

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Факультет музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович
Кафедра культурологии и музыкознания

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета музыкально-
художественного образования
имени Джульетты Якубович

_____ А.П. Кондратенко
« 24 » 01 _____ 20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Массовая и элитарная культура

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль Культурологическое образование

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Курс 1 (2 семестр)

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Массовая и элитарная культура» является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование), очной формы обучения.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль Культурологическое образование), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 940 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н.

СОСТАВИТЕЛИ:

доцент, кандидат исторических наук, доцент **Афонин Юрий Владимирович**

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры культурологии и музыковедения

Протокол от «15» 01 2024 г., № 8

Заведующий кафедрой

культурологии и музыковедения

 С.Г. Пиченикова

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

Протокол от «17» 01 2024 г., № 5

Председатель учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

 А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий

учебно-методическим отделом

 В.В. Савенков
« » 2024 г.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о массовой и элитарной культуре, её специфике, генезисе и стадиях развития, определить её место и роль в современном обществе, изучить её феномены, виды и формы, а также исследования, посвященные проблематике массовости и элитарности в истории культуры.

Основные задачи дисциплины:

- дать представление о типологических особенностях и категориях массовой культуры;
- рассмотреть историческую эволюцию массовой культуры;
- представить основные культурологические концепции и подходы, направленные на исследования массовой культуры;
- рассмотреть специфику конкретных форм, видов и жанров массовой культуры;
- определить место и роль массовой культуры в современном обществе;
- рассмотреть социокультурные проекты, направленные на развитие массовой культуры;
- дать представление о сути и специфике элитарной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Массовая и элитарная культура» относится к обязательной части, индекс дисциплины Б1.О.08.09.

Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются: знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «История», «Философия», «Введение в специальность», «История зарубежной культуры», «История отечественной культуры».

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения основной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями и индикаторов их достижений:

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Общепрофессиональные		
ОПК-5 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	ОПК-5.1. Знает приемы выбора содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся ОПК-5.2. Умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности и достоверности. ОПК-5.3. Владеет методами и способами определения и корректировки трудностей в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса.	Знает: - содержание основных категорий массовой культуры; - основные направления, жанры и формы массовой культуры; - современное состояние массовой культуры, её место и роль в развитии современного общества; - основные концепции, методы и подходы в изучении массовой культуры; - содержание понятия элитарная культура, специфику ее генезиса; Умеет: - применять современные культурологические методы и подходы к анализу феноменов

		<p>массовой и элитарной культуры;</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориально-понятийным аппаратом дисциплины; - методами анализа различных форм массовой культуры; - современной методологией исследований массовой и элитарной культуры; - навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления феноменов массовой и элитарной культуры;
<p>ПК-2 способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность в области культуры и искусства.</p>	<p>ПК-2.1. Знает и демонстрирует знание принципов проектирования, владения проектными технологиями.</p> <p>ПК-2.2. Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области.</p> <p>ПК-2.3. Владеет передовыми педагогическими технологиями в процессе реализации учебно-проектной деятельности обучающихся в соответствующей предметной области.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику современных культурных процессов. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> аргументировано представлять освоенное знание; разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. - формулировать направления проектной работы в сфере массовой и элитарной культуры; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовыми навыками культурного проектирования, навыками соединения аналитической и практической деятельности в создании культурного продукта.

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)	
	Очная форма	Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	108 (3 зач.ед)	
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) в том числе:	36	

Лекции	12	
Семинарские занятия	24	
Практические занятия		
Лабораторные работы	-	
Контрольные работы		
Курсовая работа / курсовой проект	-	
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	-	
Самостоятельная работа студента (всего часов)	45	
Форма аттестации	Экзамен	

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел № 1. Массовая культура как понятие. Истоки и горизонты развития массовой культуры, создатели и носители. Основные категории массовой культуры.

Тема 1. Сущность и становление массовой культуры. Экономические и философские предпосылки массовой культуры.

