

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА»

Рабочие программы дисциплин

Направление подготовки:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Программа:

Арт-бизнес

г. Санкт-Петербург

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра теории и истории пространственных искусств		
Учебный план	50.04.01_AB_o_2026.plx 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	62		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	62	62	62	62
Часы на контроль	18	18	18	18
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Дельва А.Е. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Цель: развитие и совершенствование навыков межкультурного общения в профессиональной сфере
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности	
2.1.2	Основы истории мирового искусства	
2.1.3	Современное искусство	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности	
2.2.2	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.3	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.2.4	Кураторство художественных проектов	
2.2.5	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.6	Учебная ознакомительная практика	
2.2.7	Производственная практика, преддипломная	
2.2.8	Методология исследования художественного рынка	
2.2.9	История и практика аукционного дела	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-4: Знает: современные коммуникативные технологии, правила и особенности деловой коммуникации на русском и иностранном языках;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия
ИД-2.УК-4: Умеет: применять на практике современные коммуникативные технологии, использовать профессиональную терминологию, в том числе на иностранном языке;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.)
ИД-3.УК-4: Владеет: навыками деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах);	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-5: Знает: характеристику различных мировых культур; принципы эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; и обосновать актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии;
ИД-2.УК-5: Умеет: проводить анализ разнообразия культур и учитывать его в процессе профессиональной коммуникации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп;
ИД-3.УК-5: Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Академическое письмо.		
1.1	Специальная лексика. Особенности научной письменной речи на английском языке. Понятие термина. Способы компрессии текста. Резюме, реферирование, тезисы. /Лек/	1	5
1.2	Специальная лексика. Особенности научной письменной речи на английском языке. Понятие термина. Способы компрессии текста. Резюме, реферирование, тезисы. Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и пассивном залоге /Пр/	1	16
1.3	Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и пассивном залоге Специальная лексика. Резюме, реферирование, тезисы. /Ср/	1	20
	Раздел 2. 2. Научное выступление		
2.1	Подготовка научного выступления. Правила подготовки презентации. Особенности устной коммуникации в научной среде. Языковые клише. Самопрезентация. Тактика ответов на вопросы. /Лек/	1	5
2.2	Грамматика: Косвенная речь. Подготовка научного выступления. Правила подготовки презентации. Языковые клише. Самопрезентация. Тактика ответов на вопросы. /Пр/	1	16
2.3	Подготовка научного выступления. Подготовка презентации. Устная коммуникация в научной среде. Языковые клише. Самопрезентация. Грамматика: Косвенная речь /Ср/	1	20
	Раздел 3. 3. Научный текст как объект перевода.		
3.1	Транслатологические характеристики научного текста. Виды информации в тексте. Правила передачи имен собственных при переводе. Перевод терминов. /Лек/	1	6
3.2	Транслатологические характеристики научного текста. Виды информации в тексте. Правила передачи имен собственных при переводе. Перевод терминов. Грамматика: формы причастий, герундия и инфинитивов /Пр/	1	16
3.3	Грамматика: формы причастий, герундия и инфинитивов. Транслатологические характеристики научного текста. Виды информации в тексте. Правила передачи имен собственных при переводе. Перевод терминов /Ср/	1	22

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Чахоян, А. О.	Иностранный язык в профессиональной деятельности. Английский язык. Дизайн рекламы. Графический дизайн в мультимедиа. Графический дизайн в арт-пространстве: учебное пособие по английскому языку для студентов-магистров 1 курса института графического дизайна	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks.hop.ru/102515.html
Л.1.2	Золотарева, С. А., Ртищева, О. В.	Деловой иностранный язык (английский): практикум для укрупненных групп направлений подготовки 51.00.00 «культуроведение и социокультурные проекты»; 53.00.00 «музыкальное искусство»; 54.00.00 «изобразительное и прикладные виды искусств», квалификация (степень) выпускника «магистр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020	http://www.iprbooks.hop.ru/108549.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Семушина, Е. Ю.	Деловой английский язык. Легкая промышленность: конструирование: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbooks.hop.ru/94972.html
Л.1.4	Глотова, Г. В.	Английский язык для дизайнеров: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009	http://www.iprbooks.hop.ru/61818.html
Л.1.5	Мифтахова, Н. Х., Муртазина, Э. М.	Учебное пособие по профессиональному английскому языку для специальности «Мода и Дизайн»: учебное пособие для I курса	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010	http://www.iprbooks.hop.ru/64031.html

1. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 с. — ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80825.html>
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 44 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21951.html>
3. Английский язык : хрестоматия по чтению специальных текстов «Famous World Museums» для студентов 1 -2 курсов специальности 070503 «Музейное дело» дневного и заочного отделений / составители С. В. Бондаренко, Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 82 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21948.html>
4. Бардинская, Т. Р. Английский язык в сфере культурологии : учебное пособие / Т. Р. Бардинская, Е. В. Карцева, А. А. Флакман. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 102 с. — ISBN 978-5-528-00274-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80883.html>
5. Брагилевский, Д. Ю. Основы английской грамматики и перевода : учебное пособие / Д. Ю. Брагилевский ; СПГХПА. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2021. - 648 с. + 1 on-line. - Библиогр.: с. 647-648.
6. Золотарева, С. А. Деловой иностранный язык (английский) : практикум для укрупненных групп направлений подготовки 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты»; 53.00.00 «Музыкальное искусство»; 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств», квалификация (степень) выпускника «магистр» / С. А. Золотарева, О. В. Ртищева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0544-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108549.html>
7. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 с. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/55003.html>
8. Межова, М. В. Деловой иностранный язык (английский язык) : учебно-методический комплекс по направлениям подготовки: 071500.68 «Народная художественная культура»; 071900.68 «Библиотечно-информационная деятельность»; 072300.68 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»; 071800.68 «Социально-культурная деятельность» (квалификация (степень) магистр) / М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 103 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29655.html>
9. Могутова, О. А. Английский язык : учебное пособие для неязыковых вузов для студентов очной формы обучения направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / О. А. Могутова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 191 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106225.html>
10. Царева Л. В. Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.
11. Черницкая Л. А. Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 «Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: <http://www.znaniesvet.com/>

6.3.2.4 Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

6.3.2.6 Справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
-----	------------	----------	-----------

C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц, грамматических правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех магистрантов).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Тестирование

Разделы грамматики для самостоятельной подготовки по темам дисциплины

Для самостоятельной работы обучающихся рекомендуется изучение следующих разделов грамматики:

- Порядок слов простого предложения.
- Сложное предложение: сложноподчиненные и сложносочиненные предложения.
- Союзы и относительные местоимения.
- Бессоюзные придаточные предложения.
- Употребление личных форм глагола в действительном залоге.
- Согласование времен.
- Видовременные формы глагола.
- Пассивные конструкции. Неличные формы глагола.
- Инфинитив: формы и функции.
- Причастие: формы и функции.
- Герундий: формы и функции, герундиальные обороты.
- Числительное: простое и сложное.

Реферирование:

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) по теме. Среди многочисленных видов рефератов следует выделить специализированные рефераты, в которых изложение ориентировано на специалистов определенной области или какой-нибудь определенной деятельности и учитывает их запросы.

Реферат выполняет следующие функции:

- * отвечает на вопрос, какая основная информация заключена в реферированном документе;
- * дает описание первичного документа;
- * оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов;
- * является источником для получения справочных данных.

В реферате не используются доказательства, рассуждения и исторические экскурсы. Материал подается в форме консультации или описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок. Краткость во многом достигается за счет использования преимущественно терминологической лексики, а также применения нетекстовых средств лаконизации языка (таблиц, формул, иллюстраций). Объем реферата находится в пределах 1/3 или 30% объема реферлируемой статьи.

Критерии оценки презентаций

Содержание должно отвечать следующим критериям:

Четкость и ясность изложения мысли;
 Структурированность речи;
 Умение акцентировать внимание на главной идее или идеях;
 Знание предмета выступления;
 Умение развить тему;
 Стиль и манера говорения:

Правильная постановка голоса;
 Правильное использование жестов;
 Умение установить контакт с аудиторией
 Ответы на вопросы:

Умение по существу отвечать на вопрос, не переходя на дебаты или долгие объяснения;
 Соблюдение временных норм, отведенных на ответы (1 минута – 1 вопрос)

Общая эффектность выступления:
 Беглость речи
 Умение донести свою мысль до аудитории и удерживать интерес в течение выступления;
 Естественность и умение говорить, а не рассказывать заученный наизусть текст;
 Эффективное использование юмора и других эмфатических форм речи.

Пример устного опроса:

1. Academic Profile.
2. English as the Language of International Academic communication
3. Writing a Resume
4. Speaking at a Conference
5. Making a Synopsis
6. Writing an Abstract
7. Taking Notes
8. Writing a Scientific Paper

Пример тестирования:

1. Mr Cheater made a living works by famous painters.
 a) devising b) faking c) pretending d) shamming
2. A sculpture by Rodin fetched more than two million dollars at thelast month.
 a) auction b) gallery c) museum d) sale
3. The of Rembrandt's paintings finishes next week.
 a) demonstration b) exhibition c) show d) spectacle
4. They thought the painting was genuine but it turned out to be
 a) a facsimile b) an imitation c) a replica d) a reproduction
5. There was no difference between the original and the copy.
 a) discernible b) discoverable c) knowable d) understandable
6. Mr Adventurous has taken painting since he retired.
 a) down b) in c) over d) up
7. A young art student acted as our when we visited the museum.
 a) coach b) conductor c) guide d) lead
8. This self-portrait did not come to until after the artist's death.
 a) light b) range c) sight d) view
9. Mr Vernix is the greatest expert on techniques of painting.
 a) alive b) live c) living d) nowadays
10. Children and pensioners are admitted to the museum at prices.
 a) decreased b) less c) reduced d) undercharged
11. On examination by experts, the picture turned out to be a
 a) fabrication b) fake c) fraud d) sham
12. In the right-hand corner of the portrait there is a flower.
 a) front b) high c) top d) up
13. He is sometimes considered to be an outstanding artist, but I consider his work to be quite
 a) common b) intermediate c) mediocre d) moderate
14. All visitors are requested to with the regulations.
 a) agree b) assent c) comply d) consent
15. He made some sketches which would serve as guides when he painted the actual landscape.
 a) elementary b) introductory c) preliminary d) primary
16. Admission to the gallery is except on Saturdays and Sundays when a charge of one dollar is made.
 a) allowed b) free c) nothing d) paid

17. The paintings are hung in heavy gold
 a) easels b) frames c) fringes d) rims
18. This beautiful portrait is to Rubens.
 a) assigned b) attached c) attributed d) prescribed
19. He earns his living by works of art.
 a) recovering b) renewing c) restoring d) reviving
20. That landscape is somewhat of Rembrandt's early work.
 a) memorable b) mindful c) reminiscent d) similar
21. The portrait you see here is a very good of my mother.
 a) appearance b) likeness c) reproduction d) resemblance
22. I would love to go to the exhibition with you, but I'm afraid I can't the time.
 a) leave b) lose c) save d) spare
23. He said he had never across a painting which pleased him more.
 a) come b) happened c) seen d) viewed
24. I made it quite clear that I had no of selling the portrait.
 a) aim b) intention c) meaning d) purpose

Пример письменной работы:

Реферирование:

EUROPEAN EXPRESSIONISM,
 1900-1910

by Jeanne Willette (Dec 31, 2010)

<https://arthistoryunstuffed.com/expressionism-in-europe-1900-1910/>

What caused the aesthetic crisis in European art at the beginning of the Twentieth Century? Somewhere around the very first years of the century, around 1904 and 1905, artists became aware that an old century was ending and that a new one was beginning. The question became now what? But the artistic crisis was caused by more than a new uncertainty about the beginning of a new and modern era. After more than five decades, the very basis for art making—the materialistic view of nature—was being interrogated. Philosophers were shifting away from positivism and moving toward a new form of idealism. Idealism returned to the Kantian position that the mind made the world, and, if human cognition played an active part in ordering reality, then naturalism was seen as not “realism” but as a false passivity. The artist could take the position that s/he was a mere transcriber, but was that a valid position?

But it would take more than a shift in philosophical perspectives to move the art world in a new direction. Two major issues emerged. The first problem was that of the prevailing artistic styles. Impressionism was the last “great style,” which was based in the reality of the visible world, upon the unquestioned agreement with external world. For the avant-garde artists, Impressionism was a master style, against which one measured oneself. The Post-Impressionists either accepted and expanded Impressionism, such as van Gogh, or rejected and expanded some of its formal innovations, such as Gauguin. By the beginning of the Twentieth Century, Impressionism was thirty years old and out of date and was ripe to be challenged by new movements led by a new generation. These new movements would confront Impressionism on the grounds of the passivity of empiricism and mere optical response. Romanticism, which had always exulted the subjective over the objective returned in a new form called, “Expressionism.”

The second problem that led to Expressionism was cultural—the changes of the Twentieth Century that made Impressionism look quaint. Impressionism had been, for the most, part an art of suburban well-being. The city was viewed from a careful distance, as in the bird’s eye paintings of Camille Pissarro. By the beginning of the Twentieth Century, urban living had become the new norm, bringing with it profound feelings of alienation from the community and a sense of being alone within the crowd. The backlash against the materialism of realism caused a profound skepticism and questioning of the true relationship between the self and the world. Faith in the reality of visual impressions and sensual perceptions was now challenged. Objectivity was interrogated and subjectivity was reevaluated. Feelings became more important than outer appearance, and in a sort of neo-Romanticism, the gaze of the artists turned inward with the goal of expressing their personal reactions and feelings.

