

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы развития художественного рынка

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(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	38	36	3	Экзамен
	РПД	17	17	38	36	3	
Итого	УП	17	17	38	36	3	
	РПД	17	17	38	36	3	

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

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Старший преподаватель

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 проблем развития художественного рынка.

1.2 Задачи дисциплины:

Изучить содержание понятия художественного рынка;

Дать характеристику исторических этапов взаимодействия между творцами и ценителями изобразительного искусства на основе символического дара, специального заказа и свободной рыночной продажи;

Провести социологический анализ арт-рынка как особого социокультурного явления;

Изучить условия и факторы формирования цены на произведения искусства;

Охарактеризовать мировые художественные индексы и базы данных, экономические основы инвестирования в предметы искусства.

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

Научно-практический семинар

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен к организации деятельности структурных подразделений, осуществляющих учет и хранение музейных предметов в сфере изобразительного, прикладного искусства и архитектуры

Знать: - содержание понятия арт-рынка; характеристику исторических этапов взаимодействия между творцами и ценителями изобразительного искусства на основе символического дара, специального заказа и свободной рыночной продажи

Уметь: - проводить социологический анализ арт-рынка как особого социокультурного явления; исследовать основные этапы становления арт-рынка с выделением основных характеристик современного состояния;

Владеть: - навыками осмысления специфики культурологического, экономического, социологического подходов к анализу сущности арт-рынка, основных функций и особенностей его становления и развития; навыками исследования противоречий становления и развития социальных

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. Инфраструктура и система анализа рынка предметов искусства инвестиционного качества	2					ДЗ
Тема 1. Аукционный бизнес		4			ИЛ	
Тема 2. Финансовые услуги		4			ИЛ	
Тема 3. Информационный бизнес		4			ИЛ	
Тема 4. Дилерская деятельность		5			ИЛ	З,ДЗ,Э
Раздел 2. Сегментный анализ и инвестиционные стратегии на рынке предметов искусства						
Тема 5. Практическое занятие: Общие подходы к оценке предметов искусства (анализ факторов)			2		ИЛ	
Тема 6. Практическое занятие: Географические сегменты			2		ИЛ	
Тема 7. Практическое занятие: Ценовые сегменты			2		ИЛ	
Тема 8. Практическое занятие: «Продюсирование»			2		ИЛ	
Тема 9. Практическое занятие: Коллекционирование		2		ИЛ		
Тема 10. Практическое занятие: Фондовый арт-индекс		1		ИЛ		

Раздел 3. Модель оценки художественных активов					
Тема 11. Практическое занятие: Арт-рынок как особая форма рынка частных акционерных инвестиций		1		ИЛ	ДЗ
Тема 12. Практическое занятие: Фундаментальные положения модели оценки художественных активов		1		ИЛ	
Тема 13. Практическое занятие: Развитие технологий продюсирования предметов искусства		4		ИЛ	
Раздел 4. Самостоятельная работа обучающегося					
Тема 14. Усвоение теоретического материала			10		
Тема 15. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям			8		
Тема 16. Выполнение домашних заданий			10		
Тема 17. Подготовка к экзамену			10		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	38		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
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-3	<ul style="list-style-type: none"> - излагает содержание понятия арт-рынка; - дает характеристику исторических этапов - анализирует социологические проблем функционирования и развития современной культуры и феномена арт-рынка; - анализирует воздействие новых социокультурных ценностей на становление отношений между субъектами современного арт-рынка; - исследует формирование арт-рыночной коммуникации как системы механизмов, форм и способов по обеспечению связи между художником, посредниками, продвигающими его произведение на рынке, а также потенциальными и реальными покупателями; 	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

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.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>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.</p> <p>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, либо отказ от представления работы.</p>	

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	Бизнес-модели арт-рынка
2	Аукционный бизнес
3	Финансовые услуги
4	Информационный бизнес
5	Дилерская деятельность
6	Аппроксимация публичного рынка предметов искусства инвестиционного качества
7	Методика работы с данными арт-рынка
8	Рейтинг 500 самых дорогих произведений искусства
9	Рейтинг 50 самых «ценных» мастеров

10	Общие подходы к оценке предметов искусства
11	Фактор имени
12	Фактор «урожайности»
13	Фактор популярности сюжетов
14	Фактор размеров произведения искусства
15	Географические сегменты
16	Ценовые сегменты
17	Стратегия «продюсирования»
18	Стратегия коллекционирования
19	Фондовый арт-индекс
20	Арт-рынок как особая форма рынка частных акционерных инвестиций
21	Фундаментальные положения модели оценки художественных активов
22	Применение на практике модели оценки художественных активов
23	Развитие технологий продюсирования предметов искусства
24	Mei-Moses индекс как индикатор состояния художественного рынка
25	Этапы развития арт-индустрии в России
26	Современное состояние российского художественного рынка: общая характеристика
27	Современное состояние российского художественного рынка: галереи
28	Современное состояние российского художественного рынка: аукционные дома
29	Современное состояние российского художественного рынка: коллекционеры
30	Виды участия государства в управлении художественным рынком в России в современной ситуации: законодательство
31	Виды участия государства в управлении художественным рынком в России в современной ситуации: учредительство
32	Виды участия государства в управлении художественным рынком в России в современной ситуации: администрирование
33	Виды участия государства в управлении художественным рынком в России в современной ситуации: стимулирование
34	Международные законодательные акты в сфере арт-бизнеса
35	Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей
36	История изучения художественного рынка: зарубежные исследования
37	История изучения художественного рынка: отечественные исследования
38	Потенциал российского художественного рынка
39	Степень надежности вложений и степень доходности художественного рынка в России
40	Престижность инвестиций в произведения искусства в России на современном этапе

