

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 История отечественного арт- рынка

Учебный план: 2023-2024 54.05.03 ВШПМ Графика ОЗО №3-2-58.plx

Кафедра: **7** 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 Минобрнауки России 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 художественного рынка посредством постижения его теории и истории; выработка навыков анализа современной художественной жизни, галерейной и кураторской работы.

1.2 Задачи дисциплины:

- Дать историко-теоретический материал по вопросам развития и современного состояния художественного рынка;
- сформировать умение распознавать и анализировать современные проявления рыночных механизмов в отечественной и зарубежной художественной жизни;
- выработать навыки анализа и понимания всего спектра феноменов современной художественной жизни, связанных с рыночными отношениями.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Искусство шрифта
- Пластическая анатомия
- Художественно-техническое редактирование специальных изданий
- Учебная практика (пленэрная практика)
- Информационные технологии
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- Основы композиции
- Перспектива

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: - Особенности процесса становления и формирования художественного рынка в России

Уметь: - Раскрывать многовариантность художественного рынка в России и соотносить содержание дисциплины с собственным творческим опытом

Владеть: - Навыками доказательного обоснования художественно-эстетической ценности произведений отечественного искусства

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. История развития художественной индустрии	6				Пр
Тема 1. Художественная индустрия: определение, особенности формирования отрасли. Художественный рынок как система социокультурных и экономических отношений, связанных с товарооборотом художественных произведений и услуг по исполнению художественных работ. Понятие о «первичном» и «вторичном» художественном рынке. Основные формы и механизмы художественного рынка.		2	6	ИЛ	

<p>Тема 2. Этапы развития художественной индустрии. Художественная индустрия в докапиталистическом обществе. Социальный статус художника в средневековой Западной Европе. Первые профессиональные художественные объединения – цеха; академии. Формирование государственных / монарших музейных художественных собраний. Роль частного художественного коллекционирования в развитии художественной индустрии. Появление «салона» как рыночного механизма в этой области. Появление художественных лавок и магазинов. Возникновение галерейного дела в Западной Европе.</p>	2	6	ИЛ	
<p>Тема 3. Художественная индустрия России от эпохи Петра I до Великой крестьянской реформы 1861 г. Роль деятельности Петра I в европеизации отечественной культуры. Развитие светских форм искусства. Становление отечественной художественно-образовательной школы. Социально-экономическое положение отечественных и иностранных художников в России XVIII века. Императорские художественные коллекции; формирование музейных собраний Эрмитажа и Академии художеств. Частное собирательство. Художественная торговля в XVIII – первой половине XIX века – продажи по объявлениям, аукционы, лотереи, лавки. Система исполнения художественных заказов. Коммерческая деятельность Общества поощрения художеств в 1820–1860-е</p>	2	6	ИЛ	
<p>Раздел 2. Становление арт-рынка в России</p>				Пр

<p>Тема 4. Художественная индустрия в пореформенной России. Социально-экономическое положение художника. Возникновение профессиональных художественных объединений и их роль в развитии художественного рынка. Значение С.-Петербургской артели художников и Товарищества передвижных художественных выставок в истории отечественного искусства. Художественные объединения последней четверти XIX – начала XX века. Художественные магазины С.-Петербурга и Москвы.</p>	2	6	ИЛ	
---	---	---	----	--

<p>Тема 5. Возникновение галерейного дела в России. Понятия «галерея» и «салон». Роль С. П. Дягилева как реформатора художественно-выставочного дела. Салоны С. К. Маковского и В. А. Издебского. Галерея А. Е. Бурцева. Художественное бюро Н. Е. Добычиной. Искусство позднего русского салона и авангардные художественные формы. Состояние художественного рынка в военные годы (1914–1917). Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г.</p>	2	6	ИЛ	
<p>Тема 6. Индивидуальное продвижение художника. Ценообразование в художественной сфере. Персональные выставки и аукционы. Художественная торговля на городских рынках. Индустрия подделок и арт-экспертиза.</p>	2	6	ИЛ	
<p>Раздел 3. Организация художественного рынка в России в XX веке</p>				
<p>Тема 7. Организация художественного рынка в СССР. Художественный рынок эпохи «военного коммунизма» и НЭПа. Государственная политика в области изобразительного искусства в 1930–1980-е гг. Государственная закупка художественных произведений и государственный заказ. История и значение Союза советских художников в культурной жизни страны. Социально-экономическое положение художника</p>	2	6	ИЛ	Пр
<p>Тема 8. Андеграунд и нонконформизм в 1960-е– 1980-е годы, в годы перестройки. Социальное положение художника-нонконформиста. Разрешенные и неразрешенные властями выставки нонконформистского искусства. Возникновение независимых художественных общественных организаций в годы перестройки. Возникновение кооперативного движения и возрождение галерейного бизнеса. Особенности художественной жизни С.-Петербурга и Москвы в 1990-е – начале 2000-х годов.</p>	2	6	ИЛ	

