

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ А.А. Глуханюк

«_____» _____ 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Социология

Специальность:	55.05.04 Продюсерство
Специализация:	Продюсер исполнительских искусств
Уровень образования:	Специалитет
Форма обучения	Очная

Екатеринбург

2026

Составитель:

Доцент кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств
А.А. Глуханюк

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерства, теории и практики
исполнительских искусств

Протокол от « ____ » _____ 202 ____ г. № ____

Зав. кафедрой. _____ А.Ф. Бадаев

Согласовано:

Руководитель учебно-методического отдела _____ Т.Б. Сергеева
« ____ » _____ 202 ____ г.

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1.1	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
1.2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
1.2.1	-систематическое изложение основных проблем и тем социологии, овладение основными понятиями и терминологией; -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; -освоение закономерностей функционирования искусства в социальном пространстве постсовременности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
История России Философия	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Основы экономики Психология делового общения Преддипломная (проектно-творческо-производственная) практика	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
Знать	
- основные научные направления и школы социологии искусства; - основной круг проблем; - специфику произведений искусства как объектов социологического анализа; базовый набор социологических понятий и терминов; основные социологические концепции.	
Уметь	
- анализировать причины и последствия социальных и групповых конфликтов; -анализировать социальные факты и процессы.	
Владеть	
- навыки владения терминологическим аппаратом; - навыки описания и анализа постсовременной ситуации в поле искусства.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	18 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	92	92	92	92
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	144	144	144	144

Код	Наименование разделов и тем /вид	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Инте	Примечание
-----	----------------------------------	-----------	-------	-----------	------------	------	------------

занятия	занятия/	Курс		цпи	и эл. ресурсы	ракт.	
Раздел 1. История становления социологии искусства							
1.1	Искусство как социальный институт. Искусствознание и социальная критика искусства. /Лек/	2	2	УК-1			
1.2	Социализация искусства в процессе рационализации западного общества М. Вебера. Институт как способ социального функционирования искусства. /Пр/	2	2	УК-1			
1.3	Культурные исследования в Великобритании. Критическая теория в социологии искусства /Лек/	2	2	УК-1			
1.4	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. /Пр/	2	2	УК-1			
1.5	Социология искусства Пьера Бурдьё /Лек/	2	1	УК-1			
1.6	Бермингемский центр современных культурных исследований (CCCS): теоретические заимствования и разработки. Две парадигмы культурных исследований по С.Холлу. /Пр/	2	2	УК-1			
1.7	Критическая теория в социологии искусства. 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. /Пр/	2	4	УК-1			
1.8	Феминистская критика истории искусства /Лек/	2	1	УК-1			
1.9	/Ср/	2	23	УК-1			
Раздел 2. Проблема рецепции в социологии искусства							
2.1	Генеалогия рецептивных исследований. Методология рецептивных исследований /Лек/	2	2	УК-1			
2.2	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). /Пр/	2	2	УК-1			
2.3	Возможности рецептивных исследований в отдельных видах искусства (литература, киноискусство) /Лек/	2	1	УК-1			

2.4	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. /Пр/	2	4	УК-1			
2.5	/Ср/	2	23	УК-1			
Раздел 3. Использование социологических методов в анализе произведений искусства							
3.1	Биографический метод в анализе произведений искусства. Качественные исследования текстов в социологии искусства. Контент-анализ текстовой информации /Лек/	2	2	УК-1			
3.2	Биографическо-нарративное интервью: основной автобиографический рассказ; нарративные расспросы, уточняющие обстоятельства как внутри, так и вне рассказа. /Пр/	2	2	УК-1			
3.3	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. /Пр/	2	2	УК-1			
3.4	Современное и постсовременное искусство: институты и практики /Лек/	2	1	УК-1			
3.5	Институциональный кризис постсовременного искусства. Искусство в эпоху постсовременности: асинхронность, профанность и разовость. Постшедевральная эпоха постсовременного искусства. /Пр/	2	2	УК-1			
3.6	/Ср/	2	16	УК-1			
Раздел 4. Основы социологии театра							
4.1	История становления социологических подходов в изучении театра /Лек/	2	1	УК-1			
4.2	Анализ драмы как социальной игры Ж. Дювиньо. Социология драмы, социология актера, социология зрителя как частные разделы социологического изучения театра. /Пр/	2	2	УК-1			
4.3	Исследования театральной аудитории /Лек/	2	1	УК-1			
4.4	Механизмы взаимодействия сцены и зала. Обращение театра к новым коммуникативно- технологическим связям. Театрализация массовой культуры. Социологический подход к изучению «потребности в театре». /Пр/	2	2	УК-1			

4.5	Социологическое изучение репертуара театра /Лек/	2	1	УК-1			
4.6	Основные методы репертуарных исследований: оценка репертуара в соответствии с традиционными театроведческими категориями, анализ статистических документов, характеризующих динамику и формирование репертуара, массовый анкетный опрос населения. /Пр/	2	2	УК-1			
4.7	Исследования социальных условий творчества и проблем художественного рынка в театре /Лек/	2	1	УК-1			
4.8	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. /Пр/	2	4	УК-1			
4.9	/Ср/	2	30	УК-1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень примерных вопросов для экзамена

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».

5.2. Темы письменных работ

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»

5.3. Фонд оценочных средств

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.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Перечень видов оценочных средств:

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета/экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и практических 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 освоения дисциплины в целом;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

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.

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. Бурдые П. Биографическая иллюзия. Перевод Мещеркиной Е. // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2002. №1. С. 75-84.
8. Бурдые П. Исторический генезис чистой эстетики //НЛО. 2003. № 60.
9. Бурдые П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. №1/2.
10. Бурдые 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 // НЛЮ. 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., Стафеевка 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. Ключкина 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. Созерцаю 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. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 | Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" <https://e.lanbook.com>

Э2 | Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru>

Э3 | Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.

2. Офисная система OpenOffice \ Microsoft Office

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».

2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffime».

3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Аудитория для практических занятий и лекций:

- снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет), столы, стулья.

Аудитория для самостоятельной работы:

столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;

Библиотека с читальным залом:

столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)