Stemming from Symbolism, this new tendency in the arts had as its goal the redefinition of representation. To represent was not merely to reproduce nature but to react to the visual in a personal and unique fashion. The job of the artist was now to deal with the dialectic between the inner world of the mind and the outer world of nature. The problem was finding a way beyond the scientism of Impressionism and to free the artist from the tyranny of a passive response to reality. The solution was suggested by the critic Émile Zola was that of “nature, as seen through a corner of the temperament,” meaning that the artist’s personality would shape the content. Another solution was suggested by the art of Vincent van Gogh: to use the medium itself to express emotions. The “Nocturnes” of James Whistler were case in point. The artist used thin, almost murky paint, layered wetly onto a canvas. The indistinct quality of foggy London on the banks of the Thames was captured, not in an act of illustration but in an act of painting. This new cultivation of personal sensibilities had its precedents in the Symbolists and the Aesthetic movement, some artists and writers using drugs, alcohol, religion, or magic as paths to creativity. But most artists were more rational in their quest for new subject matter and new methods of expressing new content. The Fauve movement extended and exaggerated certain Post-Impressionist artists, such as the expressive line of van Gogh and the symbolic color of Gauguin and the color relationships of Seurat to explore the ability of line and color to convey feeling through form. The artists of the Blue Rider movement in Germany discovered the “irrational” and “primitive” art of tribes, popular art of the lower classes, caricature, children’s art. The outsider artist, the dounier, Henri Rousseau, opened the minds of avant-garde artists to other possibilities in art. By the beginning of the new

century, realism was effectively defunct and expressionism surged forward to replace it.

By 1910, the formal elements were manipulated beyond the currently accepted aesthetic conventions of the late Nineteenth-century in order for painting to become more personal and more expressive. In a reversal of the Academy hierarchy, there is a new emphasis on color at expense of line. Color was considered to be very suspect and dangerous, possessing the uncanny ability to arouse sexually within the innocent viewer. Women especially were, of course, very susceptible to the blandishments of intense hues. But the artists who began to favor color had other thoughts on their minds. First, they sought a reduction of dependence upon objective reality for the absolute validity of a personal vision. Very quickly, some artists, such as Vasily Kandinsky and Georgia O'Keeffe, would dispense with reality entirely, leading to abstract art. For O'Keeffe, her *Blue Lines* (1916) are a projection of artist's inner experience, an aggressive and courageous response to music, her anguished but lyrical revolt against rationalism. The first movement of the new century after Art Nouveau was Fauvism, named after the "fauves," meaning wild beasts. The large group of artists was supposedly led by Henri Matisse but was more indicative of shifts to expressiveness through formal means. The name "Fauve" was derived from a critical condemnation uttered by the startled art critic, Louis Vauxcelles. He was horrified by a room full of paintings that were, in his conservative opinion, too brightly colored for the safety of art. The Fauve artists were leading what was an essentially technical revolution involving the liberation of color from description and the direct use of color to express feelings. Accustomed to mimetic realism, the public was shocked by the use of non-local color—the purple tree trunks by André Derain—and the critics offended by the uninhibited use of color to define form and feeling—the heaving and striving colored lines of Maurice de Vlaminck. But regardless of the conservative factions, the new emphasis in the art world had shifted to the inner world and towards the subjective personality of artist.

The Second movement in Expressionism took place in two distinct sites in Germany. Located in the south, the Blue Rider, *Der Blaue Reiter*, just outside of Munich, and in the northern city of Dresden, the *Die Brücke*, these were two different and distinct parts of the shift towards subjectivity in northern Europe. Germany had a long tradition of art based upon strong feelings, such as the *Isenheim Altarpiece* (1505-15) by Matthias Grünewald, and a long history of wood carving, equally expressive, dating back to the medieval period. But only *Die Brücke*, not *Der Blaue Reiter*, was interested in this indigenous inheritance. Led by Ernst Ludwig Kirchner, *Die Brücke* was nationalistic and sought the essence of all that was Germanic, cleaving close to the forests around their home base of Dresden and venturing into "primitive" carved polychromed wood sculptures. Based in the south, closer to France, *Der Blaue Reiter* was a more internationally inclined group that learned a great deal from French art. The leader of *Der Blaue Reiter*, a Russian expatriate named Vasily Kandinsky, had, like so many of his generation, out of Art nouveau and the Post-Impressionists of France. From both French movements, *Der Blaue Reiter* borrowed the curvilinear line, the non-local use of color, and the large forms filled in with bright colors. Under the influence of Theosophy, Kandinsky moved quickly into complete abstraction, but the other members of the group remained representational artists.

The single most important factor in development of the Expressionist movement was the new demand for audience participation. Stemming from Symbolist poetry, the interaction of the reader forced the reader to be active and to creatively "make" the poem. Painting demanded a similar empathy or leap of faith from the viewer. The Norwegian artist, Edvard Munch, freed himself of the task of recording reality in order to express a reality engendered from the artist himself. If the public must be prepared to accept the artist's subjective vision, then the artist him (or her) self had to be prepared to assert that he/she spoke for his/her audience. The artist no longer showed reality to the public, no longer demonstrated or illustrated; the artist had to go much deeper into the subjective. Exposed, the artist took on the role of a medium through whom the feelings of his (or her) time flowed towards the audience.

The Northern European artists, such as Edvard Munch in Norway and James Ensor in Belgium, and the Germans in Dresden were concerned more with content than form. In other words, form was in the service of content, the artistic elements were tasked with expressing the feelings of the artist for which the content was merely the carrier. The Germans wanted to penetrate behind inert objects to disclose the underlying significance beneath appearances. The German artists emphasized voyages of discovery of the self, as seen in the auto-portraits of Kirchner, who is the leading player in the theater of his own emotions. The artist Emile Nolde, briefly aligned with *Die Brücke*, was a rarity in the Twentieth-century, carrying on the faded tradition of religious art. He was involved with the spiritual but sought the primal impulse that led to religion. Nolde was uninterested in doctrines or Church teachings and looked to pagan impulses, to mystery "religions," resulting in paintings alive with psychological tension and ecstatic physical distortion. *The Last Supper* (1909) is one of the great religious paintings of the new century, far more profound than any work by his Russian counterpart, Marc Chagall.

Expressionism, especially in *Die Brücke* asserted the innermost self and the right of art to be ugly and grotesque. Ugliness, naked fears and neuroses appear unmasked in the work of Kirchner, especially after the group moved to the modern city of Berlin. Compared to the French, the Germans were comfortable with a more savage, angular, aggressive, nervous and brutal style. For the northern Germans, Expression was their prime aim to evoke pictorial passions whether ecstatic and pleasurable or shimmering with anxiety. French Expression, or Fauvism, was, in contrast, an art of purity of strong colors, decorative balance and sensual repose. The French were escaping the new century while the Germans were meeting modernism head on, probing the troubling undercurrents. For *Die Brücke*, for instance, personal expression had to fuse with a now activated object, meaning that art was subordinated to experience. For Fauves, the approach to the concern for the object was completely the opposite: there was balance between sentiment and form, between emotion and composition, but the art had to be an experience, with the experience being subordinated to form and its expressive possibilities.

Both Germans and Fauves looked to Gauguin, van Gogh, Seurat, Munch and Toulouse-Lautrec, and the so-called "primitive cultures;" but the two nationalities developed in different directions. The Fauves, including André Derain and Maurice de Vlaminck, had come together around Matisse around 1903 but by 1907 the group fell under the very different spell of Paul Cézanne. For a time, Matisse's colors, as seen in *The Blue Nude* of 1907, became darker, echoing the limited color palette of Cézanne with its dull blues. Derain was attracted to the art of African tribes and fused Cézanne's dark colors with clumsy nudes, hacked into shapes of sharp angles and hard edges. Georges Braque fell under the spell of Matisse's great rival, Pablo Picasso, and with his new colleague began a prolonged study of Cézanne, an absorption of the master's thought process that would lead to Cubism. After a few years, Fauvism was dispersed by the new interest in tribal art and Cézanne, but German expressionism took up where Fauves left off and would continue with the representation of personal points of view until 1933 when a man named Adolph Hitler put an end to "degenerate art."

Перевод:

Walk around Chelsea these days and you can practically hear money buzzing in the air. Powerhouse galleries such as Matthew Marks and Pace Wildenstein have extended their empires with extra showrooms. Younger guns like Leo Koenig and Casey Kaplan are graduating into grander spaces. And almost every weekend, some former gallery director is going into business for himself. It's not just Chelsea. The whole contemporary-art market has shifted into overdrive. Playing to today's competitive collectors, the Armory Show's opening gala earlier this month offered three-tiered access: \$1,000 to enter the art fair at five o'clock, \$500 a half-hour later, and \$250 for seven. But by five, the booths of the hot dealers had already been besieged by dozens of collectors and art consultants, invited in at noon by their clients; many works by sought-after artists were either sold out or held on reserve (some on "double reserve"). Likewise, during last year's auctions, the Postwar and Contemporary sales started to truly rival the historically dominant Impressionism and Modern categories. Granted, much of that dollar volume is driven by dependable heavy hitters such as Roy Lichtenstein, Andy Warhol, and Willem de Kooning. But the younger end of the spectrum has even more momentum. Last October, for example, Christie's capitalized on the Frieze Art Fair's bringing international collectors to London to create a bona fide contemporary-art event. Two paintings, by Tim Eitel and Matthias Weischer of Germany's "Leipzig School," created a presale sensation. You could have bought such works for as little as \$4,000 a few years back, before the Leipzig School hype started building, and neither artist had ever come to auction before the Frieze fair. There was some surprise when the Eitel sold at \$212,000, three times the high estimate. But the stunner was Weischer. Estimated at \$31,000 to \$38,000, his painting soared to \$370,000, instantly making it shorthand for everything overblown in the current market.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

**Иностранный язык в сфере международной
художественной деятельности**
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 80

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 1/6		16 2/6			
Лекции	16	16	16	16	32	32
Практические	16	16	16	16	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32	64	64
Контактная работа	32	32	32	32	64	64
Сам. работа	40	40	40	40	80	80
Итого	72	72	72	72	144	144

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Дельва А.Е. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью данной дисциплины является изучение современных проблем межкультурной коммуникации, формирование и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в области ведения международного общения в сфере художественной деятельности
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.1.2	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации	
2.1.3	Основы истории мирового искусства	
2.1.4	Современное искусство	
2.1.5	Основы архитектуры и выставочного дизайна	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Галерейное дело	
2.2.2	История и практика аукционного дела	
2.2.3	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика	
2.2.4	Кураторство художественных проектов	
2.2.5	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.6	Учебная ознакомительная практика	
2.2.7	Описание и анализ памятников искусства	
2.2.8	Производственная практика	
2.2.9	Производственная практика, преддипломная	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-4: Знает: современные коммуникативные технологии, правила и особенности деловой коммуникации на русском и иностранном языках;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия, в том числе с иностранными партнерами
ИД-2.УК-4: Умеет: применять на практике современные коммуникативные технологии, использовать профессиональную терминологию, в том числе на иностранном языке;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), а также представлять результаты проделанной работы профессиональному сообществу в различных формах (презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).
ИД-3.УК-4: Владеет: навыками деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах);	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-5: Знает: характеристику различных мировых культур; принципы эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывать актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии
ИД-2.УК-5: Умеет: проводить анализ разнообразия культур и учитывать его в процессе профессиональной коммуникации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

ИД-3.УК-5: Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать отечественное и мировое культурное наследие для выстраивания эффективного взаимодействия с представителями иных культур в профессиональном общении
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь анализировать современные тенденции развития культуры и искусства на основе знания мирового и отечественного культурного наследия
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть актуальными методами анализа достижений культуры

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Классическое искусство		
1.1	Как представить основные направления в мировом искусстве на английском языке /Лек/	1	4
1.2	Основные направления в мировом искусстве: 1. Pre-historic art. 2. Early Christian and Late Antique art. 3. Byzantine art. 4. Islamic art. 5. Gothic art. 6. Medieval art. 7. The Renaissance. 8. Impressionism. /Пр/	1	4
1.3	Подготовка к письменной работе по темам: 1. Pre-historic art. 2. Early Christian and Late Antique art. 3. Byzantine art. 4. Islamic art. 5. Gothic art. 6. Medieval art. 7. The Renaissance. 8. Impressionism. /Ср/	1	10
	Раздел 2. 2. Музеи мира		
2.1	Наиболее известные музеи мира. Экскурсия на иностранном языке /Лек/	1	4
2.2	Структура, специфика проведения экскурсии на иностранном языке /Пр/	1	4
2.3	Подготовка презентации экскурсии по темам: 1. The National Gallery. 2. Tate modern. 3. MOMA. 4. Guggenheim Foundation. 5. Prado. 6. Uffizi Gallery. 7. The Hermitage. 8. The Russian Museum. /Ср/	1	10
	Раздел 3. 3. Выставки		
3.1	Организация выставок. Современные выставки. /Лек/	1	4
3.2	Особенности перевода каталогов /Пр/	1	4

