; P/N KW9-00322
- Право на использование Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; P/N Fqc-09519
- Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; P/N 021-10548

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковые системы Yandex, Google

6.5.Электронные образовательные ресурсы

Дубин, Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры / Б.В. Дубин. – М. : Новое издательство, 2004. – 352 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64674>

Дубин, Б. Классика, после и рядом: социологические очерки о литературе и культуре : сборник статей / Б. Дубин. – М. : Новое литературное обозрение, 2014. – 643 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431125>

Шендрик, А.И. Социология культуры : учебное пособие / А.И. Шендрик. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 495 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436813>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Лекционная аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор, ТВ, доступ в сеть Интернет).

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний является формой управления результативностью процесса образования. Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена), который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень основных знаний по предмету;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание объем, глубина знаний, доказательность и аргументированность ответа, а также общий кругозор студента.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания предмета, знакомому как с основной, так и с дополнительной литературой, рекомендованной для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается глубина демонстрируемых студентом знаний и уровень освоения пройденного материала.

Система критериев оценивания при проведении промежуточной аттестации опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских

	выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	4	9
2	ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.	4	9
3	ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.	4	9
4	ОПК-2 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности.	4	9
5	ОПК-7 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.	4	9

6	ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.	4	9

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
Понимание смысла компетенции	Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень
Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины	Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию. Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии.	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень
Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины	Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач. Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.	Базовый уровень Средний уровень Продвинутый уровень

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Устный опрос/собеседование:

- **высокий уровень** имеет место когда ответ данный студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. В этом случае ставится оценка «Отлично».

- **средний уровень** имеет место когда ответ данный студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе. В этом случае ставится оценка «Хорошо».

- **базовый уровень** имеет место когда ответ данный студентом показывает свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. В этом случае ставится оценка «Удовлетворительно».

Если ответ данный студентом обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. В этом случае ставится оценка «Неудовлетворительно» и компетенции считаются неосвоенными.

Промежуточная аттестация (зачет)

При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования:

- базовый уровень освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 50-100% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Зачтено»

В случае, если студент ответил верно менее 50% вопросов билета, ему выставляется оценка «Незачтено».

Промежуточная аттестация (экзамен)

При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования:

- высокий уровень освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 85-100% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Отлично»

- средний уровень освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 70-84% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Хорошо»

- базовый уровень освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 50-69% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Удовлетворительно»

В случае, если студент ответил верно менее 50% вопросов билета, ему выставляется оценка «Неудовлетворительно».

СБОРНИК ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ, ПРИМЕРОВ, УПРАЖНЕНИЙ

Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено

Перечень примерных тем контрольных работ.
Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для зачета (очная форма обучения).

1. Теории социальной критики искусства
2. Социологический подход к искусству Т. Адорно
3. Понятия габитуса и поля в исследованиях П. Бурдьё
4. Вклад Cultural studies в социологию искусства
5. Реализм – Модернизм – Постмодернизм: триада освоения социальной жизни искусства
6. Феминистская критика в социологии искусства
7. Теория рецепции У. Эко
8. Основные типологии реципиентов в социологии искусства
9. Методы рецептивных исследований в социологии искусства
10. Рецептивные исследования театрального искусства
11. Качественные и количественные методы в социологии искусства
12. Автобиографический рассказ и нарративные расспросы в биографическом методе социологии искусства
13. Методы обработки документальной информации в социологии искусства
14. Основные компоненты контент-анализа
15. Трансформация социальной конструкции искусства «Художник – Идеолог – Администратор – Публика»
16. Изучение и формирование «потребности в театре»

Перечень примерных вопросов для экзамена (заочная форма обучения).

1. Теоретическое обоснование искусства как социального института
2. Социология искусства в контексте гуманитарного знания
3. Теории социальной критики искусства
4. Социологический подход к искусству Т. Адорно
5. Понятия габитуса и поля в исследованиях П. Бурдьё
6. Вклад Cultural studies в социологию искусства
7. Реализм – Модернизм – Постмодернизм: триада освоения социальной жизни искусства
8. Феминистская критика в социологии искусства
9. Теория рецепции У. Эко
10. Основные типологии реципиентов в социологии искусства
11. Методы рецептивных исследований в социологии искусства
12. Понятие исторического контекста в рецептивных концепциях социологии искусства
13. Значение механизма цензуры для рецептивных исследований
14. Рецептивные исследования театрального искусства
15. Качественные и количественные методы в социологии искусства
16. Автобиографический рассказ и нарративные расспросы в биографическом методе социологии искусства
17. Методы обработки документальной информации в социологии искусства
18. Основные компоненты контент-анализа
19. Характерологическая динамика искусства в эпоху «классической современности» и постсовременности
20. Возможности социологической интерпретации сценического искусства
21. Трансформация социальной конструкции искусства «Художник – Идеолог – Администратор

– Публика»

22. Изучение и формирование «потребности в театре»

Примерные темы докладов и рефератов

Не предусмотрено

Тесты

Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний

Задания для самостоятельной работы:

1. Проработать со словарями следующие термины: роль, норма, ценность, институция, группа, социальное движение
2. Прочитать и проанализировать текст Т.Адорно с точки зрения становления социологического подхода к изучению искусства.
3. Рассмотреть особенности культурного поля конкретной культурно-исторической ситуации.
4. Определить терминологические и качественные различия «массовой» и «популярной» культур
5. Найти 2-3 примера признанных «шедевров», созданных женщинами в истории искусства
6. Описать основные механизмы вытеснения женского из социальной сферы искусства в современном обществе
7. Выбрать одну из моделей интерпретации текста и показать возможности ее работы на примере конкретного произведения искусства
8. Проанализировать фильм или литературное произведение, используя методы рецептивного исследования
9. Используя метод контент-анализа изучить степень и характер освещенности вопросов, связанных с поем искусства в местных СМИ
10. Определить тенденции изменения институциональных характеристик постсовременного искусства на конкретных примерах.
11. Использование качественных методов социологического анализа в изучение театрального искусства г. Екатеринбурга.