<p>Тема 9. Современное состояние художественного рынка. Классификация художественных институций и определение их роли в культурной жизни. Виртуальные галереи. Ценообразование в сфере изобразительного искусства. Информационные ресурсы современной художественной индустрии. Интернет-ресурсы. Место петербургского художественного рынка в контексте общероссийской и мировой истории искусства.</p>	1	6,75	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	Характеризует основные формы и механизмы художественного рынка	Перечень вопросов для устного собеседования
	Объясняет явления художественной жизни и пользуется профессиональной терминологией	Перечень практико-ориентированных заданий
	Оценивает результат творческого процесса как феномен художественной жизни современного общества	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	Определение художественного рынка.
2	Основные формы и механизмы художественного рынка
3	Влияние деятельности художественных музеев на формирование эстетических взглядов в России
4	Роль творческих союзов и объединений в формировании профессиональных навыков художников в условиях арт-рынка
5	Становление российской государственной художественной политики при Петре I.
6	Становление российской системы художественного образования в XVIII веке.
7	Социальное положение художника в России в XVIII – XIX вв.
8	Социальное и материальное положение художника в дореформенную (1861) эпоху.
9	Санкт-Петербургская Артель художников.
10	Роль Товарищества передвижных художественных выставок в развитии художественной жизни России.
11	С.П. Дягилев и его принципы организации выставочного дела.
12	Принципы взаимодействия художников с академическим профессиональным сообществом в процессе создания авторского произведения

13	Возможности использования фундаментальных и прикладных исследований в сфере графического изобразительного искусства, книгоиздания и полиграфии.
14	Особенности художественной жизни в Советской России в первые послереволюционные годы.
15	Основные принципы устройства художественной жизни в СССР.
16	Социально-политические предпосылки развития литературно-художественного андеграунда в 1950–1980-е годы.
17	Художественная жизнь Ленинграда и Москвы в эпоху Перестройки.
18	Задачи и принципы работы современной галереи. Типология современных галерей.
19	Типология и принципы существования музея современного искусства
20	Отечественное искусство на современном международном рынке.

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. Художественный рынок формирует материальную основу развития изобразительного искусства, существенно и разносторонне влияя на создание, распространение и бытование художественных произведений, на судьбы их авторов и художественную жизнь общества. Его можно представить связующим звеном между художественным творчеством и культурой в её целостном понимании.

2. Творчество в условиях сложившегося арт-рынка означает, что предмет искусства становится товаром.

материальная основа
художественное творчество
куратор
заказчик
покупатель
культура
товар
шедевр
инкулабун

Задание 2:

Соотнесите исторические периоды с характеристиками выставочно-коммерческой деятельности в России

1. Государственная политика способствовала ввозу в Санкт-Петербург старых и новых произведений, сформировавших предметный фонд художественного и художественно-антикварного рынка, позволила в кратчайшие исторические сроки скомплектовать уникальные музейные собрания, не уступавшие по ценности коллекциям других европейских монархов. В результате был задан импульс частному собирательству, которое в

значительной мере повлияло на развитие отечественного искусства. Зародившись в среде высшей аристократии, страсть к художественному коллекционированию постепенно распространилась на непривилегированные слои общества

2. Приобретения произведений русских художников для императорских собраний стали систематическими. Основана галерея русской живописи в Эрмитаже. Появились специализированные художественные магазины. Учреждено Общество поощрения художеств -общественная организация, тесно связанная с государственными структурами, но обладавшая определенной автономией и свободой. В то же время художественная жизнь в основном определялась волей Академии художеств, в зависимости от которой находилось большинство художников.

3. Все более широкое развитие стал получать свободный художественный рынок с развитой структурой и установившимися правилами. Появились независимые художественные объединения, выступавшие в качестве коллективных организаторов выставочно-коммерческой деятельности. Они во многом определяли художественную жизнь Санкт-Петербурга

Период

А. X

Задание 3:

Соотнесите явления арт – рынка с периодом их существования

А. Россия до 1861 года

Б. Россия середина XX века

1. предметом арт - рынка (товаром), наряду с произведением искусства, мог стать и сам художник, если он принадлежал к крепостному сословию

2. в художественно-выставочной сфере установилась система централизованной оплаты создаваемых произведений путем государственной закупки или заказа с последующим распределением произведений по музеям и иным государственным учреждениям и ведомствам.

Ответ:

А1

Б2

Задание 4:

Соотнесите понятие арт - рынка с его характеристиками:

Понятие Характеристики

А. первичный арт - рынок

Б. вторичный арт - рынок

1. художник как «производитель товара» является непосредственным участником («субъектом») рыночных отношений

2. произведение искусства как «товар» отчуждается от своего создателя и бытует на рынке независимо от него.

Ответ:

А1

Б2

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 Паблицер	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
Глушкова, П. В., Родионова, Д. Д., Кимеева, Т. И., Насонов, А. А.	Основные направления музейной деятельности	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2019	http://www.iprbookshop.ru/95564.html
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
Северюхин Д. Я.	История отечественного арт-рынка. Практические занятия и самостоятельная работа студентов	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179121
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
Садохин, А. П., Грушевицкая, Т. Г.	История мировой культуры	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81507.html
Федотова Р. А.	Проблемы развития художественного рынка	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017810
Майстровская М.Т.	Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля	Москва: Прогресс-Традиция	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=365150

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