Понятие «массовая культура». Основные факторы возникновения и становления массовой культуры и массового общества. Факторы рождения массы и массового общества — индустриализация, урбанизация, массовое производство повседневных благ, изменение характера повседневной жизни. Ключевые понятия для анализа форм массовой культуры: масса, «толпа», «общество масс». Человек массы, «массовый человек». Анализ понятия

«массы» (Х. Ортега-и-Гассет). Пять значений «понятия массы» (Д. Белл).

Теории элитарной и массовой культуры в культурологическом, социологическом и философском знании (М. Арнольд, Х. Ортега-и-Гассет, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Р. Михельс, Т. Моск). Теории постиндустриального общества Д. Белла и Э. Шилза.

Сравнительные дефиниции: массовая и традиционная, массовая и народная, массовая и элитарная культура.

Тема 2. Особенности становления и развития массовой культуры.

Основные жанры массовой культуры

Индустриальная революция и культура города. «Досуг» как культурная идея: создание инфраструктуры досуга, развлечения и потребления.

Технологии и культурное производство: Фотография. Радио. Кинематограф. Изобретение кинематографа. Культура немого и звукового кино. Развлекательность и эскейпизм — основные черты продукции массовой киноиндустрии. Кинематограф в условиях новых цифровых технологий. Блокбастер; массовое и авторское кино. Кино «для всех». Тележанры: сериал, музыкальный клип. Телевизионная культура: тележурналистика, сериалы, шоу.

Книга и печатные СМИ как продукты массового потребления.

Массовая литература в 1950-1980-е гг. Популярные сюжеты, истории, герои и образы. Социокультурные основания популярности конкретных видов искусства: бестселлер: роман, детектив, женский роман, фантастика. Феномен литературного бестселлера в 2000-е. Специфика российской массовой культуры 2000-х гг. Феномениронического детектива, ретро-детектива. Предпосылки становления жанрового разнообразия массовой культуры (детектив, хоррор, вестерн, мелодрама, мюзикл, комикс).

Тема 3. Особенности развития массовой культуры. Массовая музыка как явление культуры XX ст.

Музыка и массовая культура: эстрада, джаз, французский шансон. Рок-музыка как составная часть массовой культуры. Музыкальный шлягер.

Многообразие форм массовой культуры в послевоенном мире. Молодежные движения, субкультуры. Архитектура. Особенности китча в современном городе.

Роль средств массовой коммуникации в развитии массовой культуры: кино, телевидение и глобальные сети. Становление масс-медиа. Концепция массовой коммуникации в работе М. Маклюэна «Галактика Гутенберга». Масс-медиа и массовая культура.,

Формы популярной культуры, связанные с масс-медиа: газеты и журналы. Комиксы. Реклама и индустрия потребления.

Тема 4. Современная массовая культура. Мода и промышленный дизайн, компьютер и популярное искусство. Перспективы создания проектов в сфере массовой культуры.

Феномен моды в современной культуре. Мода и промышленный дизайн, компьютер и популярное искусство. Исследования Зиммеля, Гофмана. Трансформация культурных образцов в модных журналах. «Звезды» и знаменитости в системе массовой культуры: трансляция образцов и социокультурных норм.

Новые характеристики массового человека и мифотехники жизни. Интернет-община в качестве возможной социальной единицы. Диверсификация и персонализация продуктов массовой культуры. Основания разнообразия в оценке перспектив развития массовой культуры. Новые технологии производства, трансляции и восприятия продуктов массовой культуры. Национальные, региональные, этнические особенности тенденций развития массовой культуры в современных условиях.

Раздел 2. Элитарная культура.

Тема 5 Элитарная культура: понятие и сущность.

Понятие «элитарная культура». Культурологические концепции «массовости» и «элитарности». Определения элиты (Р. Михельс, Г. Моска, В. Парето, Х. Ортега-и-Гассет, А. Тойнби и др.). Элита как часть общества. Элитарная культура (от франц. elite — отборное, лучшее) как культура привилегированных групп общества. Элитарная культура в широком и узком смысле. Элитарность как феномен. Элитарная культура как антипод массовой культуры. Элитарная культура как особая форма культуры. Отличие элитарной культуры от массовой культуры.

