

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА

Социологическое и социально-психологическое изучение искусства актуально во все времена, так как искусство неизбежно отражает извечные и сиюминутные человеческие проблемы и оказывает определенное духовно-нравственное и эстетическое влияние на людей. Тем более в настоящее время, когда благодаря совершенствованию технических средств массовой коммуникации (особенно аудио-визуальных) искусство пришло буквально в каждый дом и имеет важнейшее значение в бюджете свободного времени современного человека. Однако это явное и неосознанное воздействие искусства до сих пор недооценивается обществом.

В современных российских условиях духовно-общественного кризиса и художественно-эстетического плюрализма с их крайними противоречиями, социологическое и социально-психологическое изучение искусства становится особенно актуальным. Вместе с тем соответствующие исследования и систематические лекционные курсы до сих пор являются весьма дефицитными. Что касается социальной психологии искусства, то эта дисциплина находится в стадии формирования. Автор данного курса лекций является и автором первых в нашей стране монографий, в которых излагается предмет и проблемы новой научной отрасли (см.: Семенов В.Е. Социальная психология искусства. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988; Семенов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995).

Предлагаемый лекционный курс апробирован и усовершенствован в процессе чтения на факультетах психологии, социологии и историческом факультете в Санкт-Петербургском госуниверситете, а также в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, в Северо-Осетинском госуниверситете, в Шуйском государственном педагогическом университете (1990–2001 гг.).

Данный курс призван подробно ознакомить студентов с предметом, концепциями, проблемами, методами и конкретными исследованиями в сфере социологии и социальной психологии искусства, связанными с процессами художественного творчества, распространения, освоения и воздействия художественных произведений в макро- и микросоциальных условиях. При этом широко используется исторический и современный опыт соответствующих исследований в нашей стране и за рубежом (автор является членом Международной ассоциации эмпирической эстетики (IAEA) и членом редакционного Совета журнала этой ассоциации «Empirical Studies of the arts»).

В курсе обобщаются данные социологии, психологии, эстетики и искусствознания. Изучаются предыстория, предмет и проблемы социологии и социальной психологии искусства. Искусство в концепции автора понимается как система художественной межличностной коммуникации в культурно-историческом контексте. Акцентируется внимание на проблемах: полифункциональность, функции и дисфункции искусства, художник и микросреда, групповое художественное творчество, динамика образа человека в искусстве XIX–XX вв., непосредственное (сиюминутное) и кумулятивное (долговременное) влияние искусства на личность, катарсическое и антикатарсическое искусство, факторы адекватности и эффективности восприятия и понимания искусства, анализ искусства как

отражения групповых ментальностей, искусство и научно-техническое развитие, искусство и экология человека.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Предыстория и история социологии и социальной психологии искусства.

Предыстория и проблематика социологии и социальной психологии искусства в истории философии, эстетики и искусствознания (Конфуций, Платон, Аристотель, М. Ломоносов, Д. Дидро, Л. Толстой, А. Швейцер, М. Бахтин и др.).

Тема 2. Предметы социологии и социальной психологии искусства.

Формирование и соотношение предметов социологии и социальной психологии искусства, их связи с другими научными дисциплинами, основные научные категории (Г. Тард, М. Гюйо, Г. Плеханов, В. Гаузенштейн, П. Сорокин, Э. Геннекен, З. Фрейд, Л. Выготский, Н. Рубакин, В. Фриче, Г. Айзенк и др.).

Тема 3. Искусство, его функции, разновидности и проблемы.

Методологические принципы изучения искусства. Полифункциональность, функции и дисфункции искусства. Разновидности искусства в социопсихологическом аспекте (моноавторское и групповое, индивидуальное и аудиторное и др.). Вечные и актуальные проблемы искусства.

Тема 4. Социологические и социально-психологические методы исследования искусства.

Процесс и стадии эмпирического исследования. Опросные методы (анкетирование и интервьюирование), наблюдение, изучение произведений как документов и сообщений (контент-анализ), использование тестов, эксперимент.

Тема 5. Искусство как межличностная коммуникация.

Концепция искусства как системы межличностной коммуникации в общественно-историческом контексте (общество — художник — спонсор (редактор) — произведение — распространитель — критик — реципиент — эффект — общество). Личностная совместимость — несовместимость художника и реципиента, а также всех других участников художественной коммуникации.

Тема 6. Художник: личность, общение, социальная среда.

Художник и микросреда. Художник и общество, статус и роль. Личность художника, ее структура и специфика (ценности и направленность, жизненный опыт, психические процессы и свойства, темперамент и психофизиологические особенности). «Протеизм», эмпатия художника.

Тема 7. Групповая художественная деятельность.

Моноавторское и коллективное творчество. Специфика художественного коллектива в контексте управленческого климата времени. Социально-психологический климат и особенности руководства в художественном коллективе (театр, кинематограф, музыка). Оптимальный художественный коллектив.

Тема 8. Социопсихологический анализ искусства.

Качественно-количественный анализ искусства (контент-анализ). Динамика и трансформация образа человека в искусстве XX в. Развитие тенденций дегуманизации, деперсонализации в массовом искусстве кинематографа и популярной музыки.

Тема 9. Социопсихологические проблемы влияния искусства.

Непосредственное (сиюминутное) воздействие художественных произведений на реципиента и аудиторию. Проблема адекватности восприятия и понимания произведений. Кумулятивное (долговременное) влияние искусства на личность. Катарсис и антикатарсис. Искусство и этика. Искусство как экологический фактор.

Тема 10. Искусство как выражение общественной полиментальности.

Понятие полиментальности. Базовые российские менталитеты. Российское искусство как выражение базовых российских менталитетов. Глобализация и автономизация в искусстве.

Список литературы

Основная:

1. Барнетт Дж. Социология искусства // Социология сегодня. М.: Прогресс, 1965.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1988.
3. Комплексное исследование кинопроцесса. Л.: ЛГИТМИК, 1989.
4. Перов Ю.В. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
5. Семенов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.
6. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Республика, 1992.
7. Торшилова Е.М. Можно ли поверить алгеброй гармонию? (Критический очерк экспериментальной эстетики). М.: Искусство, 1988.
8. Хрестоматия по психологии художественного творчества. М.: Магистр, 1998.

Дополнительная:

1. Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1990.
2. Дранков В.Л. Природа таланта Шаляпина. Л.: Музыка, 1973.
3. Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. СПб.: Алетейя, 2000.
4. Левидов В.А. Художественная классика как средство духовного возрождения. СПб.: Петрополис, 1996.
5. Рубакин Н.А. Избранное. В 2-х тт. Т.1. М.: Книга, 1975.
6. Семенов В.Е. Катарсис и антикатарсис: социально-психологический подход к воздействию искусства // Вопросы психологии. 1994. № 1.
7. Семенов В.Е. Российская полиментальность и ее выражение в культуре // Социология и общество / Тезисы докладов I Всероссийского социологического конгресса. СПб.: Петрополис, 2000.
8. Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти тт. Т. 15. М.: Художественная литература, 1964.
9. Хренов Н.А. Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. М.: Наука, 1981.
10. Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973.
11. Эстетика: Словарь. М.: ИПЛ, 1989.