

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Основы галерейного дела

Учебный план: 54.05.03, ФГОС 3++ Графика ВШПМ_ОЗО №3-2-58.plx

Кафедра: Графики

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 4 "Художник-график (оформление печатной
(специализация) продукции)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактн ая работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
6	УП	17	54,75	0,25	Зачет
	РПД	17	54,75	0,25	
Итого	УП	17	54,75	0,25	
	РПД	17	54,75	0,25	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

доктор искусствоведения, Профессор

Северюхин Дмитрий
Яковлевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графики

Лавренко Галина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области галерейного дела посредством изучения теории и истории развития этой области художественной культуры, выработка навыков анализа современной художественной жизни, галерейной и кураторской работы

1.2 Задачи дисциплины:

- Дать историко-теоретический материал по вопросам развития галерейного дела
- Научить ориентироваться в области современного галерейного дела
- Выработать навыками анализа и понимания явлений современной художественной жизни, связанных с художественной индустрией

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Искусство шрифта
- Художественно-техническое редактирование специальных изданий
- Основы композиции
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- Информационные технологии
- Учебная практика (пленэрная практика)
- История (история России, всеобщая история)
- Классическая акварель

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен использовать в своей творческой деятельности в области оформления печатной продукции знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений материальной культуры, графики, книги, плаката и умение анализировать современное состояние арт-рынка и галерейного дела.

Знать: - Основы систематизации и коммерческой оценки произведений изобразительного искусства

Уметь: - Анализировать основные концепции организации галерейного дела

Владеть: - Навыками объяснения значимости тематического и эстетического направления художественной галереи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Галерея как ключевой элемент художественного рынка	6				Пр
Тема 1. Определение понятия «галерея». Определение понятий «художественный рынок», «первичный» и «вторичный» рынок. Общая классификация галерей. Роль галереи в современной художественной жизни. Галерея как ключевой элемент художественного рынка и как очаг художественной культуры		2	8	ИЛ	
Тема 2. История развития галерейного дела как части художественной индустрии. Появление художественного «салона» как рыночного механизма. Возникновение художественных лавок и магазинов. Зарождение галерейного дела и института посредничества между художником и покупателем/заказчиком в Западной Европе. Деятельность П. Дюран-Рюэля.		2	10	ИЛ	

Раздел 2. История развития галерейного дела				
Тема 3. Становление галерейного дела в России. Художественные магазины С.-Петербурга и Москвы в XIX веке. Ценообразование в художественной сфере в России и в Западной Европе. Роль С. П. Дягилева как реформатора художественно-выставочного дела. Салон «Современное искусство». Салоны С. К. Маковского и В. А. Издебского. Художественное бюро Н. Е. Добычиной. Галерея П. Д. Ауэра. Галерея А. Е. Бурцева. Художественный салон К. И. Михайловой. Галерея К. Лемерсье. Состояние художественного рынка Москвы и Петрограда в военные годы (1914–1917).	4	8	ИЛ	Пр
Тема 4. Организация галерейного дела в советский период. Художественный ранок эпохи «военного коммунизма» и НЭПа. Состояние художественного рынка в СССР в 1930-е – 1980-е гг. Общественно-культурная жизнь в годы Перестройки. Возникновение кооперативного движения и возрождение галерейного бизнеса.	3	10	ИЛ	
Раздел 3. Специфика современной художественной галереи и ее задачи				Пр

Тема 5. Общие принципы организации художественной галереи. Выбор тематического и эстетического направления галереи. Элитное и массовое искусство. Традиционные и новаторские художественные формы. Принципы работы с художниками. Принципы работы с покупателями и коллекционерами. Организация экспозиционного пространства. Рекомендации по устройству вернисажей и других публичных мероприятий.	3	10,75	ИЛ	
Тема 6. Принципы работы современной галереи. Организация рекламы художественной галереи. Продажа и покупка художественных произведений. Устройство галерейных аукционов. Устройство выездных выставок. Представление галереи на общих выставках и фестивалях в С.-Петербурге и Москве. Устройство зарубежных выставок. Формирование галерейной коллекции. Виртуальная художественная галерея. Экономика галереи. Основная документация художественной галереи. Контракт между художников и галеристом.	3	8	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	54,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	17,25	54,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	Формулирует обоснованные суждения о назначении галерея как об очаге художественной культуры Раскрывает особенности петербургской художественной жизни и частного коллекционирования Использует методику разработки просветительские программы в целях популяризации художественных и культурных традиций	Перечень вопросов для устного собеседования Перечень практико-ориентированных заданий

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованную литературу при выполнении домашнего задания, подготовки доклада. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не может изложить	

	значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в теоретических знаниях. Не находит способа выполнения практического задания или выполняет ее без учета поставленной задачи. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 6	
1	К какому времени относится зарождение художественного рынка?
2	По каким критериям оцениваются произведений изобразительного искусства при проведении публичных презентаций, экскурсий и лекций
3	Возможно ли развитие художественной жизни вне рыночных отношений?
4	Является ли служба художника за оклад (жалование) проявлением художественного рынка?
5	Как влияет деятельность творческих союзов и галерей на формирование эстетических взглядов в обществе?
6	Каким образом художественный рынок влияет на формирование «стиля эпохи»?
7	Какова роль мецената в развитии художественной жизни?
8	Перечислить принципы взаимодействия галерей с профессиональным сообществом художников и искусствоведов?
9	Чем обусловлена «себестоимость» художественного произведения и чем – его рыночная цена?
10	С какими проблемами сталкивается современный художник?
11	Какие задачи стоят перед современными организаторами художественного рынка?
12	Какие типы художественных галерей можно выделить сегодня в Санкт-Петербурге?
13	Влияние деятельности художественных галерей на формирование эстетических взглядов в современном социуме.
14	Возможности использования профессиональных знаний для анализа художественных произведений во время проведения экскурсий