3.3	Подготовка к письменной работе "Особенности перевода каталогов" /Ср/	1	10
Раздел 4. 4. Аукционы			
4.1	Организация аукционов. Самые известные аукционные дома. /Лек/	1	4
4.2	Организация аукционов на примере аукционного дома Сотбис /Пр/	1	4
4.3	Организация аукционов на примере аукционных домов Christie's, MacDougall's, Bonhams и др. /Ср/	1	10
Раздел 5. 5. Живопись			
5.1	Структура искусствоведческого текста на английском языке /Лек/	2	6
5.2	Специфика искусствоведческого текста на английском языке /Пр/	2	6
5.3	Сравнительный анализ искусствоведческих текстов на русском и английском языке /Ср/	2	16
Раздел 6. 6. Архитектура			
6.1	Основные архитектурные стили: характеристика /Лек/	2	5
6.2	Основные архитектурные стили (терминология) /Пр/	2	5
6.3	Основные архитектурные стили (терминология) - подготовка к письменной работе /Ср/	2	12
Раздел 7. 7. Современный арт-рынок			
7.1	Столицы мировой торговли произведениями искусства /Лек/	2	5
7.2	Современный арт-рынок (терминология) /Пр/	2	5
7.3	Подготовка презентации по основным столицам мировой торговли произведениями искусства /Ср/	2	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Глотова, Г. В.	Английский язык для дизайнеров: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009	http://www.iprbooks.ru/61818.html
Л.1.2	Могутова, О. А.	Английский язык: учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019	http://www.iprbooks.ru/106225.html
Л.1.3	Васильева, Т. Л., Шведова, О. В.	Иностранный язык в профессиональной сфере. Немецкий язык: учебное пособие для аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплинам «иностранный язык» (iv семестр) и «иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов-бакалавров ита (направления подготовки 29.03.03, 54.03.03, 15.03.04) и ипхэ (направления подготовки 18.03.01, 18.03.02, 20.03.01)	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks.ru/102516.html
Л.1.4	Степанова, С. Ю., Теркулова, Д. Р.	Стилистика английского языка: программа учебной дисциплины для специальности 033200.32 – иностранный язык с дополнительной специальностью «иностранный язык»	Москва: Прометей, 2010	https://www.iprbookshop.ru/8405.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.5	Золотарева, С. А.	Английский язык: сборник тестовых заданий по дисциплине «иностранный язык» (английский) для студентов 1-го курса	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012	https://www.iprbookshop.ru/21950.html
Л.1.6	Поползина, Л. П.	Английский язык: учебный англо-русский словарь по дисциплине «иностранный язык» (английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012	https://www.iprbookshop.ru/21951.html
Л.1.7	Лебедева, Т. Л., Чичерина, Л. К.	Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие по дисциплине «иностранный язык»	Москва: Российская таможенная академия, 2014	https://www.iprbookshop.ru/69750.html
Л.1.8	Стриканова, Е. Н.	Практическая грамматика: учебные задания для студентов специальности «перевод и переводоведение» (второй иностранный язык)	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019	https://www.iprbookshop.ru/99154.html
Л.1.9	Васильева, Т. Л., Шведова, О. В.	Иностранный язык в профессиональной сфере. Немецкий язык: учебное пособие для аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплинам «иностранный язык» (iv семестр) и «иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов-бакалавров ита (направления подготовки 29.03.03, 54.03.03, 15.03.04) и ипхэ (направления подготовки 18.03.01, 18.03.02, 20.03.01)	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	https://www.iprbookshop.ru/102516.html
Л.1.10	Шведова, О. В., Васильева, Т. Л., Кошева, З. А.	Иностранный язык (второй). Немецкий язык: учебное пособие для аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплине «иностранный язык (второй)» для студентов очной и заочной форм обучения (43.03.02, 38.03.01)	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023	https://www.iprbookshop.ru/140119.html

1. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 с. — ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80825.html>
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 44 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21951.html>
3. Английский язык : хрестоматия по чтению специальных текстов «Famous World Museums» для студентов 1-2 курсов специальности 070503 «Музейное дело» дневного и заочного отделений / составители С. В. Бондаренко, Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 82 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21948.html>
4. Бардинская, Т. Р. Английский язык в сфере культурологии : учебное пособие / Т. Р. Бардинская, Е. В. Карцева, А. А. Флакман. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 102 с. — ISBN 978-5-528-00274-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80883.html>
5. Брагилевский, Д. Ю. Основы английской грамматики и перевода : учебное пособие / Д. Ю. Брагилевский ; СПГХПА. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2021. - 648 с. + 1 on-line. - Библиогр.: с. 647-648.
6. Золотарева, С. А. Деловой иностранный язык (английский) : практикум для укрупненных групп направлений подготовки 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты»; 53.00.00 «Музыкальное искусство»; 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств», квалификация (степень) выпускника «магистр» / С. А. Золотарева, О. В. Ртищева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0544-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108549.html>
7. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 с. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/55003.html>
8. Межова, М. В. Деловой иностранный язык (английский язык) : учебно-методический комплекс по направлениям подготовки: 071500.68 «Народная художественная культура»; 071900.68 «Библиотечно-информационная деятельность»; 072300.68 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»; 071800.68 «Социально-культурная деятельность» (квалификация (степень) магистр) / М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 103 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29655.html>
9. Могутова, О. А. Английский язык : учебное пособие для неязыковых вузов для студентов очной формы обучения направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / О. А. Могутова. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 191 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106225.html>
10. Царева Л. В. Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.
11. Черницкая Л. А. Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц, грамматических правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех магистрантов).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Реферирование:

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) по теме. Среди многочисленных видов рефератов следует выделить специализированные рефераты, в которых изложение ориентировано на специалистов определенной области или какой-нибудь определенной деятельности и учитывает их запросы.

Реферат выполняет следующие функции:

- * отвечает на вопрос, какая основная информация заключена в реферированном документе;
- * дает описание первичного документа;
- * оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов;
- * является источником для получения справочных данных.

В реферате не используются доказательства, рассуждения и исторические экскурсы. Материал подается в форме консультации или описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъективных оценок. Краткость во многом достигается за счет использования преимущественно терминологической лексики, а также применения нетекстовых средств лаконизации языка (таблиц, формул, иллюстраций). Объем реферата находится в пределах 1/3 или 30% объема реферируемой статьи.

Критерии оценки презентаций

Содержание должно отвечать следующим критериям:

Четкость и ясность изложения мысли;
 Структурированность речи;
 Умение акцентировать внимание на главной идее или идеях;
 Знание предмета выступления;
 Умение развить тему;
 Стиль и манера говорения:

Правильная постановка голоса;
 Правильное использование жестов;
 Умение установить контакт с аудиторией
 Ответы на вопросы:

Умение по существу отвечать на вопрос, не переходя на дебаты или долгие объяснения;
 Соблюдение временных норм, отведенных на ответы (1 минута – 1 вопрос)

Общая эффектность выступления:
 Беглость речи
 Умение донести свою мысль до аудитории и удерживать интерес в течение выступления;
 Естественность и умение говорить, а не рассказывать заученный наизусть текст;
 Эффективное использование юмора и других эмфатических форм речи.

Пример устного опроса:

По темам:

1. Pre-historic art.
2. Early Christian and Late Antique art.

3. Byzantine art.
4. Islamic art.
5. Gothic art.
6. Medieval art.
7. The Renaissance.
8. Impressionism.

По тексту:

Provenance is utterly important in the art world. From the French word, *provenir*, meaning “to come from,” it proves the history of ownership of a specific piece of art.

Provenance is the documentation that authenticates a particular art piece. These documents outline details like the work’s creator, history, and appraisal value. The conversation surrounding forged artwork generally begins with provenance. Authenticity documents can be falsified—sometimes claiming the work is created by someone else or is from a different era. These differences can equate to huge disparities in value.

1. Understand That Provenance Comes in Many Forms

There are many forms of provenance documentation. A signed statement of authenticity from the artist or an expert on the artist is ideal. An original gallery sales receipt, receipt directly from the artist, or an appraisal from an expert in the era are also good options. Some suggest that a verbal confirmation serves as authentication, although it’s risky. If someone gives you a verbal confirmation, our suggestion is to request an inked version, certified by either the individual’s credentials or the gallery where you bought the piece.

2. Never Buy Artwork Without Seeing the Provenance First

Regardless of what the dealer tells you, do not trust the provenance or authentication until you analyze it yourself. Any initial concerns could be very telling about whom you’re working. Some gallerists claim that the provenance must be withheld to protect the identity of the previous owner. This is a difficult situation, and purchasing art without any proof of provenance is not advised. Additionally, it goes without saying that a signature on a piece is not provenance—physical, certified documents must prove the artwork’s origin.

3. Know That an Appraisal Is Not Considered Provenance

A value appraisal does not authenticate the artist or era. Unless the appraiser is an expert in a certain artist or era, which is a separate credential, you should not trust their judgement on anything but the work’s value. Generally, appraisers assume the work is authentic, and assign a value based on this assumption.

4. Be Sure Your Provenance Is Corroborated

Your documents must be investigated—because they are worth nothing until proven to be authentic. You have to be able to trace the qualified individual’s signature, the artist in the question, or previous owners back to real people. This will help you confirm that the document given to you is not fallacious. Unqualified experts attribute art all the time, and the documents might be completely trustworthy. Once you have confirmed that the stated individuals on the documents are real, the final step is knowing who is a certified expert.

5. Only Trust Qualified Authorities

A qualified authority is a difficult concept, because it’s more than claiming (or seeming) to be an expert. This individual needs to have significant background and experience with the artist. Such as published papers about the artist, or perhaps they teach courses, or have catalogued essays about this artist. Of course the artist themselves, relatives, employees and descendants of the artist are understood as a qualified authority.

Пример письменной работы:

Тексты для анализа и перевода:

1. The Marriage of the Virgin and Christ among the Doctors

The panels, *The Marriage of the Virgin and Christ among the Doctors*, were commissioned by a Benedictine abbot who probably used them for private devotion. The back of one bears his coat of arms and the other might have originally had his portrait. The marriage of the Virgin and Joseph is a story not found in the Bible but popular in late medieval religious literature. In *Christ among the Doctors* young Jesus confounds the doctors of learning with his uncanny knowledge. Van Orley’s early works, including these, are distinguished by dramatic gestures and fascination with the changing colors of silks. Notice, for example, the shimmering iridescence of blue turning to gold and pink in the dress of the two men flanking young Jesus. Though van Orley assimilated Renaissance style, it is not clear whether he actually traveled to Italy. Italian style moved north in a number of ways. The elaborate Renaissance porticoes here may have been influenced, for example, by the drawings of other northern artists. Or they may reflect the ceremonial structures erected for the triumphal entry of Holy Roman Emperor Charles V into Bruges.

2. Rembrandt

Rembrandt painted, drew, and etched so many self-portraits that changes in his appearance invite us to gauge his moods by comparing one to the other. Rembrandt painted this self-portrait in 1659, when he had suffered financial failure after many years of success. In this late work, the deep-set eyes that bore into the viewer’s eyes express the wisdom gained from his life experiences. Interpreting a painting on the basis of an artist’s biography may be misleading, however, particularly an artist whose life has been romanticized to the extent of Rembrandt’s. Before the painting was cleaned in 1992, thick layers of discolored varnish had given the portrait a heavy, brooding quality, but when the varnish was removed during restoration, the rich range of pinks and other flesh tones on his face immediately improved our reading of Rembrandt’s expression. Rembrandt’s pose was inspired by Raphael’s

famous portrait of Balthasar Castiglione. In this late self-portrait, Rembrandt returned to Raphael's prototype because its dignified pose enabled the artist to present himself as a learned painter.

Тексты для сравнения (русск-англ):

Вступление к каталогу (оригинал):

— Какого цвета Средневековье?

— Конечно, серого. Так обычно отвечают на этот вопрос, не задумываясь о том, что эпоха, которую когда-то обозначили как нечто промежуточное между Великой Античностью и ее Возрождением, могла быть окрашена в иные цвета. А ведь в эту эпоху именно «любование цветом» становится основным принципом искусства. На это указывают не только следы красок на скульптуре романских и готических соборов, наполненных переливами цвета из витражных окон, многоцветие фресок и мозаик, но и то небольшое, что осталось от декоративно-прикладного искусства – гобеленов, ювелирных изделий, одежды и утвари.

Студенческий перевод:

— What color are the Middle Ages?

— Grey, of course! — is the usual answer to this question.

Without even assuming that the epoch which was once designated as something intermediate between the Great Antiquity and Renaissance, could be perceived in other colors. Nevertheless, the main principle of Art in this period was just a "gloat of color". Not only traces of colors on the sculpture of Romanesque and Gothic cathedrals, filled with tints from stained glass windows, multi-color frescoes and mosaics are evidences of it, but also few things that remain of applied art – tapestries, jewelry, clothing and utensils.

Профессиональный перевод, выполненный Генри О. Ллойдом:

What colour are the Middle Ages?

Grey, of course! would be the usual answer to this question.

This is uttered without even a suspicion that the period, which was once referred to as being a bridge between Antiquity and the Renaissance, might be perceived in other colours. After all, the main criteria for art in this period became the relishing of its colours. This can be seen in the traces of colour on Romanesque sculpture, on stained glass windows in Gothic cathedrals, on multi-coloured frescoes and mosaics, and in those few artefacts of applied art that remain – such as tapestries, jewellery, clothing and utensils.

