

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.27

Методика научных исследований и арт-рынок

Учебный план: 2026-2027 54.05.03 ИГД Графика ОО №3-1-74.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

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

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Прак. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
7	УП	32	39,75	0,25	2	Зачет
	РПД	32	39,75	0,25	2	
Итого	УП	32	39,75	0,25	2	
	РПД	32	39,75	0,25	2	

Санкт-Петербург
2026

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):

доцент

Павлов Михаил Юрьевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Дать представление об основных 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:

Учебная практика (ознакомительная практика)

Основы композиции

Философия

История зарубежного искусства и культуры

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

История России

Экономика

История отечественного искусства и культуры

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

Управление проектами

Учебная практика (творческая практика)

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)	Контакт ная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Роль научного исследования в профессиональной деятельности художника: творческий и экономический аспекты	7				О
Тема 1. Научное исследование как один из основополагающих инструментов познания. Структура научного исследования. Основы терминологии. Научное исследование в творческих профессиях. Значение научного подхода в профессиональной деятельности художника (дизайнера).		2	4	НИ	
Тема 2. Художественный рынок как междисциплинарное понятие. Проблемы терминологии. Универсальные законы и понятия рынка. Особенности художественного рынка в контексте производимой продукции и особенностей потребления.		3	5	НИ	
Тема 3. Художественный рынок в исторической перспективе. Общие и отличительные черты рыночных отношений в сфере искусства в разные исторические периоды и в разных социально-политических условиях.		3	5	АС	О
Раздел 2. Художественный рынок как объект исследования: экономические, юридические, искусствоведческие и этические аспекты					
Тема 4. Креативная индустрия как объект исследования экономики и философии. Законодательное регулирование деятельности в области художественного творчества.		4	4	НИ	
Тема 5. Художественный рынок: вопросы ценообразования. Рыночная цена и сметная стоимость. Анализ ценности произведения искусства с инвестиционной и внеэкономической точек зрения. Роль посредника в функционировании художественного рынка.		4	4	РИ	
Тема 6. Проблема уникальности произведения искусства. Традиция, подражание, цитирование, переработка, плагиат. Научный подход к проблеме.		4	4	АС	
Раздел 3. Современный художественный рынок и перспективы его развития с научной и практической точек зрения.					О
Тема 7. Современный художественный рынок как явление. Феноменологический подход как отправная точка для исследования. Особенности изучения процессов, участником которых является сам исследователь.		4	4	НИ	

Тема 8. Влияние технологий на творчество и художественный рынок. Виртуальная и дополненная реальность; технологии, связанные с понятием искусственного интеллекта. Возврат к традиционным техникам и материалам как художественное высказывание и бизнес-стратегия.		4	4	НИ	
Тема 9. Прогнозирование и бизнес-планирование в художественном производстве и личной стратегии художника. Неопределенность как научный термин и фактор прогнозирования. Художник как ключевой субъект художественного рынка.		4	5,75	АС	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		32,25	39,75		

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 художественный 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 результате собеседования Ответ качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	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 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.	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

	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.	непонимание задач дисциплины. Плагат
--	---	--

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	Пояснить как происходит ценообразование на художественном рынке.
7	Пояснить понятие «провенанс».
8	Дать определение понятию «куратор».
9	Пояснить роль куратора в современной выставочной практике.
10	Раскрыть специфику художественного рынка в контексте производимой продукции и особенностей потребления
11	Кратко представить развитие художественного рынка в исторической перспективе.
12	Привести примеры участников художественного рынка, выполняющих функции посредников
13	Охарактеризовать роль арт-дилера (маршана) в становлении рынка искусства на рубеже XIX-XX веков
14	Охарактеризовать роль традиционных и электронных аукционов в функционировании арт-рынка.
15	Охарактеризовать роль художественной галереи в функционировании арт-рынка
16	Охарактеризовать роль музея в функционировании арт-рынка
17	Пояснить суть технологии невзаимозаменяемых токенов (NFT) и их значение для художественного рынка
18	Пояснить смысл понятия «авторское право»
19	Привести примеры неотчуждаемых авторских прав
20	Пояснить смысл понятия «исключительное право на произведение»
21	Пояснить содержание понятия «обнародование художественного произведения»
22	Привести примеры способов защиты интеллектуальных прав художника
23	Привести примеры факторов, которые влияют на стоимость художественного произведения
24	В чем заключается сложность исследования арт-рынка его участником?
25	Чем виртуальная реальность отличается от дополненной?
26	Какие риски с точки зрения востребованности профессии дизайнера влечет развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом?
27	В чем заключается смысл понятия «неопределенности» с точки зрения функционирования художественного рынка?
28	Назовите участников художественного рынка, без которых существование художественного рынка невозможно

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:

- Роль художника в функционировании арт-рынка
- Анализ и синтез как инструменты в практической деятельности дизайнера
- Роль посредника в функционировании арт-рынка в XXI веке
- Основные подходы к монетизации онлайн-игр
- Ключевые стратегии на арт-рынке для начинающего художника (дизайнера)

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 - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1.25.

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
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
Миронов, А. В., Садриева, А. Н., Филатова, Л. П.	Анализ и интерпретация произведений искусства в контексте культуры. В 2 частях. Ч. 1. Пространственные и временные искусства. Живопись. Литература	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2026	https://www.iprbookshop.ru/155352.html
Цейтлина М. В., Шаина Е. Ю.	Западноевропейское искусство XVII в.	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2025222
Неверова И. А.	Русское искусство второй половины XX век	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2025178
Майстровская, М. Т.	Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля	Москва: Прогресс-Традиция	2018	http://www.iprbookshop.ru/73798.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Шемшуренко Е. Г.	Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2025206
Толстикова И.И.	Мировая культура и искусство	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=360849
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