15	Автритет арт-эксперта в оценке произведения изобразительного искусства
16	Творческий опыт как основа аргументированной оценки художественных произведений

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Задание 1:

В данном фрагменте текста вставьте пропущенные слова, выбранные из предложенного списка:

1. Лавка 2. Галерея 3. Средневековая церковь 4. Театр 5. Внешний мир 6. Автор 7. Окно 8. Дверь 9. Стена 10. Рама 11. Потолок 12. Пол 13. Ковер 14. Нога 15. Глаз 16. Искусство 17. Человечество 18. Искусственное пространство 19. Произведения искусства

"Любая ГАЛЕРЕЯ построена по законам столь же строгим, что и СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ. ВНЕШНИЙ МИР не должен ощущаться, поэтому ОКНА обычно запечатаны. СТЕНЫ выкрашены белым. ПОТОЛОК служит источником света. Деревянный ПОЛ отполирован для цоканья каблуков или застелен КОВРОМ для бесшумного движения, для того, чтобы НОГИ отдыхали, пока ГЛАЗА прикованы к стенам. ИСКУССТВО свободно... чтобы жить своей жизнью... Ясное, белое, чистое, ИСКУССТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО посвящено технологии эстетического. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА установлены, развешены, расставлены для изучения".

Брайан О'Доэрти, британский художник и теоретик искусства

Задание 2:

Из предложенного списка выберите и вставьте пропущенные слова в данный фрагмент:

1. XIX 2. XX 3. XVIII 4. художественный магазин 5. лавка художника 6. выставка 7. репродукция 8. реставрационный 9. переплетный 10. каталог 11. фуршет 12. эстетика 13. салон 14. современная 15. античная 16. художественные 17. антикварные 18. витрина 19. реклама 20. стоимость

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ появились в России в начале XIX века. В них продавались произведения СОВРЕМЕННОЙ живописи и графики, а также принадлежности для художественного труда, художественные издания и РЕПРОДУКЦИИ. Здесь же заказывали рамы и багет, проводились РЕСТАВРАЦИОННЫЕ работы. Магазины имели ВИТРИНЫ.

В начале XX в. их деятельность (функция) расширилась: здесь стали устраивать выставки, подготовленные с определенным замыслом, большое внимание стало уделяться ЭСТЕТИКЕ экспозиций, выставки сопровождались КАТАЛОГАМИ.

Задание 3:

Соотнесите известных арт-дилеров Франции с их характеристиками

Имена арт-дилеров Характеристики

1. Поль Дюран-Рюель А. арт-дилер французского импрессионизма
 2. Амбруаз Воллар Б. автор «Воспоминания торговца картинами», «патрон постимпрессионизма»
 3. Даниель-Анри Канвейлер В. автор работы «Путь к кубизму», историк искусства и писатель, пропагандист кубизма

Ответ:

1А; 2Б; 3В

Задание 4:

Соотнесите понятие социальной функции современных художественных галерей и способы их реализации

Функция современных художественных галерей Способы реализации

1. коммуникативная А. общение и личностное взаимодействие
 2. социокультурная Б. культурная идентификация общества
 3. образовательная В. формирование личности, приобщение людей к познанию
 4. информационная Г. передача и получение новых знаний
 5. социализирующая Д. влияние на становление духовно-нравственных качеств личности, эстетическое и других форм общественного сознания
 6. регулятивная Е. регулирует отношения в обществе
 7. интегративная Ж. способствует социальной

взаимозависимости, ответственности, социальной сплоченности

Ответ:

1А; 2Б; 3В; 4Г; 5Д; 6Е; 7Ж

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в устной форме. Обучающийся вытягивает билет, содержащий один теоретический вопрос и одно практико-ориентированное задание. Ему предоставляется время на подготовку – 30 минут. После ответа на оба вопроса билета студенту при необходимости может быть задан дополнительный вопрос.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Меерович М., Шрагина Л.	Технология творческого мышления	Москва: Альпина Паблишер	2017	http://www.iprbookshop.ru/58565.html
Борев, Ю. Б.	Художественная культура XX века (теоретическая история)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81716.html
Садохин, А. П., Грушевицкая, Т. Г.	История мировой культуры	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81507.html
Амиржанова, А. Ш.	История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78434.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Майстровская, М. Т.	Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля	Москва: Прогресс-Традиция	2018	http://www.iprbookshop.ru/73798.html
Дарси, Бхандари, Джонатан, Мельбер, Глебов, Д., Ятковской, К., Черниковой, А.	ART/WORK: Как стать успешным художником	Москва: Альпина Паблишер	2020	http://www.iprbookshop.ru/93020.html
Кузнецова, Е. В.	Человек в мире культуры	Саратов: Вузовское образование	2017	http://www.iprbookshop.ru/61083.html
Северюхин Д. Я.	Основы галерейного дела. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20199300

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Электронная библиотека СПбГУПТД. URL: <http://publish.sutd.ru/>
 Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска