

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.27

Методика научных исследований и арт-рынок

Учебный план: 2023-2024 54.05.03 ИГД Графика ОО №3-1-74.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной
(специализация) графики"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
7	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

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 дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Дать представление об основных научных методах и подходах, применяемых в изучение истории художественного рынка от начала Нового времени до современности, и их специфике. Рассмотреть методику работы с научной литературой и архивными материалами, а также рассмотрение предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного художественного рынка.

1.2 Задачи дисциплины:

-Рассмотреть основные методологические подходы, применяемые в изучение истории художественного рынка, с точки зрения теоретических предпосылок и установок.

- Рассмотреть закономерности возникновения и развития художественного рынка в XIX-XXI вв.;

- Изучить основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного арт-рынка в обозначенный хронологический период;

- Рассмотреть современный арт-рынок в контексте информационной революции и роль медиа и социальных сетей в формировании образа современного художника и художественных объединений в XXI в.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Искусство шрифта

Классическая акварель

Пластическая анатомия

Учебная практика (пленэрная практика)

Русский язык и культура речи

Учебная практика (ознакомительная практика)

Основы композиции

Перспектива

Художественно-техническое редактирование специальных изданий

Основы векторной и растровой графики в дизайне

Философия

История зарубежного искусства и культуры

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-4: Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект

Знать: - Принципы поиска и отбора вербальной и визуальной информации из различных источников при работе с научным материалом для выражения своих художественно эстетических взглядов

Уметь: - Применять в работе собранные научные и изобразительные материалы для дальнейшей её переработки и использовании при аргументации авторского художественного проекта в ходе искусствоведческого исследования

Владеть: - Навыками применения современных средств и технологий для вербального и письменного выражения авторской позиции в научной среде и художественном сообществе

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. Формирование представлений о художественном рынке как о системе социокультурных и экономических отношений, связанных с товарооборотом произведений изобразительного искусства и оплатой услуг по исполнению художественных работ.	7				О
Тема 1. Определение понятия «художественный рынок». Формы и механизмы художественного рынка от античности до наших дней. Представление о понятиях «первичный» и «вторичный», «свободный» и «связанный» художественный рынок.		2	4	НИ	
Тема 2. Рассмотрение и анализ исторических примеров взаимосвязи художественного рынка с экстремальными социально-экономическими переменами (масштабами государственными реформами, войнами, революциями, переломами в экономическом развитии и переходами к новому укладу жизни) в разных странах в разные исторические эпохи. Анализ влияния этих перемен на формирования стиля в искусстве.		4	4	НИ	
Тема 3. Анализ взаимозависимости художника и рынка. Изучение исторических примеров удачного и неудачного продвижения художника на рынке искусств.		4	4	АС	
Раздел 2. Изучение истории художественного рынка от начала Нового времени до современности.					
Тема 4. Государственная политика в области изобразительного искусства в России от эпохи Петра I до наших дней, взаимоотношения российского художника и власти на разных исторических этапах. Практика работы с библиотеками и архивами. Классификация литературы в данной сфере.		4	4	НИ	
Тема 5. Свободный художественный рынок дореволюционной России, его формы и механизмы действия. Взаимоотношения художника с частным заказчиком, покупателем и посредником. Социально-экономическое положение художника. Формирование частных и государственных художественных собраний.		4	4	РИ	
Тема 6. Деятельность профессиональных художественных объединений. Цели, задачи и принципы организации художественных объединений в исторической ретроспективе.		4	4	АС	

Раздел 3. Изучение и анализ современного художественного рынка.					
Тема 7. Организация художественного рынка в СССР. История и значение Союза советских художников в культурной жизни страны. Государственная закупка художественных произведений и государственный заказ. Социально-экономическое положение художника.	4	4	НИ		
Тема 8. Андеграунд и нонконформизм в 1960-е–1980-е годы. Социальное положение художника-нонконформиста. Возникновение независимых художественных общественных организаций в годы перестройки. Особенности художественной жизни С.-Петербурга и Москвы в 1990-е – начале 2000-х годов.	4	4	НИ	О	
Тема 9. Современное состояние художественного рынка. Классификация художественных институций и определение их роли в культурной жизни. Ценообразование в сфере изобразительного искусства. Информационные ресурсы современной художественной индустрии. Интернет-ресурсы.	4	5,75	АС		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25	37,75			

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
ОПК-4	излагает историю возникновения и развития художественного рынка в XIX-XXI вв.; - использует современную терминологию, необходимую для анализа явлений художественного рынка в XIX-XXI вв.; - выявляет основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного арт-рынка; - способен находить, верифицировать и анализировать информацию, формирующую современный художественного арт- рынок; - оценивает и прогнозирует процессы, развивающиеся в современном художественном арт- рынке.	Вопросы к устному собеседованию практико ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Ответ полный и правильный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но допущены в ответах несущественные ошибки, которые устраняются только в	Выполнена в необходимом объеме при отсутствии значительных ошибок. Работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Подход к анализу обязательных материалов стандартный. Могут присутствовать несущественные

	результате собеседования Ответ качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	ошибки в характере выполнения, сроки представления работы не нарушены.
Не зачтено	Требуется помощь экзаменатора при ответе на вопрос. Незнание значительной части материала и многочисленные существенные ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неумение построить логичный, точный ответ, демонстрирующий понимание изучаемого предмета. Ответ дан при помощи списывания или с помощью подсказки другого человека (вне зависимости от успешности попытки) Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Отсутствие собственного решения в поставленной задаче. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом. Представленная работа полностью не соответствует заданию и демонстрирует непонимание задач дисциплины. Плагиат