Темы для презентаций:

1. The National Gallery.
2. Tate modern.
3. MOMA.
4. Guggenheim Foundation.
5. Prado.
6. Uffizi Gallery.
7. The Hermitage.
8. The Russian Museum.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Описание и анализ памятников искусства рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 105

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		4 (2.2)		Итого	
	Неделя		Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16			16	16
Практические	34	34	16	16	50	50
Итого ауд.	50	50	16	16	66	66
Контактная работа	50	50	16	16	66	66
Сам. работа	49	49	56	56	105	105
Часы на контроль	9	9			9	9
Итого	108	108	72	72	180	180

Программу составил(и):

Канд. искусствоведения, профессор, Н.Н. Мутья _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Цель дисциплины - изучение принципов описания и анализа композиционных, сюжетно-тематических, жанровых и стилистических особенностей произведений изобразительного искусства и выработка навыков формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений искусства
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.2	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.3	Теория и история художественного рынка
2.1.4	Современное искусство
2.1.5	Основы истории мирового искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.2	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.3	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.4	Предпринимательская деятельность
2.2.5	Производственная практика
2.2.6	Производственная практика, преддипломная
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.9	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.10	Социология и психология искусства
2.2.11	Производственная практика, научно-исследовательская работа

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач искусствования как сферы профессиональной деятельности
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь описывать и анализировать памятники искусства на основе современных междисциплинарных подходов при реализации задач профессиональной деятельности
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть современными методами описания и анализа произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства;

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-4: Знает: цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-2.ОПК-4: Умеет: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять результаты профессиональной искусствоведческой деятельности в системе образования

ИД-3.ОПК-4: Владеет: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой организации образовательной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
--	--

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и междисциплинарной сфере;	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-2: Знает: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе целостного системного научного мировоззрения;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать основные искусствоведческие и междисциплинарные методики описания произведений искусства различных его видов, и современные методы анализа произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства
ИД-2.ПК-2: Умеет: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь проводить образно-пластический анализ произведений изобразительного искусства, архитектуры и ДПИ, выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику;
ИД-3.ПК-2: Владеет: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть профессиональной искусствоведческой терминологией, методологией и методикой комплексного анализа произведения искусства (живопись, графика, скульптура, дпи, архитектура), в том числе и в практической деятельности в сфере художественного рынка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Основные понятия теории и истории изобразительного		
1.1	Художественная культура и искусство. Искусство как подсистема художественной культуры. Функции искусства. Классификация видов искусства: искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Язык искусства. Художественно-культурная среда, художественное мировоззрение, художественный образ. Художественный стиль как фундаментальная категория искусствознания. Многообразие стилей в пространственных видах искусства. Художественные методы, направления, течения, школы: сущность и взаимоотношение понятий. Художественно-культурные смыслы, образцы, ценности. Художественное наследие. Художник и общество. /Лек/	3	2
1.2	Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Визуальный характер изобразительных искусств. Формальные элементы структуры произведения: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство. Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема, сюжет. Жанр как художественно-историческая категория. Истоки жанровой дифференциации искусства. Формирование жанровых систем в искусстве. Жанровые структуры в истории изобразительного искусства. /Пр/	3	4

1.3	<p>Художественная культура и искусство. Искусство как подсистема художественной культуры. Функции искусства. Классификация видов искусства: искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Язык искусства.</p> <p>Художественно-культурная среда, художественное мировоззрение, художественный образ. Художественный стиль как фундаментальная категория искусствознания. Многообразие стилей в пространственных видах искусства. Художественные методы, направления, течения, школы: сущность и взаимоотношение понятий. Художественно-культурные смыслы, образцы, ценности. Художественное наследие. Художник и общество.</p> <p>Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Визуальный характер изобразительных искусств. Формальные элементы структуры произведения: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство. Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема, сюжет. Жанр как художественно-историческая категория. Истоки жанровой дифференциации искусства. Формирование жанровых систем в искусстве. Жанровые структуры в истории изобразительного искусства.</p> <p>/Ср/</p>	3	9
Раздел 2. 2. Живопись как вид изобразительного искусства			
2.1	<p>Основные виды живописи. Монументальная живопись. Декоративная живопись. Театрально-декорационная живопись. Станковая живопись. Икона. Миниатюра.</p> <p>Системы пространственных построений в живописи. Понятие «художественное пространство». Перспектива как способ расположения элементов в художественном пространстве. Соотношение реального и воображаемого пространств в живописи. Прямая и обратная перспективы. Аксонометрия. Отличительные характеристики перспектив.</p> <p>Условность пространственных характеристик изображения и роль пространственных деформаций в истории искусства.</p> <p>Цвет как основа художественной выразительности живописного произведения. Цвет и колорит. Роль цвета при формировании колористической композиции произведения. Цветовые системы. Значение цветовых и светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа.</p> <p>Композиция в живописи. Композиция как способ художественно-образного формообразования. Факторы, определяющие композицию живописного произведения. Изобразительные средства композиции: линия, плоскость, цвет, объем, пространство. Формальные средства композиции: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, и их смысловые значения в истории искусства. Способы ритмической организации композиционного пространства. Типы форматов и композиция: особенности визуального восприятия.</p> <p>Техники живописи. Темпера. Фреска. Мозаика. Витраж. Масляная живопись. Акрил. Пастель и акварель. Свойства, характеристики, техника и технология исполнения, достоинства и недостатки.</p> <p>/Лек/</p>	3	4
2.2	<p>Характеристики основных жанров живописи.</p> <p>Исторический жанр. Исторические сюжеты и «события сегодняшнего дня как история».</p> <p>Религиозные и мифологические темы, сюжеты, образы в истории живописи. Иконография.</p> <p>Бытовой жанр. Частная жизнь как предмет изображения. Предпосылки формирования бытового жанра в изобразительном искусстве. Темы и сюжеты произведений бытового жанра. Поэтизация бытовых мотивов. Мастера бытового жанра.</p> <p>Пейзажная живопись в истории искусства. Виды пейзажей. Природа как фон и самоценный предмет изображения. Художники-пейзажисты.</p> <p>Портрет в истории живописи. Критерии портретности. Типология портретного жанра. Портрет как отражение самосознания личности в искусстве нового и новейшего времени. Автопортрет.</p> <p>Натюрморт как жанр живописи. Объекты изображения в натюрморте. Значение предметного мира в натюрморте. Типология натюрмортов. Мастера натюрморта.</p> <p>Жанр ню в истории живописи.</p> <p>Другие жанры живописи (интерьерный, батальный, анималистический). Взаимосвязь жанров в истории искусства. «Размытие» границ между жанрами.</p> <p>Картина и этюд.</p> <p>/Пр/</p>	3	8

2.3	<p>Основные виды живописи. Монументальная живопись. Декоративная живопись. Театрально-декорационная живопись. Станковая живопись. Икона. Миниатюра.</p> <p>Системы пространственных построений в живописи. Понятие «художественное пространство». Перспектива как способ расположения элементов в художественном пространстве. Соотношение реального и воображаемого пространств в живописи. Прямая и обратная перспективы. Аксонометрия. Отличительные характеристики перспектив.</p> <p>Условность пространственных характеристик изображения и роль пространственных деформаций в истории искусства.</p> <p>Цвет как основа художественной выразительности живописного произведения. Цвет и колорит. Роль цвета при формировании колористической композиции произведения.</p> <p>Цветовые системы. Значение цветовых и светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа.</p> <p>Композиция в живописи. Композиция как способ художественно-образного формообразования. Факторы, определяющие композицию живописного произведения.</p> <p>Изобразительные средства композиции: линия, плоскость, цвет, объем, пространство.</p> <p>Формальные средства композиции: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, и их смысловые значения в истории искусства. Способы ритмической организации композиционного пространства. Типы форматов и композиция: особенности визуального восприятия.</p> <p>Техники живописи. Темпера. Фреска. Мозаика. Витраж. Масляная живопись. Акрил. Пастель и акварель. Свойства, характеристики, техника и технология исполнения, достоинства и недостатки.</p> <p>Характеристики основных жанров живописи.</p> <p>Исторический жанр. Исторические сюжеты и «события сегодняшнего дня как история».</p> <p>Религиозные и мифологические темы, сюжеты, образы в истории живописи. Иконография.</p> <p>Бытовой жанр. Частная жизнь как предмет изображения. Предпосылки формирования бытового жанра в изобразительном искусстве. Темы и сюжеты произведений бытового жанра. Поэтизация бытовых мотивов. Мастера бытового жанра.</p> <p>Пейзажная живопись в истории искусства. Виды пейзажей. Природа как фон и самоценный предмет изображения. Художники-пейзажисты.</p> <p>Портрет в истории живописи. Критерии портретности. Типология портретного жанра.</p> <p>Портрет как отражение самосознания личности в искусстве нового и новейшего времени.</p> <p>Автопортрет.</p> <p>Натюрморт как жанр живописи. Объекты изображения в натюрморте. Значение предметного мира в натюрморте. Типология натюрмортов. Мастера натюрморта.</p> <p>Жанр ню в истории живописи.</p> <p>Другие жанры живописи (интерьерный, батальный, анималистический). Взаимосвязь жанров в истории искусства. «Размытие» границ между жанрами.</p> <p>Картина и этюд.</p> <p>/Ср/</p>	3	10
Раздел 3. 3. Скульптура как вид изобразительного искусства			
3.1	<p>Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.</p> <p>Скульптура (высекание, вырезание формы) и пластика (набор формы). Средства художественной выразительности скульптуры: объем, светотень, силуэт, симметрия, асимметрия, замкнутая и открытая формы, масштабность. Роль материала в скульптуре.</p> <p>Тема и сюжет в искусстве скульптуры.</p> <p>Типология скульптуры. Круглая скульптура. Рельеф: барельеф, горельеф, контррельеф.</p> <p>Монументальная, монументально-декоративная, станковая, декоративная скульптура.</p> <p>Сюжетно-тематическое своеобразие и функциональные особенности видов скульптуры.</p> <p>Статуя, бюст, скульптурная группа. Типы композиционного построения фигуры. Жанровое своеобразие скульптуры</p> <p>/Лек/</p>	3	4
3.2	<p>Особенности скульптуры Древнего Египта.</p> <p>Эволюция творческого метода античных скульпторов.</p> <p>Скульптура эпохи Возрождения, ее своеобразие.</p> <p>Характерные черты скульптурных произведений барокко и классицизма.</p> <p>Реалистическое скульптурное произведение и его особенности.</p> <p>Своеобразие объемно-пластической формы в скульптурных произведениях XX века. /Пр/</p>	3	8

3.3	<p>Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.</p> <p>Скульптура (высекание, вырезание формы) и пластика (набор формы). Средства художественной выразительности скульптуры: объем, светотень, силуэт, симметрия, асимметрия, замкнутая и открытая формы, масштабность. Роль материала в скульптуре. Тема и сюжет в искусстве скульптуры.</p> <p>Типология скульптуры. Круглая скульптура. Рельеф: барельеф, горельеф, контррельеф. Монументальная, монументально-декоративная, станковая, декоративная скульптура. Сюжетно-тематическое своеобразие и функциональные особенности видов скульптуры. Статуя, бюст, скульптурная группа. Типы композиционного построения фигуры. Жанровое своеобразие скульптуры.</p> <p>Особенности скульптуры Древнего Египта. Эволюция творческого метода античных скульпторов. Скульптура эпохи Возрождения, ее своеобразие. Характерные черты скульптурных произведений барокко и классицизма.</p> <p>Реалистическое скульптурное произведение и его особенности. Свообразие объемно-пластической формы в скульптурных произведениях XX век</p> <p>/Ср/</p>	3	10
Раздел 4. 4. Графика как вид изобразительного искусства			
4.1	<p>Принципы описания и анализа станковой графики. Разделение станковой графики на оригинальную и тиражную.</p> <p>Оригинальная (уникальная) графика. Материал оригинальной графики: карандаш, тушь (тушь и перо, тушь и кисть), фломастер; т.н. мягкие материалы пастель, сангина, уголь, соус (сухой и «мокрый»), сепия. Акварель.</p> <p>Линия, штрих, пятно.</p> <p>Типы воспроизведения: с натуры, по памяти и по воображению.</p> <p>Станковая композиция, самостоятельный этюд, вспомогательный этюд, графический эскиз, зарисовка, набросок.</p> <p>Жанры в графике. Их близость и отличие от жанровой системы живописи.</p> <p>Печатная (тиражная) графика. Разнообразие графических техник и материалов: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, меццо-тинто, акватинта, резцовая гравюра, литография и др. Принципы композиционного и объемно-пластического построения образа в печатной графике.</p> <p>Книжная графика. Структура и основные элементы рукописной и печатной книги: обложка, титул, шмуцтитул, заставка, концовка, разворот, полоса, оглавление, инициал. Связь книжной иллюстрации и текста. Принципы композиционного и стилистического построения книг. Усовершенствование полиграфического искусства, особенности современного искусства книжной иллюстрации.</p> <p>Плакат как «монументальная» графика</p> <p>Компьютерная графика.</p> <p>/Лек/</p>	3	4
4.2	<p>Характерные черты книжной графики. Принципы композиционного и стилистического построения книг.</p> <p>Особенности станковой графики. Принципы описания и анализа станковой графики.</p> <p>Многообразие техник печатной графики и их особенности.</p> <p>Своеобразие графического произведения в технике рисунка.</p> <p>Пастель, акварель, гуашь, рисунок, уголь как техники оригинальной графики. /Пр/</p>	3	6
4.3	<p>Принципы описания и анализа станковой графики. Разделение станковой графики на оригинальную и тиражную.</p> <p>Оригинальная (уникальная) графика. Материал оригинальной графики: карандаш, тушь (тушь и перо, тушь и кисть), фломастер; т.н. мягкие материалы пастель, сангина, уголь, соус (сухой и «мокрый»), сепия. Акварель.</p> <p>Линия, штрих, пятно.</p> <p>Типы воспроизведения: с натуры, по памяти и по воображению.</p> <p>Станковая композиция, самостоятельный этюд, вспомогательный этюд, графический эскиз, зарисовка, набросок.</p> <p>Жанры в графике. Их близость и отличие от жанровой системы живописи.</p> <p>Печатная (тиражная) графика. Разнообразие графических техник и материалов: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, меццо-тинто, акватинта, резцовая гравюра, литография и др. Принципы композиционного и объемно-пластического построения образа в печатной графике.</p> <p>Книжная графика. Структура и основные элементы рукописной и печатной книги: обложка, титул, шмуцтитул, заставка, концовка, разворот, полоса, оглавление, инициал. Связь книжной иллюстрации и текста. Принципы композиционного и стилистического построения книг. Усовершенствование полиграфического искусства, особенности современного искусства книжной иллюстрации.</p> <p>Плакат как «монументальная» графика</p> <p>Компьютерная графика.</p> <p>/Ср/</p>	3	10