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 «Проблемы развития художественного рынка», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики видов изобразительного искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, эволюции художественного рынка в разных странах, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов, а также основ законодательства. Экзаменационные вопросы 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				
Вайл, Питер, Ворнер, Стефани, Окунькова, И.	Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового поколения	Москва: Альпина Паблишер	2019	http://www.iprbookshop.ru/82656.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				
Сафронова И. Н., Балланд Т. В.	Музейная и музейная искусствоведческая практики	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1652
Титова М. Н.	Менеджмент индустрии моды и арт-объектов	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3683
Мизиано В.	Пять лекций о кураторстве	Москва: Ад Маргинем Пресс	2014	http://www.iprbookshop.ru/51395.html
Федотова Р. А.	Проблемы развития художественного рынка	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017810
Ульрих, Обрист, Зайцева, А.	Краткая история кураторства	Москва: Ад Маргинем Пресс	2014	http://www.iprbookshop.ru/51376.html
Минко, И. С.	Бизнес-планирование инновационных проектов	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий	2014	http://www.iprbookshop.ru/65796.html
Караулова И. Б., Мелешкова Г. И., Новоселов Г. А.	Организация самостоятельной работы обучающихся	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2014550

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 Гумер - гуманитарные науки [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
3. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
4. Электронные версии аукционных домов: www.sothebys.com; www.christies.com; www.polymp.com.cn; www.vladey.net; www.drouot.com; www.bukowskis.com.
4. Электронные версии художественных рейтингов: www.artfacts.net; www.artprice.com; www.artex500.com; www.artmarketresearch.com; www.rating.artunion.ru.

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

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Проблемы развития художественного рынка
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

№ п/п	Тестовые вопросы	Ответ
1	<p>Какой из названных рейтингов был введен Профессиональным союзом художников России:</p> <p>А) «Единый художественный рейтинг»,</p> <p>Б) «Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART»,</p> <p>В) «Arthive»?</p>	а
2	<p>Какие из названных принципов могут использоваться в числе прочих для деления художественного рынка на сегменты:</p> <p>А) географический,</p> <p>Б) демографический,</p> <p>В) оба ответа верны?</p>	в
3	<p>Выберите из приведенного списка аукционных домов самый «молодой»:</p> <p>А) Poly's,</p> <p>Б) Sotheby's,</p> <p>В) Christie's?</p>	а
4	<p>Под сегментацией художественного рынка понимают:</p> <p>А) разделение территории арт-рынка на отдельные сегменты,</p> <p>Б) стратегию выборочного проникновения на арт-рынок,</p> <p>В) процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке на различные группы?</p>	в
5	<p>Какой из названных художников является самым «ценным» по совокупной стоимости работ по версии KunstAM 500:</p> <p>А) В. Серов,</p> <p>Б) М. Шагал,</p> <p>В) П. Пикассо?</p>	в
6	<p>Выберите правильный и наиболее полный ряд видов участия государства в управлении художественным рынком в России в современной ситуации:</p> <p>А) государство-«помощник», государство-«архитектор», государство-«патрон», государство-«инженер», государство-«стажер»;</p> <p>Б) государство-«помощник», государство-«архитектор», государство-«патрон», государство-«инженер»;</p> <p>В) государство-«помощник», государство-«архитектор», государство-«патрон»?</p>	б
7	<p>Какой нормативный акт Российской Федерации регламентирует понятие «авторского права» применительно к произведениям искусства:</p> <p>А) «Об учреждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства»;</p> <p>Б) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;</p> <p>В) «Об авторском праве и смежных правах»?</p>	в

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Проблемы развития художественного рынка
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Решить ситуационную задачу: Художник N желает отправить свои произведения для участия их в выставке современного искусства в галерее «X» во Франции. При этом он сам не собирается их сопровождать, однако для сопровождения этих произведений в РФ прибывает сотрудник галереи «X», который должен вывезти работы за пределы РФ и ввезти их обратно по окончании выставки. Галерея «X» организует выставку-продажу произведений художника N, поэтому некоторые работы могут быть проданы во Франции. Какой нормативный акт РФ позволяет, в первую очередь, регламентировать отправку работ на выставку-продажу во Францию с сопровождающим лицом.
2	Решить ситуационную задачу: Художник N желает отправить свои произведения для участия их в выставке современного искусства в галерее «X» во Франции. При этом он сам не собирается их сопровождать, однако для сопровождения этих произведений в РФ прибывает сотрудник галереи «X», который должен вывезти работы за пределы РФ и ввезти их обратно по окончании выставки. Галерея «X» организует выставку-продажу произведений художника N, поэтому некоторые работы могут быть проданы во Франции. Какие дополнительные меры позволят автору минимизировать риски потери в случае утраты или порчи работ во время транспортировки.
3	Решить ситуационную задачу: Художник N желает отправить свои произведения для участия их в выставке современного искусства в галерее «X» во Франции. При этом он сам не собирается их сопровождать, однако для сопровождения этих произведений в РФ прибывает сотрудник галереи «X», который должен вывезти работы за пределы РФ и ввезти их обратно по окончании выставки. Галерея «X» организует выставку-продажу произведений художника N, поэтому некоторые работы могут быть проданы во Франции. Какой индекс позволит спрогнозировать примерную стоимость работ.