

Иностранный язык

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является изучение современных проблем межкультурной коммуникации, формирование и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в области ведения международного общения и иных деловых контактов.

Дисциплина направлена на совершенствование навыков межкультурного общения в профессиональной сфере; развитие уверенной устной речи в ситуациях делового общения на английском языке; формирование / развитие словарного запаса в области делового английского языка, бизнес терминологии, овладение специальными терминами и идиоматическими выражениями; владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации; знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей делового общения на английском языке; закрепление грамматических правил английского языка, необходимых для грамотного осуществления устной и письменной коммуникации с зарубежными партнёрами; повышение общего уровня владения деловым английским языком.

Введение в историю мирового искусства

Целью дисциплины является формирование представления об истории искусства как едином комплексе научных и учебных дисциплин, охватывающего основные виды искусства: изобразительное искусство и архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Задачи освоения курса: овладение профессиональной терминологией, необходимой для дальнейшего успешного освоения материала, знакомство с методологией искусствоведческой науки, рассмотрение основных искусствоведческих категорий и понятий.

В процессе изучения дисциплины рассматриваются различные формы существования искусства (искусство как форма общественного сознания, искусство как форма практически-духовного освоения мира, искусство как форма общения и коммуникации и т.д.); анализируются методологические аспекты изучения истории искусства; характеризуются основные этапы истории искусства как истории стилей. Особое внимание уделяется проблеме синтеза искусств.

Современное искусство

Целевая установка учебной дисциплины «Современное искусство» - формирование у магистрантов-искусствоведов системных знаний, умений и навыков в сфере

нетрадиционных видов и форм творческой практики XX-XXI вв. (искусство объекта, арт-дизайн, актуальное искусство).

В процессе освоения учебного материала магистранты получают представление об основных теориях и методиках искусства рубежа XX-XXI веков, основных идеях и тенденциях искусства объекта и арт-дизайна XX-XXI вв.; дискуссионности понятия «актуальное искусство»; социальном и культурном контексте функционирования современного искусства; различных видах и формах творческих практик в системе актуального искусства; практической деятельности ведущих мастеров актуального искусства.

Экономика искусства

Учебная дисциплина «Экономика искусства» направлена на формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики экономических оснований системы искусства, тенденций развития искусства как части экономической системы общества, механизмов экономической деятельности организаций сферы искусства, представлений о макро и микроэкономике искусства.

Задачами дисциплины являются определение места и роли сферы искусства в системе экономических отношений общества; представление произведения искусства как товара и выявление специфики коммерческого и некоммерческого ценообразования в сфере художественной деятельности; характеристика особенностей и видов конкуренции в сфере художественной деятельности и особенностей рынка товаров и услуг в сфере художественной деятельности; раскрытие особенностей финансового планирования деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в сфере художественной деятельности; освоение экономической терминологии в сфере художественной деятельности; представление о методологии анализа экономических факторов художественной деятельности.

Теория, история и методология художественного рынка

Целевая установка учебной дисциплины «Теория, история, методология художественного рынка и предпринимательства» - формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории, истории и методологии отечественного и международного художественного рынка и предпринимательства в сфере искусства.

Дисциплина направлена на выявление закономерностей функционирования художественного рынка и его структуры; определение места и роли художественного бизнеса в системе экономических отношений общества; раскрытие основных этапов

развития мирового и отечественного художественного рынка, выявление общих и особенных их характеристик и определение исторических форм организации художественной жизни; характеристику современного состояния и тенденций развития мирового и отечественного художественного рынка; представление о художнике как субъекте рыночных отношений в совокупности экономических, психологических, правовых, эстетических факторов; овладение методологией анализа художественного рынка.

Коллекционирование в системе современного художественного рынка: история, теория, практика

Целью курса является рассмотрение общих вопросов истории, теории и практики коллекционирования в контексте художественного рынка. В курсе анализируются разные этапы коллекционирования как за рубежом, так и в России. Особое внимание уделено этапу второй половины XIX – начала XXI вв., когда происходит формирование научного коллекционирования (атрибуция произведений, систематизация коллекций, создание профильных музеев и т.п.), расширение тематики коллекционирования (произведения ИЗО, ДПИ, бонистика, нумизматика, оружие и т.п.), изменение социального состава собирателей. Исследуется роль аукционов, галерей и выставок в современном коллекционировании произведений художественной культуры. Анализируются проблемы социологии и психологии коллекционирования. Особое внимание уделяется роли коллекционирования в общественной жизни. В результате изучения курса магистранты получают представление об истории и теории коллекционирования, принципах и источниках создания коллекций.