	Раздел 5. 5. Архитектура в системе пространственных искусств		
5.1	Архитектура как социальный и художественный феномен. Функциональная, инженерно-конструктивная, художественно-эстетическая стороны архитектуры. Своеобразие художественного языка архитектуры. Симметрия и асимметрия в архитектуре. Ритм, объем, пропорции, контрасты, силуэт, масштаб, цвет, фактура поверхности. Архитектурный образ — взаимодействие массы, пространства и формы. Многообразие архитектурного формообразования. Историческая обусловленность архитектурного образа. Особенности восприятия архитектурных сооружений. Синтез искусств в архитектуре. Архитектурный ансамбль. /Лек/	3	2
5.2	Развитие античной архитектуры. Особенности архитектуры Средневековья. Архитектура эпохи Возрождения. Своеобразие архитектуры Древней Руси. Западноевропейская и отечественная архитектура XVII–XVIII веков. Западноевропейская и русская архитектура XIX – начала XX века Основные тенденции в развитии архитектуры XX века /Пр/	3	8
5.3	Архитектура как социальный и художественный феномен. Функциональная, инженерно-конструктивная, художественно-эстетическая стороны архитектуры. Своеобразие художественного языка архитектуры. Симметрия и асимметрия в архитектуре. Ритм, объем, пропорции, контрасты, силуэт, масштаб, цвет, фактура поверхности. Архитектурный образ — взаимодействие массы, пространства и формы. Многообразие архитектурного формообразования. Историческая обусловленность архитектурного образа. Особенности восприятия архитектурных сооружений. Синтез искусств в архитектуре. Архитектурный ансамбль. Развитие античной архитектуры. Особенности архитектуры Средневековья. Архитектура эпохи Возрождения. Своеобразие архитектуры Древней Руси. Западноевропейская и отечественная архитектура XVII–XVIII веков. Западноевропейская и русская архитектура XIX – начала XX века. Основные тенденции в развитии архитектуры XX века /Ср/	3	10
	Раздел 6. 6. Декоративно-прикладное искусство		
6.1	Польза, прочность, красота в ДПИ. Форма и функция. Материал и технология. Классификация ДПИ: 1) по материалу – дерево, металл, керамика, стекло, текстиль и т.д.; 2) по назначению – мебель, посуда, ювелирные изделия и т.д.; 3) по технологии – резьба, роспись, чеканка, литье и т.д. Костюм как синтез произведений ДПИ. Конструкция и тектоника в ДПИ. Форма и формообразование. Декор, цвет, орнамент. Орнамент: природный, геометрический, зооморфный, антропоморфный, технологический, предметный, эпиграфический, геральдический, фантастический. По расположению на поверхности предмета орнаменты различаются на: горизонтальные (фризовые), вертикальные, диагональные, вписанные в круг (квадрат, треугольник, ромб); концентричные, спиралевидные, лучевидные, сетчатые и т.д. Принципы построения орнамента: повторение, чередование, инверсия, симметрия, раппорт и т.д. Образ в ДПИ. Художественный стиль и ДПИ. Синтез искусств. /Пр/	4	16

6.2	<p>Особенности описания и анализа памятников декоративно-прикладного искусства разных историко-художественных типов и национальных школ:</p> <p>Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Декоративно-прикладное искусство Эгейского мира. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Декоративно-прикладное искусство Древнего Рима. Декоративно-прикладное искусство Византии. Декоративно-прикладное искусство раннего средневековья. Декоративно-прикладное искусство романского периода Декоративно-прикладное искусство готики. Декоративно-прикладное искусство Возрождения. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство XVII века. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство XVIII века. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство XIX века. Западноевропейское и американское декоративно-прикладное искусство рубежа XIX–XX веков. Декоративно-прикладное искусство Европы и Америки первой половины XX века. Декоративно-прикладное искусство Европы и Америки второй половины XX века.</p> <p>/Ср/</p>	4	56
-----	--	---	----

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Эрмитаж	Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.2: энциклопедия	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006	
Л.1.2		Декоративно-прикладное искусство. Частные собрания Санкт-Петербурга. Фарфор и керамика, стекло, металл и драгоценные камни, часы, осветительные приборы, мебель: альбом	М.: Интербук-бизнес, 1998	
Л.1.3	Эрмитаж	Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.1: энциклопедия	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004	
Л.1.4	Левыкин А. К.	Декоративно-прикладное искусство Западной Европы: Материалы и исследования.: научное издание	М.: КУНА, 2006	
Л.1.5		Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.3: энциклопедия	СПб.: Гос. Эрмитаж, 2009	
Л.1.6	Асланова, Е. С., Леватаев, В. В.	Основы декоративно-прикладного искусства: учебное пособие	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019	http://www.iprbooks.ru/86449.html
Л.1.7	Большакова, С. В.	Практикум в декоративно-прикладном искусстве: графические технологии. учебное пособие для студентов вузов по дисциплине «практикум в декоративно-прикладном искусстве», обучающихся по направлению подготовки 051000.62 «профессиональное обучение (по отраслям)» (декоративно-прикладное искусство и дизайн)	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015	http://www.iprbooks.ru/60704.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.8	Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А.	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55773.html
Л.1.9	Окладникова, Е. А.	Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы: учебное пособие	Санкт-Петербург: Петрополис, 2019	http://www.iprbookshop.ru/84663.html
Л.1.10	Чуйко, Л. В.	История декоративно-прикладного искусства. Древний мир: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/115422.html
Л.1.11	Березовикова, О. Н.	Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/91480.html

1. Абрамова, П. В. Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / П. В. Абрамова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8154-0525-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108565.html>
2. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
3. Дэвлет, Е. Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование : историческая литература / Е. Г. Дэвлет. - М. : Научный мир, 2002. - 256 с. : ил.
4. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-414-6
5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.
6. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93506.html>
7. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. - 120 с.
8. Лушникова, А. В. Исторические ценности : учебное пособие по спецкурсу для студентов, обучающихся по специальностям 021000 Музееведение, 052800 Музейное дело и охрана памятников, 350800 Документоведение и документационное обеспечение управления / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2005. — 113 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/56412.html>
9. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей : учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С. Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток : Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/25748.html>
10. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ.
11. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил.
12. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил.
13. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 1027.
14. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
15. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А. Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 с. - Библиогр.: с. 302.
16. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.
17. Хогарт, У. Анализ красоты : научное издание / У. Хогарт ; авт. вступ. ст., авт. примеч., ред. пер. М. П. Алексеев, пер. П. В. Мелкова. - М. ; Л. : Искусство, 1958. - 338 с. : ил. + 1 л. портр. - (Классические памятники теории изобразительного искусства). - Пер. с англ.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.5	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.6	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.7	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.8	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/

6.3.2.9	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org		
6.3.2.10	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Экзамен	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии. Семинарские занятия способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой и нормативными источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой, формировать профессиональное сознание будущих искусствоведов-практиков. На занятиях вырабатываются необходимые каждому искусствоведу навыки и умения публично выступать, логика доказывания, культура профессиональной речи. Кроме того, семинары — это средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов, они непосредственно влияют на уровень подготовки к итоговым формам отчетности — зачетам и экзаменам. В выступлении на семинарском занятии должны содержаться следующие элементы:

- четкое формулирование соответствующего теоретического положения (например, понятия стиля рококо в декоративном искусстве Франции XVIII века);
- приведение и раскрытие основных черт, признаков, значения и роли изучаемого явления или доказательства определенного теоретического положения;
- подкрепление теоретических положений конкретными фактами (сопровождение того или иного положения своего выступления иллюстративным подбором произведений искусства).

Для качественного и эффективного изучения истории декоративно-прикладного искусства необходимо овладение навыками работы с книгой, воспитание в себе стремления и привычки получать новые знания из научной и иной специальной литературы. Без этих качеств не может быть настоящего специалиста ни в одной области деятельности.

Читать и изучать, следует, прежде всего, то, что рекомендуется к каждой теме программой, планом семинарских занятий, перечнем рекомендуемой литературы.

Когда студент приступает к самостоятельной работе, то он должен проявить инициативу в поиске специальных источников. Многие новейшие научные положения появляются, прежде всего, в статьях, опубликованных в искусствоведческих журналах, таких как «Вопросы искусствознания», «Декоративное искусство», и др.

Надо иметь в виду, что в каждом последнем номере издаваемых журналов публикуется библиография всех статей, напечатанных за год, это облегчает поиск нужных научных публикаций.

Работа с научной литературой, в конечном счете, должна привести к выработке у бакалавра умения самостоятельно размышлять о предмете и объекте изучения, которое должно проявляться:

- в ясном и отчетливом понимании основных понятий и суждений, содержащихся в публикации, разработке доказательств, подтверждающих истинность тех или иных положений;
- в понимании студентами обоснованности и целесообразности, приводимых в книге и статье примеров, поясняющих доказательства и выводы автора. При этом будет уместно, если студент самостоятельно приведет дополнительные примеры к этим выводам;
- в отделении основных положений от дополнительных, второстепенных сведений;
- в способности студента критически разобраться в содержании публикации, определить свое отношение к ней в целом,

дать ей общую оценку, характеристику.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках. Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной искусствоведческой терминологии и понятий;
- проведение сравнительного анализа произведений искусства;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;
- участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- получение информации и опыта о работе профессионалов в процессе производственно-учебной практики;
- знакомство с искусствоведческой литературой при формировании своей личной библиотеки и др.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Теория и история художественного рынка рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 85

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	34	34	34	34
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	68	68	68	68
Контактная работа	68	68	68	68
Сам. работа	85	85	85	85
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

канд. культурологии, профессор, Карпов А.В. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и истории отечественного и международного художественного рынка и предпринимательства в сфере искусства
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Основы архитектуры и выставочного дизайна	
2.1.2	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации	
2.1.3	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности	
2.1.4	Основы истории мирового искусства	
2.1.5	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.1.6	Современное искусство	
2.1.7	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.1.8	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Галерейное дело	
2.2.2	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.2.3	История и практика аукционного дела	
2.2.4	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика	
2.2.5	Кураторство художественных проектов	
2.2.6	Научно-исследовательская деятельность	
2.2.7	Методология исследования художественного рынка	
2.2.8	Научно-педагогическая деятельность	
2.2.9	Организация волонтерской деятельности	
2.2.10	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.2.11	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.12	Учебная ознакомительная практика	
2.2.13	Экономика искусства	
2.2.14	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)	
2.2.15	Описание и анализ памятников искусства	
2.2.16	Предпринимательская деятельность	
2.2.17	Производственная практика	
2.2.18	Производственная практика, научно-исследовательская работа	
2.2.19	Социология и психология искусства	
2.2.20	Экспертиза и современный художественный рынок	
2.2.21	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства	
2.2.22	Производственная практика, преддипломная	
2.2.23	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.24	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.2.25	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.26	Современное искусство	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные понятия теории и истории художественного рынка и предпринимательства;
ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать тенденции развития сегментов художественного рынка и динамику ценообразования на мировом и отечественном арт-рынке.

ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть основами методологии анализа художественного рынка.
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные исторические типы художественного рынка и специфику исторического развития и современного состояния отечественного художественного рынка
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать значение арт-рынка системе социально-культурных и экономических отношений общества в их исторической динамике;
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методологией и методикой анализа особенностей функционирования художественного рынка и специфики ценообразования на художественном рынке.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес»		
1.1	1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес» Основной понятийный аппарат. Экономическое понимание художественного рынка. Особенности и структура художественного продукта. Культурологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как феномен культуры. Художественный рынок как рынок символических ценностей. Социологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как система социальных институтов, обеспечивающих движение художественных ценностей. «Современный художественный рынок» и «рынок современного искусства»: общность и различия. /Лек/	1	4
1.2	1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес» Понятие «антиквариат». Социальные и культурные функции антиквариата. Художественный рынок как объект и предмет научных и маркетинговых исследований. Основные направления научных исследований художественного рынка. Художественный рынок как предмет историко-искусствоведческих исследований. /Пр/	1	4
1.3	1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес» Основной понятийный аппарат. Экономическое понимание художественного рынка. Особенности и структура художественного продукта. Культурологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как феномен культуры. Художественный рынок как рынок символических ценностей. Социологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как система социальных институтов, обеспечивающих движение художественных ценностей. «Современный художественный рынок» и «рынок современного искусства»: общность и различия. Понятие «антиквариат». Социальные и культурные функции антиквариата. Художественный рынок как объект и предмет научных и маркетинговых исследований. Основные направления научных исследований художественного рынка. Художественный рынок как предмет историко-искусствоведческих исследований. /Ср/	1	8
	Раздел 2. 2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства		
2.1	2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства Специфика произведения искусства как товара. Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства: историко-художественные, социально-художественные, художественно-технологические, культурно-психологические. Современные социальные теории о производстве искусства на рынке. Эстетическая ценность и экономическая стоимость. Значение внеэкономических факторов на ценообразование в сфере художественной культуры. Историческая обусловленность динамики ценообразования. Конфликт художника и коммерсанта. /Лек/	1	4

