

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин
«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Арт-рынок в индустрии моды

Учебный план: 2023-2024 50.04.03 ИДИ ИиТМ ОО №2-1-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: История и теория моды
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	17	17	29	45	3	Экзамен
	РПД	17	17	29	45	3	
Итого	УП	17	17	29	45	3	
	РПД	17	17	29	45	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

Ассистент

Блиничева Валерия
Алексеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области культурологического и экономического феномена – арт-рынка современной индустрии моды; развить понимание механизмов функционирования отрасли, видение инновационных процессов и навыки критического анализа моды.

1.2 Задачи дисциплины:

Сформировать комплексное видение и понимание современных процессов развития, трансформации и глобализации индустрии модных товаров;

Привить навыки самостоятельного отслеживания, изучения, анализа социокультурных тенденций, влияющих на развитие отраслевых процессов индустрии модных товаров;

Развить навыки критического и аналитического подхода к изучению и освещению процессов арт-рынка индустрии моды.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в ходе демонстрационной, экспозиционной и кураторской работы в области декоративно-прикладного искусства и индустрии моды с применением информационно-коммуникационных технологий
Знать: современные методики управления информацией о процессах коммерциализации арт-рынка в индустрии современной моды в контексте кураторской работы;
Уметь: разрабатывать образовательные методики подготовки специалистов в области развития российского и европейского арт-рынка с привлечением профессиональных Интернет-ресурсов в контексте просветительской деятельности;
Владеть: навыками профессионального анализа предметов декоративно-прикладного искусства и объектов дизайна костюма для оценки потенциальной привлекательности инвестиций на арт-рынке с применением современных интернет-технологий;

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Структура и специфика арт-рынка индустрии моды. Брендинг и глобализация в индустрии моды	2					Т
Тема 1. Структура арт-рынка. Основные игроки художественного рынка и модной индустрии		3	2	2	ИЛ	
Тема 2. Предпосылки формирования современного арт-рынка		2	2	2	ИЛ	
Тема 3. Этапы сотрудничества модельеров и художников в XX веке		2	2	2	ИЛ	
Тема 4. Арт-коллаборации дизайнеров с представителями актуального искусства в XXI веке		2	2	2	ИЛ	
Раздел 2. Специфика и инструменты развития арт-рынка						
Тема 5. Фонды поддержки искусства от мира моды как новые участники художественных процессов		2	2	6	ИЛ	
Тема 6. Бизнес модели современного арт-рынка. PR-коммуникация и информационный бизнес как его инструменты		2	2	6	ИЛ	
Тема 7. Применение новых технологий в арт-бизнесе. Инновационный маркетинг, интернет-маркетинг		2	2	3	ИЛ	

Тема 8. Развитие арт-рынка в XXI веке в контексте модного бизнеса: проблемы, тенденции и перспективы		2	3	6	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	29		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		42,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5		71,5		

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-1	<ul style="list-style-type: none"> - дает характеристику современным методикам управления; - анализирует информацию о процессах коммерциализации арт-рынка в индустрии современной моды в контексте кураторской работы; - разрабатывает образовательные методики подготовки специалистов в области развития российского и европейского арт-рынка с привлечением профессиональных Интернет-ресурсов в 	<p>Вопросы индивидуальное собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-</p>

	контексте просветительской деятельности;	ориентированные задания
--	--	-------------------------

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	

3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат,</p>	

	либо отказ от представления работы.	
--	-------------------------------------	--

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 2	
1	Аукционные дома. История возникновения, особенности функционирования и взаимодействия с другими участниками арт-рынка и модной индустрии (привести два примера).
2	Арт-диллеры как представители интересов галерейного бизнеса. Особенности взаимодействия с другими участниками арт-рынка и модной индустрии (привести два примера).
3	Ярмарки произведений искусства. История возникновения, особенности функционирования и взаимодействия с другими участниками арт-рынка и модной индустрии (привести два примера).
4	Первичный арт-рынок. Особенности взаимодействия участников и осуществления продаж.
5	Вторичный арт-рынок. Особенности взаимодействия участников и осуществления продаж.
6	Формирование цены на произведение искусства. Формирование цены на гибридные объекты дизайна
7	Взаимодействие модельера и художника в первой половине XX века. Первые арт-коллаборации.
8	Взаимодействие модельера и художника во второй половине XX века. Специальные совместные коллекции Модных домов с приглашенными авторами.
9	Арт-коллаборации дизайнеров с представителями актуального искусства в XXI веке (привести три примера и сравнить их особенности).
10	Феномен YVA в контексте арт-рынка и модной индустрии. История возникновения, основные направления, творчество представителей.
11	Фонды поддержки современного искусства от мира моды. История возникновения, особенности функционирования и взаимодействия с другими участниками арт-рынка и модной индустрии (привести два примера).
12	Бизнес-модели современного арт-рынка в контексте модной индустрии.
13	Инновационные технологии, инструменты арт-рынка и их применение.