Теория и практика менеджмента в сфере искусства

Целью освоения дисциплины «Теория и практика менеджмента в сфере искусства» является формирование основ знаний об основных теоретических положениях, принципах и функциях менеджмента организаций и учреждений культуры и искусства. Основная задача освоения дисциплины – обучение студентов методологии и технологии организации работы по управлению организациями и учреждениями сферы культуры и искусства. В результате изучения студент получает представление об основных функциях и задачах менеджмента; основных школах менеджмента; механизмах предпринимательства и менеджмента на малых предприятиях; основах международного и стратегического менеджмента; основах управления персоналом; управленческих проблемах лидерства, мотивации, коммуникации и контроля; типах информационных систем и технологий в менеджменте в сфере искусства.

Правовые основы культуры и творческого предпринимательства

Целью дисциплины является изучение системы правовых знаний и проблем юридической науки в сфере культуры и искусства (творческих индустрий). Успешное овладение данной дисциплиной способствует обретению студентами навыков владения юридической терминологией, формированию правового мышления, необходимого не только в повседневных общественных практиках, но и в процессе изучения гуманитарных дисциплин.

В результате изучения дисциплины магистрант получает представление о современном состоянии российского законодательства в сфере культуры и искусства; практических навыках работы с нормативными актами; организационно-правовых формах управления в сфере культуры; основах авторского права; правовых основах охраны памятников истории и культуры.

Арт- экспертиза (декоративно-прикладное искусство)

Целевая установка учебной дисциплины «Арт-экспертиза» - формирование у магистрантов системных теоретических и практических знаний в области историко-культурной, художественной и материальной оценки произведений декоративно-прикладного искусства, хранящихся в музейных собраниях или представляющих активный компонент всей современной экспозиционно-выставочной деятельности художественных музеев и галерей, или же являющихся предметом антикварной или аукционной продажи.

Задачи дисциплины: сформировать основные навыки атрибуционной и экспертной работы с широким кругом произведений декоративно-прикладного искусства; дать представление о разных видах экспертиз произведений декоративно-прикладного искусства (историко-культурная, искусствоведческая, рыночная, технико-технологическая и др.); сформировать навыки самостоятельной оценки произведений декоративно-прикладного искусства и составления экспертного заключения.

Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе

Целевая установка учебной дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» - формирование у магистрантов основ знаний в сфере теории и практики маркетинговых технологий в деятельности организаций и учреждений культуры и искусства.

Дисциплина дает представление о предмете, функциях, категориальном аппарате и специфике современных маркетинговых технологий в сфере арт-бизнеса; инструментах и

методах маркетинга, способствующих эффективности проекта или организации сферы культуры; о разработке просветительных, образовательных, коммерческих проектов и программ учреждений культуры и искусства. Студент овладевает навыками организационно-методического обеспечения, подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок, семинаров и конференций художественно-культурной и искусствоведческой проблематики; навыками планирования и реализации административной деятельности учреждений культуры и искусства;

Информационные технологии в гуманитарных науках

Учебная дисциплина знакомит студентов с методами применения современных информационных технологий в научно-исследовательской деятельности и творческой деятельности, связанной с искусством и гуманитарными науками, возможностями информационных технологий в проведении научного поиска, обработке информации, презентации результатов научного исследования.

Дисциплина дает представление об инструментально технологических возможностях современных информационных систем для поиска, ввода, обработки, систематизации и каталогизации информации; работе с широким кругом электронных каталогов по гуманитарной проблематике; основном круге теоретических вопросов, касающихся принципов, форматов и программ компьютерной графики, анимации, программирования; формирует навыки использования информационных технологий для презентации результатов научного исследования в области искусствознания и гуманитарных наук. Студент овладевает навыками использования различных инструментальных средств для решения задач обработки текста, аудиального и визуального материала, их презентации.

Иностранный язык в искусствознании

Цель дисциплины — совершенствование владения орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами современного английского языка с учетом развития общей и коммуникативной компетенции (лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной деятельности для чтения и понимания текстов по гуманитарной и искусствоведческой тематике, речевой деятельности в ситуациях формального и неформального общения.

Задачами дисциплины являются:

- совершенствование знания языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной, подготовленной/неподготовленной, официальной/неофициальной речи;
- обучение умению анализировать дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте;
- изучение дискурсивной структуры и способов языковой организации функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, научного (искусствоведческого), делового;
- обучение приемам языковой, эстетической, культурологической интерпретации художественного и газетно-публицистического текста, лингвистическому анализу научного (искусствоведческого) и делового текста.

Кураторство художественных проектов

Целевая установка учебной дисциплины «Кураторство художественных проектов» – формирование у магистрантов системных знаний в сфере истории, теории и практики кураторской деятельности, а также ознакомление с основными художественно-проектными методами создания экспозиционной среды, как одной из ключевых направленностей кураторской деятельности.