2.2	2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства. Цена на произведения изобразительного искусства: анализ исторических примеров. Рыночные индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.). Российский индекс ARTIMX. /Пр/	1	4
2.3	2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства Специфика произведения искусства как товара. Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства: историко-художественные, социально-художественные, художественно-технологические, культурно-психологические. Современные социальные теории о производстве искусства на рынке. Эстетическая ценность и экономическая стоимость. Значение внеэкономических факторов на ценообразование в сфере художественной культуры. Историческая обусловленность динамики ценообразования. Конфликт художника и коммерсанта. Цена на произведения изобразительного искусства: анализ исторических примеров. Рыночные индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.). Российский индекс ARTIMX. /Ср/	1	8
Раздел 3. 3. Основы исторической типологии мирового художественного рынка			
3.1	3. Основы исторической типологии мирового художественного рынка Типология исторических форм художественного рынка. Эпоха античности: прообраз художественного рынка. Статус художника в древнегреческой культуре. Система конкурсов и заказов. Выставки. Проблема социального заказа в античную эпоху. Специфика социального заказа в классический период. Характер социального заказа в эпоху эллинизма. Своеобразие частного заказа. Коллекционирование художественных изделий и торговля ими. Эпоха средневековья. Социальный и культурный статус художника. Цеховой строй. Заказ как основная форма связи художника и потребителя. Эпоха итальянского Возрождения: зарождение классического арт-рынка. Формирование профессионального художественного сообщества. Роль художника в обществе. Искусство и зритель. Становление экономического статуса художника. Становление профессионального сознания и самосознания художника. Художник и общество. Покупатели художественных произведений: знать, правящие группы, церковь. Отношения художника и заказчика. Система контрактов и их принципы. Появление слоя меценатов и покровителей искусства. Законодательное утверждение меценатства в сфере искусства. Виды меценатства: личное, государственное, церковное, корпоративное меценатство. Институты художественного рынка: частный, государственный, церковный заказ; практика конкурсов; роль мастерских. Формирование эстетических критериев арт-рынка. Критерии качества искусства. Новое время: активное становление художественного рынка. Основные тенденции развития европейского арт-рынка Нового времени. Голландия XVII века – становление нового типа художественного рынка, основанного на свободной купле-продаже произведений искусства. Предпосылки возникновения нового типа арт-рынка: система государственного устройства, идеология кальвинизма, новый тип художественной культуры. Роль арт-рынка в художественной жизни страны. Социальный статус художника. Гильдии св. Луки (гильдии художников) и их значение в системе арт-рынка и предпринимательства. Экономический статус художника. Изменение экономических оценок изобразительного искусства в XVII веке. Жанровые предпочтения и стоимость произведений изобразительного искусства. Побочные заработки художников. Эстетические критерии арт-рынка. Художественный рынок Франции конца XIX начала XX веков как «классический» тип арт-рынка. Социальный и культурный статус художника. Общественное признание художника как свободного профессионала. Экономический статус художника. Специфика социального и частного заказа. Эстетические воззрения и вкусы эпохи. Эстетические критерии оценки изобразительного искусства. Расширение институциональных форм функционирования искусства. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки). Светские салоны. Художественные галереи. Выставки. Коммерциализация художественной жизни. Роль маршанов в развитии художественной культуры и арт-рынка эпохи. Деятельность П. Дюран-Рюэля, А. Воллара. Демократизация потребления искусства. Рождение массовой культуры. Роль критики в художественной жизни эпохи. Общеввропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург. /Лек/	1	8

3.2	<p>3. Основы исторической типологии мирового художественного рынка</p> <p>Типология исторических форм художественного рынка.</p> <p>Эпоха античности: прообраз художественного рынка. Статус художника в древнегреческой культуре. Система конкурсов и заказов. Выставки. Проблема социального заказа в античную эпоху. Специфика социального заказа в классический период. Характер социального заказа в эпоху эллинизма. Своеобразие частного заказа. Коллекционирование художественных изделий и торговля ими.</p> <p>Эпоха средневековья. Социальный и культурный статус художника. Цеховой строй. Заказ как основная форма связи художника и потребителя.</p> <p>Эпоха итальянского Возрождения: зарождение классического арт-рынка. Формирование профессионального художественного сообщества. Роль художника в обществе. Искусство и зритель. Становление экономического статуса художника. Становление профессионального сознания и самосознания художника. Художник и общество. Покупатели художественных произведений: знать, правящие группы, церкви. Отношения художника и заказчика.</p> <p>Система контрактов и их принципы. Появление слоя меценатов и покровителей искусства. Законодательное утверждение меценатства в сфере искусства. Виды меценатства: личное, государственное, церковное, корпоративное меценатство. Институты художественного рынка: частный, государственный, церковный заказ; практика конкурсов; роль мастерских. Формирование эстетических критериев арт-рынка. Критерии качества искусства.</p> <p>Новое время: активное становление художественного рынка. Основные тенденции развития европейского арт-рынка Нового времени. Голландия XVII века – становление нового типа художественного рынка, основного на свободной купле-продаже произведений искусства.</p> <p>Предпосылки возникновения нового типа арт-рынка: система государственного устройства, идеология кальвинизма, новый тип художественной культуры. Роль арт-рынка в художественной жизни страны. Социальный статус художника. Гильдии св. Луки (гильдии художников) и их значение в системе арт-рынка и предпринимательства. Экономический статус художника. Изменение экономических оценок изобразительного искусства в XVII веке. Жанровые предпочтения и стоимость произведений изобразительного искусства.</p> <p>Побочные заработки художников. Эстетические критерии арт-рынка.</p> <p>Художественный рынок Франции конца XIX начала XX веков как «классический» тип арт-рынка. Социальный и культурный статус художника. Общественное признание художника как свободного профессионала. Экономический статус художника. Специфика социального и частного заказа. Эстетические воззрения и вкусы эпохи. Эстетические критерии оценки изобразительного искусства. Расширение институциональных форм функционирования искусства. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки). Светские салоны. Художественные галереи. Выставки. Коммерциализация художественной жизни.</p> <p>Роль маршанов в развитии художественной культуры и арт-рынка эпохи. Деятельность П. Дюран-Рюэля, А. Воллара. Демократизация потребления искусства. Рождение массовой культуры. Роль критики в художественной жизни эпохи.</p> <p>Общевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург.</p> <p>/Ср/</p>	1	26
-----	--	---	----

3.3	<p>3. Основы исторической типологии мирового художественного рынка</p> <p>Типология исторических форм художественного рынка.</p> <p>Эпоха античности: прообраз художественного рынка. Статус художника в древнегреческой культуре. Система конкурсов и заказов. Выставки. Проблема социального заказа в античную эпоху. Специфика социального заказа в классический период. Характер социального заказа в эпоху эллинизма. Своеобразие частного заказа. Коллекционирование художественных изделий и торговля ими.</p> <p>Эпоха итальянского Возрождения: зарождение классического арт-рынка. Формирование профессионального художественного сообщества. Роль художника в обществе. Искусство и зритель. Становление экономического статуса художника. Становление профессионального сознания и самосознания художника. Художник и общество. Покупатели художественных произведений: знать, правящие группы, церковь. Отношения художника и заказчика. Система контрактов и их принципы. Появление слоя меценатов и покровителей искусства. Законодательное утверждение меценатства в сфере искусства. Виды меценатства: личное, государственное, церковное, корпоративное меценатство. Институты художественного рынка: частный, государственный, церковный заказ; практика конкурсов; роль мастерских. Формирование эстетических критериев арт-рынка. Критерии качества искусства.</p> <p>Новое время: активное становление художественного рынка. Основные тенденции развития европейского арт-рынка Нового времени. Голландия XVII века – становление нового типа художественного рынка, основного на свободной купле-продаже произведений искусства. Предпосылки возникновения нового типа арт-рынка: система государственного устройства, идеология кальвинизма, новый тип художественной культуры. Роль арт-рынка в художественной жизни страны. Социальный статус художника. Гильдии св. Луки (гильдии художников) и их значение в системе арт-рынка и предпринимательства. Экономический статус художника. Изменение экономических оценок изобразительного искусства в XVII веке. Жанровые предпочтения и стоимость произведений изобразительного искусства. Побочные заработки художников. Эстетические критерии арт-рынка.</p> <p>/Пр/</p>	1	6
	<p>Раздел 4. 4. Основы исторической типологии отечественного художественного рынка</p>		

4.1	<p>4. Основы исторической типологии отечественного художественного рынка</p> <p>Формирование российского художественного рынка в XVIII веке. Реформы Петра I и торговля произведениями искусства в России. Сложение внутреннего художественного рынка в России со второй трети XVIII века. Специфика аукционных торгов произведениями искусства. Биржевая торговля произведениями искусства. Появление специализированных художественных магазинов. Специфика частного и государственного заказа в сфере изобразительного искусства в XVIII веке. Социальный и экономический статус художника в русской культуре XVIII века.</p> <p>Развитие русского художественного рынка в XIX веке. Изменение статуса художника. Специфика частного и государственного заказа. Национальная академическая школа и русский арт-рынок. Создание коллекций русской живописи. Формирование институтов художественного рынка: аукционы, специализированные магазины. Продавцы, посредники и покупатели на арт-рынке России XIX века. Продажа произведений искусства из коллекции Эрмитажа в 1850-х годах. Императорская Академия художеств и специфика организации художественной жизни. Создание независимых художественных организаций. Санкт-Петербургская артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Отличия западноевропейского и русского художественного рынка.</p> <p>Художественный рынок в России конца XIX – начала XX века. Основные тенденции развития художественного рынка и художественной жизни в России рубежа веков. Социальный и экономический статус художника. Взаимоотношения художника и покупателя. Структура и институты художественного рынка (магазины, выставки-продажи, аукционы, частные коллекции). Функции и значение художественных магазинов в культурной жизни и на арт-рынке. Появление первых художественных галерей. Система ценообразования на произведения изобразительного искусства. Значение иерархии жанров для ценообразования. Роль художественной критики в развитии и функционировании арт-рынка. Специфика аукционов как институтов арт-рынка в России в 1900-1910-х годах. Жанровое и видовое разнообразие аукционов. Значение аукционов в общеэкономической системе купли-продажи произведений искусства. Художественные лотереи. Категории покупателей: коллекционеры и комиссионеры. Русские художники и коллекционеры на зарубежном рынке искусства. Творческие и деловые связи русских художников и русских коллекционеров. Своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка.</p> <p>Художественный рынок и государственная культурная политика 1917-1930-х годов. Революции 1917 года и художественный рынок. Декреты 1918 года. Национализация частных собраний. Оживление легального художественного рынка в период НЭПа. Монополизация художественного рынка государством. Государство как главный институт советского арт-рынка. Понятие «государственное меценатство». Распродажи 1920-1930-х годов. Торги. Нелегальный рынок искусства. Государственные закупочные комиссии. Специфика организации художественной жизни и художественного рынка 1960-х первой половины 1980-х годов. Система советского искусства: специализированные художественные школы и институты, организации профессиональных художников, Художественный фонд, специализированные издательства и издания. Художественная и экономическая монополия государства. Эстетические критерии. «Официальное» и «неофициальное» искусство. «Андеграунд» как форма существования контркультуры в России (середина 1960-х – конец 1980-х гг.). Социальный статус советских художников. Экономический статус художников. Нелегальный арт-рынок. Эмиграция советских художников, их активная деятельность на Западе.</p> <p>Реформы второй половины 1980-х годов и попытка развития цивилизованного художественного рынка. Выход советского искусства на мировой художественный рынок в конце 1980-х годов. Участие советских художников в зарубежных выставках и аукционах. Русские торги «Sothebys» 1988 года в Москве. Возникновение художественных галерей, антикварных салонов, аукционных домов. Экспорт произведений отечественного искусства. Коммерциализация искусства и стереотипы общественного сознания. Дискуссии об искусстве как предмете купли-продажи. Крупные события советского художественного рынка</p> <p>/Лек/</p>	1	10
-----	---	---	----

4.2	<p>4. Основы исторической типологии отечественного художественного рынка</p> <p>Формирование российского художественного рынка в XVIII веке. Реформы Петра I и торговля произведениями искусства в России. Сложение внутреннего художественного рынка в России со второй трети XVIII века. Специфика аукционных торгов произведениями искусства. Биржевая торговля произведениями искусства. Появление специализированных художественных магазинов. Специфика частного и государственного заказа в сфере изобразительного искусства в XVIII веке. Социальный и экономический статус художника в русской культуре XVIII века.</p> <p>Развитие русского художественного рынка в XIX веке. Изменение статуса художника. Специфика частного и государственного заказа. Национальная академическая школа и русский арт-рынок. Создание коллекций русской живописи. Формирование институтов художественного рынка: аукционы, специализированные магазины. Продавцы, посредники и покупатели на арт-рынке России XIX века. Продажа произведений искусства из коллекции Эрмитажа в 1850-х годах. Императорская Академия художеств и специфика организации художественной жизни. Создание независимых художественных организаций. Санкт-Петербургская артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Отличия западноевропейского и русского художественного рынка.</p> <p>Художественный рынок в России конца XIX – начала XX века. Основные тенденции развития художественного рынка и художественной жизни в России рубежа веков. Социальный и экономический статус художника. Взаимоотношения художника и покупателя. Структура и институты художественного рынка (магазины, выставки-продажи, аукционы, частные коллекции). Функции и значение художественных магазинов в культурной жизни и на арт-рынке. Появление первых художественных галерей. Система ценообразования на произведения изобразительного искусства. Значение иерархии жанров для ценообразования. Роль художественной критики в развитии и функционировании арт-рынка. Специфика аукционов как институтов арт-рынка в России в 1900-1910-х годах. Жанровое и видовое разнообразие аукционов. Значение аукционов в общеэкономической системе купли-продажи произведений искусства. Художественные лотереи. Категории покупателей: коллекционеры и комиссионеры. Русские художники и коллекционеры на зарубежном рынке искусства. Творческие и деловые связи русских художников и русских коллекционеров. Своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка.</p> <p>Художественный рынок и государственная культурная политика 1917-1930-х годов. Революции 1917 года и художественный рынок. Декреты 1918 года. Национализация частных собраний. Оживление легального художественного рынка в период НЭПа. Монополизация художественного рынка государством. Государство как главный институт советского арт-рынка. Понятие «государственное меценатство». Распродажи 1920-1930-х годов. Торгины. Нелегальный рынок искусства. Государственные закупочные комиссии. Специфика организации художественной жизни и художественного рынка 1960-х первой половины 1980-х годов. Система советского искусства: специализированные художественные школы и институты, организации профессиональных художников, Художественный фонд, специализированные издательства и издания. Художественная и экономическая монополия государства. Эстетические критерии. «Официальное» и «неофициальное» искусство. «Андеграунд» как форма существования контркультуры в России (середина 1960-х – конец 1980-х гг.). Социальный статус советских художников. Экономический статус художников. Нелегальный арт-рынок. Эмиграция советских художников, их активная деятельность на Западе.</p> <p>Реформы второй половины 1980-х годов и попытка развития цивилизованного художественного рынка. Выход советского искусства на мировой художественный рынок в конце 1980-х годов. Участие советских художников в зарубежных выставках и аукционах. Русские торги «Sothebys» 1988 года в Москве. Возникновение художественных галерей, антикварных салонов, аукционных домов. Экспорт произведений отечественного искусства. Коммерциализация искусства и стереотипы общественного сознания. Дискуссии об искусстве как предмете купли-продажи. Крупные события советского художественного рынка</p> <p>/Ср/</p>	1	18
-----	--	---	----