14	Арт-индексы и их применение с целью анализа процессов художественного рынка.
15	Проблемы и тенденции развития отечественного художественного рынка. Сравнение с процессами международного арт-рынка и его моделями развития
16	Правовые основы художественного бизнеса и модной индустрии. Основные регулирующие законы и нормативные акты, регулирующие оборот и страхование произведений искусства

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД.

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

Экзамен по дисциплине «Арт-рынок в индустрии моды», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области формирования новейших подходов, направлений и методов анализа развития современного арт-рынка. Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Арутюнова А. Г.	Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента — 3-е изд. (эл.).	Москва: ВШЭ	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370362
Хорошилова О. А.	Война и мода	Москва: Этерна	2018	http://www.iprbookshop.ru/80956.html
Мальшина, Н. А.	Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2018	http://www.iprbookshop.ru/87071.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Николая II	Москва: Этерна	2012	http://www.iprbookshop.ru/45925.html
Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.html
Васильев, А.	История моды: Парижская мода 1970-х годов: Выпуск 18	Москва: Этерна	2012	http://www.iprbookshop.ru/45954.html
Виниченко, И. В.	Советская мода в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР от «оттепели» до «застоя». Традиции и новые реалии	Омск: Омский государственный технический университет	2017	https://www.iprbookshop.ru/78470.html
Хорошилова О. А.	Молодые и красивые	Москва: Этерна	2016	http://www.iprbookshop.ru/80951.html
Мизиано В.	Пять лекций о кураторстве	Москва: Ад Маргинем Пресс	2014	http://www.iprbookshop.ru/51395.html

Отв. Ванькович С. М.	Стиль, мода и дизайн в контексте синтеза искусств	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1764
Шуберт, К.	Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней	Москва: Ад Маргинем Пресс	2016	https://www.iprbookshop.ru/119040.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины Арт рынок в индустрии моды
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): История и теория моды

Типовые тестовые задания

№	Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания по дисциплине Арт-рынок в индустрии моды
1	Во второй половине XX века появились такие новые участники арт-рынка как: а) коллекционеры б) аукционные дома в) арт-диллеры г) художественные ярмарки
2	В продажах первичного арт-рынка принимают участие: а) арт-диллер, художник, коллекционер б) арт-диллер, аукционный дом, коллекционер в) аукционный дом, художник, коллекционер г) арт-диллер, художник, коллекционер, аукционный дом
3	К причинам появления Фондов поддержки искусства от мира моды относятся: а) стремление сконструировать новую интеллектуальную идентичность б) желание привлечь новых покупателей в) процессы глобализации и унификации экономики г) все выше перечисленные факторы
4	В состав YBA не входили: а) Дэмиен Хёрст б) Кристин Борланд в) Ричард Принс г) Дженни Савиль
5	Индексы арт-рынка ARTMIX используются для (указать несколько правильных вариантов) а) отслеживания динамики покупательской активности б) управления продажами арт-рынка в) контроля изменения средних уровней цен в сегментах живописи и графики г) анализа динамики ценовых уровней для творчества отдельных художников

Приложение2

рабочей программы дисциплины Арт рынок в индустрии моды
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): История и теория моды

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Условия типовых заданий (задач, кейсов)	
1	<p>1. Соотнесите автора произведения с объектом дизайн-коллаборации</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>1.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2.</p> </div> </div>

3.

4.

- а)Такаши Мураками
 - б)Демьен Херст
 - в)Джефф Кунс
 - г)Джеймс Розенквист
- Ответ: В, Г, Б, А

2

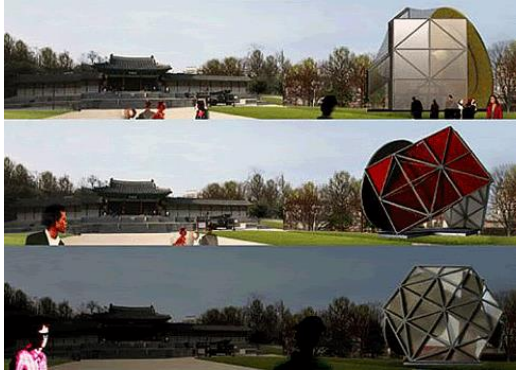
1. Соотнесите автора произведения с объектом дизайн-коллаборации

1.

2.

3.

4.

- а)Элмгрин&Драгсет для Фонда Prada
 - б)Дэниэль Бюрен для Фонда Louis Vuitton
 - в)Рем Колхас для Фонда Prada
 - г)Урос Миик для Фонда Cartier
- Ответ: Г, Б, В, А