В результате изучения дисциплины студент получает представление о принципах функционирования кураторской деятельности, её функциях и типологии; об основных принципах дизайна как проектного метода применительно к экспозиционной деятельности; основных этапах развития кураторской деятельности на отечественном и зарубежном художественном рынке; базовых положениях выставочной деятельности и приемах формирования экспозиционной среды; об особенностях ведения проектной деятельности в сфере культуры и искусства и основных принципах работы проектной организации. Студент овладевает навыками и знает основные принципы написания бизнес-плана для проектов в сфере культуры и искусства; умеет создавать собственные проектно-концептуальные разработки выставок; владеет навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке.

Основы галерейного дела

Целевая установка учебной дисциплины «Основы галерейного дела» - формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики галерейного дела и художественного предпринимательства.

В результате освоения дисциплины студент магистратуры знает принципы функционирования основных институтов художественного рынка и их типологию; место и роль художественных институтов в системе экономических отношений общества; основные этапы развития галерейного дела на отечественном художественном рынке; общие и особенные характеристики художественного предпринимательства за рубежом и в России; роль государственных, общественных и частных институтов в развитии художественного бизнеса и рынка. Студент умеет анализировать тенденции развития галерейного дела и других институтов арт-рынка в современном и исторических аспектах.

Экспертиза и рынок антикварного искусства

Цель дисциплины — формирование у студентов профессиональных навыков различных видов и методов экспертизы произведений искусства в контексте антикварного художественного рынка.

Задачи дисциплины: сформировать понятие об антиквариате и критериях антикварности; выявить закономерности функционирования антикварного художественного рынка и представить его структуру; изучить разнообразие и особенности методов атрибуции антикварных живописных и графических произведений искусства; изучить разнообразие и особенности методов атрибуции произведений декоративно-прикладного искусства; изучить технические приемы создания подделок живописи и методы выявления ошибок фальсификаторов; овладеть навыками в области практического применения метода визуального исследования произведений станковой живописи.

Экспертиза и современный художественный рынок

Цель дисциплины — формирование у студентов профессиональных навыков различных видов и методов экспертизы произведений искусства в контексте современного художественного рынка.

Задачи дисциплины: изучение разнообразия и особенностей методов атрибуции живописных и графических произведений искусства; выявление закономерностей функционирования современного художественного рынка и представление о его структуре; формирование знаний в области истории художественных материалов и техники живописи; изучение технических приемов создания подделок живописи и методов выявления ошибок фальсификаторов; овладение навыками в области практического применения метода визуального исследования произведений станковой живописи.

Коммуникации в арт-бизнесе

Предметом дисциплины является организационный механизм управления коммуникациями для соответствующей коммуникационной поддержки организационных процессов, функций и структур, развития коммуникационных сетей и организационной культуры в сфере арт-бизнеса. В рамках учебной дисциплины рассматриваются основные характеристики деловых коммуникаций, факторы эффективности межличностного общения, формы устной деловой коммуникации, особенности письменной деловой коммуникации и типы документов.

Бизнес-процессы в креативных индустриях (специальный семинар)

Целевая установка специального семинара – формирование у студентов основ знаний в сфере методологии и практики создания, разработки и продвижения художественных проектов. Семинар направлен на освоение студентами маркетингового подхода к организации и ведению дел, развитие у них понимания основных областей управленческой компетенции и соответствующей терминологии; раскрытие основных форм маркетинговых коммуникаций в культуре, а также основ осуществления рекламных и PR кампаний; ознакомление студентов с основными принципами написания бизнес-плана для проектов в сфере культуры и искусства. Кроме того, решается задача на конкретных примерах познакомить студентов с историей становления и развития наиболее успешных независимых проектов в сфере культуры и искусства.

Практики

Практика (учебная, производственная, преддипломная) являются обязательными и представляют собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.

Практики направлены на формирование профессиональной культуры исследователя в конкретной практической сфере деятельности и на конкретном материале; формирование навыков и умений информационно-аналитической работы в организациях и учреждениях культуры и искусства; формирование навыков и умений проведения историко-художественной экспертизы памятников культуры и искусства и разработки проектов в сфере художественной культуры; формирование навыков и умений

организационно-управленческой работы в учреждениях культуры и искусства; формирование умений и навыков применения новых информационных технологий.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа магистранта является обязательной составляющей программы подготовки магистра и направлена на формирование у магистрантов системных основ культуры научного исследования в сфере искусства и гуманитарных наук.

Участие в научно-исследовательской работе позволяет магистрантам:

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде научной работы (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).