Формирование элиты в первобытной общине, рабовладельческом обществе, феодальном строе. Основные элементы элитарной концепции культуры в философских сочинениях А. Шопенгауэра («Мир как воля и представление»).

Идеи элитарной культуры России. «Мир искусства» (А. Бенуа, С. Дягилев, Л.Толстой, М. Врубель, В. Серов, К.Коровин, А. Павлова, Ф. Шаляпин, М. Фокин и др.).

Элитарная концепция культуры современности. Модернизм и постмодернизм.

Тема 6. Виды элитарного искусства. Музыкальное искусство, классическая музыка, опера, балет, симфоническая музыка, органная музыка.

Музыка (элитарное творчество в области музыки «Бранденбургские концерты» И.С. Баха, «Времена года» П.И. Чайковского, концерты и симфонии С.В. Рахманинова, «Осенний вальс» и «Весенняя рапсодия» Ф.Шопена и пр.).

Балет как отдельная часть элитарной культуры («Спартак», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель» и т.д.).

Театр как элитарное искусство. Статус элитарных театров (драматические театры (театры драмы), большие театры, театры пантомимы, оперные театры, балетные театры и т.д.).

Элитарная литература. Литература классическая, поэзия. Интеллектуальная литература. Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой, И. Бунин, У. Шекспир, В. Гюго, А. Камю, Г. Гессе, Э.По, М. Пруст, У.Эко, Ф.Кафка и др.

Изобразительное искусство. Элитарная живопись. Неординарные работы («Черный квадрат» К. Малевича, «Автопортрет» Ван Гога, «Постоянство памяти» С.Дали, «Девочка на шаре» П. Пикассо, «Крик» Э. Мунка и др.). Элитарное творчество в других

видах искусства (в кинематографе (авторское кино), в мире швейного искусства (высокая мода и произведения известных кутюрье), изысканная кухня и др.).

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
2 семестр			
1.	Сущность и становление массовой культуры.	2	
2.	Особенности становления и развития массовой культуры. Основные жанры массовой культуры.	2	
3.	Особенности развития массовой культуры.	2	
4.	Современная массовая культура. Перспективы создания проектов в сфере массовой культуры.	2	
5.	Элитарная культура: понятие и сущность.	2	
6.	Виды элитарного искусства.	2	
Итого:		12	

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	
2 семестр			
1.	Сущность и становление массовой культуры.	2	
2.	Экономические и философские предпосылки массовой культуры.	2	
3.	Основные жанры массовой культуры.	2	
4.	Роль средств массовой коммуникации в развитии массовой культуры: кино, телевидение и глобальные сети.	2	
5.	Современная массовая культура. Мода и промышленный дизайн, компьютер и популярное искусство. Перспективы создания проектов в сфере массовой культуры.	2	
6.	Модернизм - как творческий метод.	2	
7.	Возникновение и развитие основных форм, видов и жанров массовой культуры во второй половине XIX –в первой пол. XX вв.	2	
8.	Музыкальные массовые жанры в структуре современной культуры.	2	
9.	Перспективы создания проектов в сфере массовой культуры.	2	

10.	Элитарная культура.		
11.	Культурологические концепции «массовости» и «элитарности».	2	
12.	Виды элитарного искусства.	2	
Итого:		24	

4.5. Лабораторные работы – учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
2 семестр				
1.	Сущность и становление массовой культуры.	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний по дисциплине.	3	
2.	Экономические и философские предпосылки массовой культуры.	Конспектирование; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний по дисциплине.	4	
3.	Особенности становления и развития массовой культуры (Массовая культура во второй половине XIX – середине XX вв.).	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний по дисциплине.	4	
4.	Основные жанры массовой культуры.	Конспектирование; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему	4	