4.3	<p>4. Основы исторической типологии отечественного художественного рынка</p> <p>Формирование российского художественного рынка в XVIII веке. Реформы Петра I и торговля произведениями искусства в России. Сложение внутреннего художественного рынка в России со второй трети XVIII века. Специфика аукционных торгов произведениями искусства. Биржевая торговля произведениями искусства. Появление специализированных художественных магазинов. Специфика частного и государственного заказа в сфере изобразительного искусства в XVIII веке. Социальный и экономический статус художника в русской культуре XVIII века.</p> <p>Развитие русского художественного рынка в XIX веке. Изменение статуса художника. Специфика частного и государственного заказа. Национальная академическая школа и русский арт-рынок. Создание коллекций русской живописи. Формирование институтов художественного рынка: аукционы, специализированные магазины. Продавцы, посредники и покупатели на арт-рынке России XIX века. Продажа произведений искусства из коллекции Эрмитажа в 1850-х годах. Императорская Академия художеств и специфика организации художественной жизни. Создание независимых художественных организаций. Санкт-Петербургская артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Отличия западноевропейского и русского художественного рынка.</p> <p>Художественный рынок в России конца XIX – начала XX века. Основные тенденции развития художественного рынка и художественной жизни в России рубежа веков. Социальный и экономический статус художника. Взаимоотношения художника и покупателя. Структура и институты художественного рынка (магазины, выставки-продажи, аукционы, частные коллекции). Функции и значение художественных магазинов в культурной жизни и на арт-рынке. Появление первых художественных галерей. Система ценообразования на произведения изобразительного искусства. Значение иерархии жанров для ценообразования. Роль художественной критики в развитии и функционировании арт-рынка. Специфика аукционов как институтов арт-рынка в России в 1900-1910-х годах. Жанровое и видовое разнообразие аукционов. Значение аукционов в общеэкономической системе купли-продажи произведений искусства. Художественные лотереи. Категории покупателей: коллекционеры и комиссионеры. Русские художники и коллекционеры на зарубежном рынке искусства. Творческие и деловые связи русских художников и русских коллекционеров. Своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка.</p> <p>/Пр/</p>	1	6
Раздел 5. 5. Современный мировой художественный рынок			
5.1	<p>5. Современный мировой художественный рынок</p> <p>Структура современного мирового художественного рынка. Основные субъекты рыночной деятельности. Художник. Социальный и экономический статус художника в современной европейской и американской культуре. Художественные галереи современного искусства и арт-дилеры. Аукционы и ярмарки искусства. Система ценообразования на современном арт-рынке. Динамика цен на произведения искусства в 1990-2000-е годы. /Лек/</p>	1	4
5.2	<p>5. Современный мировой художественный рынок.</p> <p>Рынок изобразительных искусств: стилевые и жанровые предпочтения. Обзор продаж. Структура продаж. Проблемы атрибуции, экспертизы и оценки на современном арт-рынке. Современная организация и география художественной жизни. Участие субъектов художественной жизни в формировании эстетической и экономической ценности современного искусства. Коллекционеры современного искусства. Роль художественной критики и СМИ в функционировании современного художественного рынка. Музеи современного искусства и арт-рынок. Роль и функции музеев в организации художественной жизни и бизнеса. Музеи в условиях современного арт-рынка. Главные мировые события художественной жизни. Новейшие тенденции в организации современного художественного процесса.</p> <p>/Пр/</p>	1	8

5.3	5. Современный мировой художественный рынок Структура современного мирового художественного рынка. Основные субъекты рыночной деятельности. Художник. Социальный и экономический статус художника в современной европейской и американской культуре. Художественные галереи современного искусства и арт-дилеры. Аукционы и ярмарки искусства. Система ценообразования на современном арт-рынке. Динамика цен на произведения искусства в 1990-2000-е годы. Рынок изобразительных искусств: стилевые и жанровые предпочтения. Обзор продаж. Структура продаж. Проблемы атрибуции, экспертизы и оценки на современном арт-рынке. Современная организация и география художественной жизни. Участие субъектов художественной жизни в формировании эстетической и экономической ценности современного искусства. Коллекционеры современного искусства. Роль художественной критики и СМК в функционировании современного художественного рынка. Музеи современного искусства и арт-рынок. Роль и функции музеев в организации художественной жизни и бизнеса. Музеи в условиях современного арт-рынка. Главные мировые события художественной жизни. Новейшие тенденции в организации современного художественного процесса. /Ср/	1	14
Раздел 6. 6. Современный российский художественный рынок			
6.1	6. Современный российский художественный рынок Реформы 1990-х годов и особенности развития российского художественного рынка. Основные тенденции развития российского художественного рынка второй половины 1990-2010-х годов. Ценовая динамика и факторы ценообразования. Стилывые и жанровые предпочтения на современном российском художественном рынке. Типология и психология покупателей. Роль экспертов в функционировании арт-рынка. Художественная критика и рынок: анализ взаимосвязей. Коммерческие и некоммерческие художественные институты. Роль фондов в функционировании арт-рынка. Тенденции, проблемы и перспективы развития отечественного художественного арт-рынка. Частные инициативы на российском художественном рынке. /Лек/	1	4
6.2	6. Современный российский художественный рынок Субъекты рыночной деятельности в сфере искусства: типология и характеристики. Развитие галерейного дела в современной России: успехи и неудачи. Художественная политика крупных российских галерей. Аукционная деятельность в сфере искусства. Факторы успеха и критерии эффективности институтов художественного рынка. /Пр/	1	6
6.3	6. Современный российский художественный рынок Реформы 1990-х годов и особенности развития российского художественного рынка. Субъекты рыночной деятельности в сфере искусства: типология и характеристики. Развитие галерейного дела в современной России: успехи и неудачи. Художественная политика крупных российских галерей. Аукционная деятельность в сфере искусства. Аукционный дом «Гелос». Факторы успеха и критерии эффективности институтов художественного рынка. Основные тенденции развития российского художественного рынка второй половины 1990-2010-х годов. Ценовая динамика и факторы ценообразования. Стилывые и жанровые предпочтения на современном российском художественном рынке. Типология и психология покупателей. Роль экспертов в функционировании арт-рынка. Художественная критика и рынок: анализ взаимосвязей. Коммерческие и некоммерческие художественные институты. Роль фондов в функционировании арт-рынка. Тенденции, проблемы и перспективы развития отечественного художественного арт-рынка. Частные инициативы на российском художественном рынке /Ср/	1	11

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Тихонов А	Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков.: научное издание	М.: Collectors Books, 2005	
Л.1.2	Назаревская Н. О.	Антикварный рынок в России XVIII - XX веков: историческая литература	М.: Любимая книга, 2006	
Л.1.3	Толмацкий В. А.	Антикварно-художественный рынок Петербурга: научное издание	СПб.: Лики России, 2008	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.4	Переятец В. И.	Русский антиквариат: учебное пособие	СПб.: Паритет, 2003	
Л.1.5	Миллер М.	Антиквариат: Путеводитель коллекционера: путеводитель	М.: Ниола 21-й век, 2004	
Л.1.6	Дэвидсон П.	Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали: справочное издание	М.: Арт-Родник, 2002	
Л.1.7	Карякин В. П.	Каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске. Нет криминалу на антикварном рынке.: каталог	М.: Любимая книга, 2006	
Л.1.8		Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования	М.: Любимая книга,	
Л.1.9	Сычев И. О.	Русская бронза. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия Гайдмака: альбом	М.: Трилистник, 2003	
Л.1.10	Ботт И. К.	Русская мебель: от петровского барокко до александровского ампира. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия Гайдмака: альбом	М.: Трилистник, 2004	
Л.1.11		Антиквариат. Иллюстрированная энциклопедия: к изучению дисциплины	М.: БММ, 2008	
Л.1.12	Хорев В. Н.	Антиквариат: выбор и реставрация мебели, оружия, украшений: учебное пособие	Ростов н/Д: Феникс, 2003	
<p>1. Земцов, Б. Н. Основы права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 456 с. — ISBN 978-5-374-00515-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11044.html</p> <p>2. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 124 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html</p> <p>3. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html</p> <p>4. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html</p> <p>5. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с.</p> <p>6. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебно-методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная художественная культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 84 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29727.html</p> <p>7. Назаревская Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков [Текст] : историческая литература / Н. О. Назаревская, 2006. - 160 с.</p> <p>8. Основы права : учебник / Л. И. Гущина, Е. В. Елифанова, Н. Ю. Ембулаева [и др.]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2024. — 292 с. — ISBN 978-5-94201-716-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/137032.html</p> <p>9. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8</p> <p>10. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.</p> <p>11. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : монография / А. А. Артёмова, Ю. С. Байкова, А. А. Бычков [и др.] ; под редакцией Н. И. Парусимова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 222 с. — ISBN 978-5-7410-1878-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78921.html</p>				
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства				
6.3.1.1	Microsoft Office			
6.3.1.2	Лаборатория Касперского			
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru			

6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.4	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/
6.3.2.5	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL: https://rusneb.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история художественного рынка» заключается в освоении достаточно обширного теоретического и исторического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе, что художественный рынок является сложной и разноплановой системой, включающей многообразные аспекты – от социально-экономических до культурологических и психологических.

Как феномен культуры художественный рынок может быть интерпретирован в рамках следующих концептуальных направлений:

1. Художественный рынок как способ актуализации художественной реальности в культуре. Художественная реальность — это духовно-идеологическая среда формирования как искусства, так и художественного рынка. Художественная реальность – это единство художественного наследия (творческих традиций, унаследованных духовных идеалов, убеждений, представлений и ценностей), художественной практики эпохи и художественных идей, одухотворяющих творческий поиск времени. Художественная реальность — сфера творческой реализации человечества, всегда находящаяся в процессе становления, в котором соединяются художественное наследие и современный творческий поиск.
2. Художественный рынок как художественно-культурный и социально-экономический опыт поколений в контексте истории искусства и культуры, включая способы и технологии, виды и формы рыночной деятельности в сфере искусства.
3. Художественный рынок как система идей, формирующих человека как субъекта художественного рынка; как способ и мера формирования экономической и художественной культуры личности и общества, включая этические нормы художественного предпринимательства и эстетические критерии арт-рынка.
4. Художественный рынок как «рынок символических ценностей», что предполагает рассмотрение художественного рынка как рынка символов реальных художественных творений и рынка творческих идей, представленных в знаково-символической форме.
5. Художественный рынок как способ творческой самореализации человека; как смысловой мир, средоточие картин мира субъектов арт-рынка.

Как компонент экономической системы общества художественный рынок понимается как система экономических отношений в сфере создания, распространения, хранения, освоения художественных ценностей, в результате которых формируется спрос, цена и предложение. Особое положение художественного рынка в экономической системе общества определяется целым рядом факторов. В отличие от рынка потребительских товаров, ориентированного на серийность, стандартизованность, массовость производства, рынок художественный подразумевает индивидуальность, уникальность, оригинальность, эксклюзивность произведения. Потребительскому рынку свойственна, как правило, прямая зависимость между объемом инвестиций и ростом производства, в то время как художественный рынок характеризуется отсутствием таковой зависимости. Производство потребительских товаров управляется на основе экономических категорий; на развитие же художественного рынка значительное влияние оказывают факторы внеэкономического порядка: культурно-политические, художественно-эстетические, морально-этические. Продукты повседневного назначения утилизируются,

используются и исчезают, эффект от их потребления, как правило, краткосрочный. Предметы искусства, наоборот, сохраняют свою ценность веками. Их экономическая стоимость со временем вполне может остаться неизменной или даже возрасти, то есть эффект от их «потребления», как правило, долговременный.

С точки зрения социологии, художественный рынок есть система социальных институтов, обеспечивающих движение художественных ценностей от авторов (создателей, производителей художественных продуктов) к покупателю (аудитории искусства, потребителю). Институционально художественный рынок представляет собой следующий ряд структурных составляющих:

- производители художественных ценностей (отдельные художники или их объединения, ассоциации, союзы);
- потребители художественных ценностей (аудитория искусства, покупатели);
- институты-посредники: галереи, аукционы, салоны, ярмарки, дилеры, художественная критика;
- институты, регулирующие законодательно сферу арт-рынка и реализующие государственную (в том числе региональную) культурную политику.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 76

контактная работа во время 0

промежуточной аттестации (ИКР)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	76	76	76	76
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Лекус Елена Юрьевна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Художественные произведения, способы взаимодействия с ними зрителя и принципы их экспонирования рассматриваются в информационном контексте. В соответствии с этим определены следующие цели дисциплины:
1.2	- получение представления о принципах, методах и приемах создания выставочных пространств на многочисленных примерах из мировой практики экспонирования
1.3	- формирование понимания того, что представляет собой «идентичность места», принципы ее создания, методы ее исследования
1.4	- обретение навыков исследования прямых и непрямых аналогов (на примерах из зарубежной и отечественной экспозиционной деятельности), а также способ их применения в собственной проектной деятельности
1.5	- получение опыта в разработке концепций собственных проектов и умении выявлять их актуальность для разных целевых аудиторий
1.6	- закрепление навыка проведения соцопросов, анкетирования, разных форм интервью со специалистами, работающими в сфере выставочной практики, а также с представителями зрительской аудитории
1.7	- получение опыта в визуализации проекта и его защите.
1.8	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Кураторство художественных проектов
2.1.2	Методика исследования художественного рынка
2.1.3	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.4	Основы истории мирового искусства
2.1.5	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.6	Теория и история художественного рынка
2.1.7	Современное искусство
2.1.8	Методология исследования художественного рынка
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Кураторство художественных проектов
2.2.2	Научно-исследовательская деятельность
2.2.3	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.4	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.5	Экономика искусства
2.2.6	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.7	Описание и анализ памятников искусства
2.2.8	Предпринимательская деятельность
2.2.9	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.10	Социология и психология искусства
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.13	История и практика аукционного дела
2.2.14	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.15	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-1: Знает: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: - различные методы работы с информацией в области искусства и гуманитарного знания; - специфику современных информационно-коммуникационных технологий и особенностей их применения на разных этапах научно-исследовательской и проектной деятельности.