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 7	
1	Дать определение художественного рынка.
2	Назвать основные механизмы художественного рынка.
3	Охарактеризовать роль рынка в развитии искусства.
4	Пояснить понятия «свободный художественный рынок» и «связанный художественный рынок».
5	Привести пример (примеры) зависимости развития искусства от политических и социо-экономических обстоятельств.
6	Назвать основные этапы развития художественного рынка от эпохи Петра I до наших дней.
7	Дать характеристику связанной формы арт-рынка в СССР.
8	Пояснить как происходит ценообразование на художественном рынке.
9	Дать определение понятию «авангард в искусстве».
10	Дать определение понятиям «андеграунд» и «нонконформизм».
11	Назвать основные типы современных институций художественного рынка.
12	Привести примеры наиболее крупных мировых аукционов.
13	Пояснить понятие «провенанс».
14	Дать определение понятия «галерея».
15	Перечислить основные типы галерей.
16	Дать определение понятию «куратор».
17	Дать определение понятию «актуальное искусство» или «contemporary art».
18	Пояснить роль куратора в современной выставочной практике.
19	Назвать основные петербургские галереи, занимающиеся продвижением современного искусства.
20	Пояснить роль и возможности информационных ресурсов современной художественной индустрии.
21	Пояснить возможность и формы организации художественного рынка через сетевые ресурсы.
22	Назвать основные типы художественных аукционов.
23	Информационная функция арт-рынка: сущность и основные инструменты реализации.
24	Провенанс в контексте информационной функции арт-рынка.
25	Меценат как агент культурного посредничества. Функции меценатства.
26	Ценообразующая функция арт-рынка.
27	Общие черты современного арт-рынка – зарубежный и отечественный опыт: общее и различное.
28	Основные особенности развития арт-рынка в первой половине XX века.
29	Доминирующие тенденции в развитии художественного рынка во второй половине XX века.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Подготовить и написать эссе на одну из предложенных тем:

- Арт-рынок как социокультурное явление.
- Уход от стереотипов мышления как путь к самовыражению в творчестве.
- Художественная галерея как регулятор взаимоотношения художника и публики.

По согласованию с преподавателем обучающийся может предложить собственную тему.

Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо аргументов.

Необходимо изложить суть проблемы, поставленной автором или решаемую им в данном контексте.

Автор должен обосновать и защитить свою позицию в устной и в письменной форме.

Оформление работы

Титульный лист

Объем работы – 3-5 стр. (вступление -10% от объема всей работы; основная идея -80% от объема всей работы; заключение -10% от объема всей работы)

Оформление сносок и цитат

Оформление списка литературы

Текстовый материал эссе должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов (гарнитура Times New Roman).

Страницы эссе должны иметь следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.

Работа должна быть сдана на последнем занятии в семестре.

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 форме устного собеседования по теоретическому вопросу и практико-ориентированному заданию. В течение семестра студентам необходимо написать эссе - сочинение небольшого объема, свободно выражающее индивидуальные впечатления и размышления по поводу услышанного, прочитанного, просмотренного на выбранную из предложенных тему с последующим обсуждением и защитой на зачете. На подготовку к ответу дается 20 минут.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**6.1 Учебная литература**

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.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

Борев, Ю. Б.	Художественная культура XX века (теоретическая история)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81716.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Федотова Р. А.	Проблемы развития художественного рынка	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017810
Толстикова И.И.	Мировая культура и искусство	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=360849
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
Макарова, Н. И.	Модернизм в мировой художественной культуре и искусстве	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2019	http://www.iprbookshop.ru/95204.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.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

Приложение

рабочей программы дисциплины _____ Методика научных исследований и арт-рынок

наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 54.05.03 Графика

наименование ОП (профиля): "Художник анимации и компьютерной графики"

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 7	
1	Подготовить и написать эссе на одну из предложенных тем: • Арт-рынок как социокультурное явление.• Уход от стереотипов мышления как путь к самовыражению в творчестве.• Художественная галерея как регулятор взаимоотношения художника и публики.• Рыночная цена произведения искусства и его художественная ценность.• Как можно научиться понимать уровень требований профессионального художественного сообщества.• Уход от стереотипов мышления как путь к самовыражению в творчестве.• Феномен меценатства и его роль в развитии художественного рынка.• Художник как базовый субъект арт-рынка: специфика деятельности, задачи, принципы позиционирования.• Продвижение художника на арт-рынке, методы трансляции его творческой позиции.• Роль арт-критики, искусствоведов, арт-консультантов, кураторов выставок в процессе продвижения.• Анализ художественных направлений в работе петербургской галереи (на выбор, опираясь на визит и интервью).• Мои размышления о роли вдохновения в творчестве. По согласованию с преподавателем обучающийся может предложить собственную тему. Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо аргументов. Необходимо изложить суть проблемы, поставленной автором или решаемую им в данном контексте. Автор должен обосновать и защитить свою позицию в устной и в письменной форме. Оформление работы Титульный лист Объем работы – 3-5 стр. (вступление -10% от объема всей работы; основная идея -80% от объема всей работы; заключение -10% от объема всей работы) Оформление сносок и цитат Оформление списка литературы Текстовый материал эссе должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями: Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов (гарнитура Times New Roman). Страницы эссе должны иметь следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. Работа должна быть сдана на последнем занятии в семестре.