		и промежуточному контролю знаний по дисциплине.		
5.	Роль средств массовой коммуникации в развитии массовой культуры: кино, телевидение и глобальные сети.	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний по дисциплине.	4	
6.	Современная массовая культура. Мода и промышленный дизайн, компьютер и популярное искусство. Перспективы создания проектов в сфере массовой культуры.	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям; подготовка презентации.	5	
7.	Культурологические концепции «массовости» и «элитарности». Методы анализа массовой культуры.	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям.	5	
8.	Модернизм - как творческий метод	Подготовка презентации; подготовка к семинарским занятиям.	4	
9.	Возникновение и развитие основных форм, видов и жанров массовой культуры во второй половине XIX –в первой пол. XX вв.	Составление тезисов; работа с лекционным материалом; подготовка к семинарским занятиям;	4	
10.	Элитарная культура	Работа с лекционным материалом.	4	
11	Виды элитарной культуры	Подготовка презентации.	4	
Итого:			45	

4.7. Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы: Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, поиск информации в сети «Интернет».

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в различных формах: устный опрос; выполнение заданий и контрольных работ в рамках практических /семинарских занятий; подготовка презентации; конспектирование (в рамках самостоятельной работы).

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного экзамена и включает в себя ответ на теоретические вопросы.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплины

Система оценивания учебных достижений студентов очной и заочной форм обучения

Вид учебной работы	Количество баллов	
	2 семестр	
Устные ответы на семинарских занятиях	50	
КСР	20	
Экзамен	30	
Итого:	100	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Афонин Ю. В., Афонин В. А. Массовая и элитарная культура. Курс лекций для студентов, обучающихся по специальности «Культурология» и «Кино-, телеискусство», а также для других гуманитарных специальностей. Луганск, 2010.

2. Афонин В. А., Афонин Ю. В. Культура индустриального общества (Массовая и элитарная). Курс лекций для студентов, обучающихся по специальности «Культурология» и «Кино-, телеискусство», а также для других гуманитарных специальностей. Луганск, 2012.

3. Афонин В.А., Афонин Ю.В. Культурология (курс лекций). – Луганск. – 2008.

256с. http://vuzlib.com.ua/articles/book/3949Kulturologija_v_voprosakh_i_ot/1.html

4. Массовая литература XX века : учеб. пособие / М. А. Черняк .- 4-е изд. Москва : ФЛИНТА, 2013. – Режим доступа: rucont.ru/efd/244731

5. Шапинская, Е. Н. Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 249 с. - URL: <https://urait.ru/bcode/463194> (дата обращения: 07.04.2021); Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13508-4. - Текст: электронный. <https://urait.ru/bcode/463194>

б) дополнительная литература:

1. Житомирский Д. Музыка для миллионов // Поп-музыка. Взгляды и мнения. – Л.; М., 1977.
2. Искусство XX века: элита и массы. – Н. Новгород, 2004.
3. Карцева Е. Кич или Торжество пошлости. – М., 1977.
4. Карманов Ю.М. Кто готовит апокалипсис. М, 1994
5. Кукаркин А. П. По ту сторону расцвета. М., 1981
6. Культура в современном мире. М., 2003
7. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка /Л. М.Баженова [и др.] – СПб.: Питер, 2009.
8. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова [и др.] – СПб.: Питер, 2007.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: демонстрационные материалы - мультимедиа-презентации лекций; цифровые изображения (по темам дисциплины т.д.).

Практические занятия: презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например,

проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой Пиченикова С.Г.	Декан Кондратенко А.П.
1.	21.05.2024	Приказ 324-ОД	О переводе части научно-педагогических работников, имеющих профильное музыкальное образование и сотрудников-концертмейстеров с кафедры культурологии и культурологического образования на кафедру музыкального образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
2.	31.05.2024	Приказ 325-ОД	О переименовании кафедры культурологии и музыкознания в кафедру культурологии и культурологического образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
3.	31.05.2024	Приказ 326-ОД	Об изменении правового статуса и переименовании факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович в Институт музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович		