

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

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

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИиТМ ЗАО № 2-3-142.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	4	4	91	9	3	Экзамен
	РПД	4	4	91	9	3	
Итого	УП	4	4	91	9	3	
	РПД	4	4	91	9	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, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

Старший преподаватель, кандидат искусствоведения

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:

Актуальные проблемы отечественного искусства XX века

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Методические аспекты изучения искусства

Историко-культурологические аспекты развития искусства

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Структура и специфика арт-рынка индустрии моды. Брендинг и глобализация в индустрии моды	1				
Тема 1. Структура арт-рынка. Основные игроки художественного рынка и модной индустрии		1	1	10	ИЛ
Тема 2. Предпосылки формирования современного арт-рынка				10	ИЛ
Тема 3. Этапы сотрудничества модельеров и художников в XX веке		1	1	10	ИЛ
Тема 4. Арт-коллаборации дизайнеров с представителями актуального искусства в XXI веке				12	ИЛ
Раздел 2. Специфика и инструменты развития арт-рынка					
Тема 5. Фонды поддержки искусства от мира моды как новые участники художественных процессов		1	1	12	ИЛ
Тема 6. Бизнес модели современного арт-рынка. PR-коммуникация и информационный бизнес как его инструменты				13	ИЛ
Тема 7. Применение новых технологий в арт-бизнесе. Инновационный маркетинг, интернет-маркетинг		1	1	12	ИЛ

Тема 8. Развитие арт-рынка в XXI веке в контексте модного бизнеса: проблемы, тенденции и перспективы			12	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4	4	91	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	10,5		97,5	

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 контексте просветительской деятельности; 	<p>Вопросы индивидуальное 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. 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. 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).</p> <p>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
Курс 1	
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 YBA 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				
Балланд Т. В., Сафронова И. Н.	Модная иллюстрация. Разработка авторского бренда коллекции модных изделий	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023179
Никифоренко, А. Н.	История стилей в искусстве и costume	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/125405.html
Кузнецова М.М.	ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023167
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
Мизиано В.	Пять лекций о кураторстве	Москва: Ад Маргинем Пресс	2014	http://www.iprbookshop.ru/51395.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
Шуберт, К.	Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней	Москва: Ад Маргинем Пресс	2016	https://www.iprbookshop.ru/119040.html
Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.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
Хорошилова О. А.	Война и мода	Москва: Этерна	2018	http://www.iprbookshop.ru/80956.html
Хорошилова О. А.	Молодые и красивые	Москва: Этерна	2016	http://www.iprbookshop.ru/80951.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
Васильев, А.	История моды: Парижская мода 1970-х годов: Выпуск 18	Москва: Этерна	2012	http://www.iprbookshop.ru/45954.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

Приложение 1рабочей программы дисциплины Арт рынок в индустрии моды
наименование дисциплиныпо направлению подготовки 50.04.03 История искусствнаименование 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

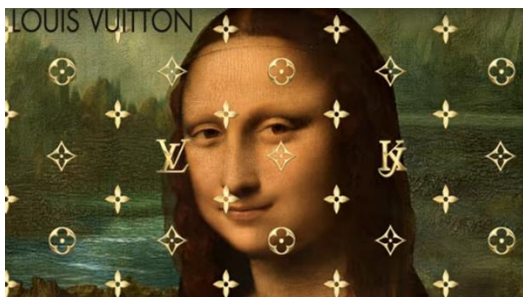
наименование ОП (профиля): История и теория моды

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Условия типовых заданий (задач, кейсов)

1

1. Соотнесите автора произведения с объектом дизайн-коллаборации

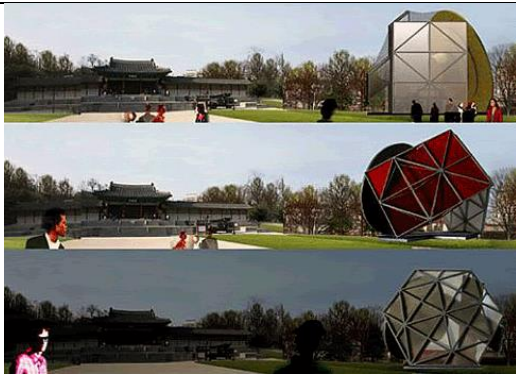

а)Такаши Мураками
б)Демьен Херст
в)Джефф Кунс
г)Джеймс Розенквист
Ответ: В, Г, Б, А

2

1. Соотнесите автора произведения с объектом дизайн-коллаборации

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