ИД-2.ОПК-1: Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: - систематизировать и обобщать информацию, необходимую для научно-исследовательской и проектной деятельности в области искусства и арт-бизнеса - разрабатывать и убедительно аргументировать варианты эффективных проектных решений.
ИД-3.ОПК-1: Владеет: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины учащийся должен иметь навыки - работы с различными информационными и коммуникационными технологиями для решения профессиональных задач в искусстве и арт-бизнесе; - осуществлять проектную деятельность на всех ее этапах, начиная с определения цели и постановки задач и заканчивая экономическим анализом проекта; - междисциплинарной коллаборации в ходе профессиональной деятельности.

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки информационных технологий;

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-3: Знает: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных информационных технологий;	В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: - различные методы и технологии работы с информацией в области искусства и гуманитарного знания; - основные электронные ресурсы в сфере искусства и арт-рынка.
ИД-2.ПК-3: Умеет: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных информационно-компьютерных технологий;	В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: - систематизировать и обобщать информацию, необходимую для практической (исследовательской, проектной) деятельности в сфере арт-бизнеса; - применять современные компьютерные технологии в практической деятельности.
ИД-3.ПК-3: Владеет: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и презентации результатов научного исследования;	В результате освоения дисциплины учащийся должен иметь навыки - работы с различными информационными и коммуникационными технологиями для решения профессиональных задач в искусстве и арт-бизнесе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводное занятие		
1.1	Ознакомление с программой курса, предполагающего использование проектного метода и проведение научно-практического исследования. Обсуждение цели и задач итогового проекта: Научно-практический исследовательский проект «Личность – Общество – Художественная культура». Разбор основных пунктов научно-практического исследования. /Лек/	2	3

1.2	<p>«Научно-практический исследовательский проект «Личность – Общество – Художественная культура».</p> <p>В ходе проведения научно-исследовательской деятельности учащиеся выявляют/определяют и исследуют одну (или нескольких взаимосвязанных) актуальных социокультурных проблем и разработку проектного предложения по организации художественной выставки и комплекса тематических мероприятий-событий, посвященных этой проблеме.</p> <p>Проект включает в себя:</p> <p>I. Самостоятельное выявление или определение (выбор из уже общеизвестных) социокультурной проблемы, представляющей актуальность для современного человека, общества, культуры; аргументацию, обоснование этой актуальности;</p> <p>II. Теоретические исследование этой проблемы, которое состоит из:</p> <p>А) изучения ее предпосылок;</p> <p>Б) анализ степени изученности этой проблемы в работах отечественных и зарубежных исследователей и общий вывод;</p> <p>В) формулировку и обоснование отношения, видения и понимания этой проблемы студентом;</p> <p>Г) Гипотезу того, как может быть разрешена проблема;</p> <p>III. Разработку проектного предложения по организации художественной выставки и комплекса тематических мероприятий-событий, посвященных этой проблеме, которое включает в себя:</p> <p>1) концептуализацию (идея, цель, задачи, описание);</p> <p>2) аргументированный выбор объектов экспонирования;</p> <p>3) определение названия проекта и его статуса;</p> <p>4) исследование отечественных и зарубежных аналогов выставки;</p> <p>5) определение места проведения выставки и мероприятий-событий;</p> <p>6) структура, логика, описание экспозиции и мероприятий-событий;</p> <p>7) описание интерактивных технологий (если они применяются);</p> <p>8) социопрос зрители и представители культурных институций;</p> <p>9) визуализация проектного решения выставки (скетчи, компьютерная графика, коллажи и др.) с пояснениями.</p> <p>/Ср/</p>	2	40
	Раздел 2. Семинар: "Я - арт-куратор"		
2.1	<p>Обсуждение выбранных объектов экспонирования и предполагаемого экспозиционного пространства:</p> <p>- актуальность проекта в свете решаемой им проблематики</p> <p>- цель и задачи проекта /Пр/</p>	2	2
2.2	<p>Подготовка к кейсу "Критический анализ выставки. Light".</p> <p>Кейс включает в себя посещение одной из действующих в настоящий момент выставок (музей, выставочный зал, галерея и т.п.) и проведение критического анализа экспозиции, подготовку презентации с результатами исследования. /Ср/</p>	2	12
	Раздел 3. Кейс: "Критический анализ выставки. Light"		
3.1	Совместное обсуждения результатов критического анализа выставки /Пр/	2	4
	Раздел 4. Современные выставочные проекты как информационное поле современной художественной культуры		
4.1	Атмосферные выставки: новый эстетический опыт или стратегия эмоционального капитализма? /Лек/	2	3
4.2	Обсуждение таких явлений современной культуры как атмосферные и иммерсивные выставки в контексте персонализации эстетического опыта, происходящей в условиях формирования "общества переживаний". /Пр/	2	2
	Раздел 5. Общественные пространства как пространства творчества		
5.1	Творческие принципы работы с информацией в общественных пространствах. Искусство и дизайн как объекты общественного пространства и как инструменты его организации /Лек/	2	4
5.2	Подготовка к семинару "Критический анализ экспозиции. Immersion". Проведение научно-практического исследования и подготовка презентации по его итогам. /Ср/	2	12
	Раздел 6. Семинар "Критический анализ экспозиции. Immersion".		
6.1	Семинар "Критический анализ экспозиции. Immersion". Участники семинара предоставляют и совместно обсуждают результаты своих научно-практических исследований. /Пр/	2	4
	Раздел 7. Художник - Произведение - Зритель. Арт-медиация как коммуникативная модель.		

7.1	Эволюция информационно-коммуникативной модели "художник - произведение - зритель". Арт-медиация и ее роль в коммуникации зрителя с современным искусством /Лек/	2	2
	Раздел 8. Типы художественного восприятия		
8.1	Роль доминирующего информационного канала при восприятии художественного произведения. Классический, модернистский и постмодернистский типы восприятия. /Лек/	2	2
	Раздел 9. Категория "красота" в изобразительном искусстве.		
9.1	Историческая типология категории "красота" в изобразительном искусстве. Рассмотрение эволюции одной из ведущих эстетических категорий в контексте классической, неклассической и постнеклассической эстетики. /Лек/	2	2
9.2	Подготовка презентации итогового научно-практического исследовательского проекта «Личность – Общество – Художественная культура» Оформление реферата. /Ср/	2	12
	Раздел 10. Защита научно-практического исследовательского проекта «Личность – Общество – Художественная культура		
10.1	Защита презентации и реферата. Обсуждение результатов научно-практического исследования /Пр/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хамматова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbooks.hop.ru/96548.html
Л.1.2	Прохожев, О. А.	Проектирование средств визуальной коммуникации: учебно-методическое пособие	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/107421.html
Л.1.3	Алгазина, Н. В., Козлова, Л. Н.	Проектирование. Выставочное пространство: монография	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/12701.html
Л.1.4	Алгазина, Н. В., Козлова, Л. Н.	Проектирование. Выставочное пространство: монография	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/12701.html
Л.1.5	Кочетова, Л. М.	История выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021	http://www.iprbooks.hop.ru/108229.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.6	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Карпова, М. А.	Мастера дизайна среды: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/86446.html
Л.1.7	Приказчикова, Н. П., Беседина, И. В.	Основы и язык визуальной культуры: учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «дизайн архитектурной среды»	Астрахань: Астраханский инженерно- строительный институт, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbooks.hop.ru/76106.html

1. Баева, Л. В. Социокультурные и философские проблемы развития информационного общества : учебное пособие / Л. В. Баева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-4497-1440-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/116369.html>
2. Бирюкова, М. В. Философия кураторства : научное издание / М. В. Бирюкова. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2018. - 335 с.
3. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е. А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 с. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80971.html>
4. Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / С. В. Звездин. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 368 с. — ISBN 978-5-4497-0895-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146355.html>
5. Катунин, Г. П. Компьютерные технологии в фотографии. Усиление резкости цифровых изображений : учебное пособие для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 375 с. — ISBN 978-5-4488-1350-4, 978-5-4497-1564-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118466.html>
6. Литвинов В. В. Практика современной экспозиции: монография [Текст] : к изучению дисциплины / В. В. Литвинов, 2002. - 352 с.
7. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный технический университет, 2015. — 239 с. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Режим доступа: URL: <http://www.iprbookshop.ru/58090.html>
8. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск: Практическое пособие : учебное пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина. - СПб. : Профессия, 2005. - 288 с. - ISBN 5-93913-044-5.
9. Современные информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Серветник, А. А. Плехина, И. П. Хвостова [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 225 с. — Режим доступа: URL: <https://www.iprbookshop.ru/63246.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штигица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Методология исследования художественного рынка рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 40
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

канд. культурологии, профессор, Карпов А.В. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование у студентов системных знаний в сфере методологических принципов и подходов к исследованию художественного рынка
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Теория и история художественного рынка	
2.1.2	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.1.3	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
2.1.4	Основы истории мирового искусства	
2.1.5	Современное искусство	
2.1.6	Основы архитектуры и выставочного дизайна	
2.1.7	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Производственная практика, преддипломная	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства	
2.2.4	Экспертиза и современный художественный рынок	
2.2.5	Социология и психология искусства	
2.2.6	Производственная практика, научно-исследовательская работа	
2.2.7	Производственная практика	
2.2.8	Описание и анализ памятников искусства	
2.2.9	Предпринимательская деятельность	
2.2.10	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)	
2.2.11	Галерейное дело	
2.2.12	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности	
2.2.13	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.2.14	История и практика аукционного дела	
2.2.15	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика	
2.2.16	Кураторство художественных проектов	
2.2.17	Методика исследования художественного рынка	
2.2.18	Научно-исследовательская деятельность	
2.2.19	Научно-педагогическая деятельность	
2.2.20	Организация волонтерской деятельности	
2.2.21	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.2.22	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.23	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.24	Учебная ознакомительная практика	
2.2.25	Экономика искусства	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-1: Знает: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные типы и виды традиционных и электронных информационных ресурсов в сфере художественного рынка
ИД-2.ОПК-1: Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь использовать современные информационно-коммуникационные технологии для проведения научных исследований художественного рынка;

ИД-3.ОПК-1: Владеет: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении задач, связанных с исследованием художественного рынка и его сегментов
---	---

ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать особенности научных и маркетинговых исследований художественного рынка;
ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать различные типы источников информации о развитии художественного рынка и его сегментов
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методологией анализа художественного рынка, исследования провенанса и профессиональной терминологией;

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки информационных технологий;

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-3: Знает: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных информационных технологий;	В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: - различные методы и технологии работы с информацией в области искусства и гуманитарного знания; - основные электронные ресурсы в сфере искусства и арт-рынка.
ИД-2.ПК-3: Умеет: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных информационно-компьютерных технологий;	В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: - систематизировать и обобщать информацию, необходимую для практической (исследовательской, проектной) деятельности в сфере арт-бизнеса; - применять современные компьютерные технологии в практической деятельности.
ИД-3.ПК-3: Владеет: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и презентации результатов научного исследования;	В результате освоения дисциплины учащийся должен иметь навыки - работы с различными информационными и коммуникационными технологиями для решения профессиональных задач в искусстве и арт-бизнесе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Художественный рынок как предмет научного исследования		
1.1	<p>Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства и арт-рынка. Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критики, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Арт-рынок как предмет искусствоведческого исследования. Художественный рынок как предмет искусствоведения, культурологии, экономической теории, социологии, социальной психологии.</p> <p>Научные исследования художественного рынка. Ключевые направления гуманитарных исследований сферы арт-рынка. Социальная история искусства как методология научного исследования художественного рынка. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа. Исследование взаимоотношений в системе «заказчик — художник». Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Осмысление художника как субъекта рыночных отношений, включая анализ экономического и культурного статуса художника. Раскрытие специфики исторических форм организации художественной жизни.</p> <p>/Лек/</p>	2	4

1.2	Институциональный подход в исследовании художественного рынка. Искусство как система социальных институтов. Функционирование искусства как социальный процесс. Анализ художественного рынка в контексте государственной культурной политики. Исследование способов и особенностей взаимоотношений в системе «художник — галерист — куратор — критика — публика (заказчик, коллекционер, покупатель)». Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений. Особенности научно-исторического исследования институтов арт-рынка (аукцион, галерея, ярмарки и фестивали искусства). Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности антиквариата и коллекционной деятельности. /Пр/	2	2
1.3	<p>Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства и арт-рынка. Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Арт-рынок как предмет искусствоведческого исследования. Художественный рынок как предмет искусствоведения, культурологии, экономической теории, социологии, социальной психологии.</p> <p>Научные исследования художественного рынка. Ключевые направления гуманитарных исследований сферы арт-рынка. Социальная история искусства как методология научного исследования художественного рынка. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа. Исследование взаимоотношений в системе «заказчик — художник». Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Осмысление художника как субъекта рыночных отношений, включая анализ экономического и культурного статуса художника. Раскрытие специфики исторических форм организации художественной жизни.</p> <p>Институциональный подход в исследовании художественного рынка. Искусство как система социальных институтов. Функционирование искусства как социальный процесс. Анализ художественного рынка в контексте государственной культурной политики. Исследование способов и особенностей взаимоотношений в системе «художник — галерист — куратор — критика — публика (заказчик, коллекционер, покупатель)». Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений. Особенности научно-исторического исследования институтов арт-рынка (аукцион, галерея, ярмарки и фестивали искусства). Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности антиквариата и коллекционной деятельности.</p> /Ср/	2	6
Раздел 2. 2. Художественный рынок как предмет маркетингового исследования			
2.1	Маркетинговые исследования арт-рынка: комплексный анализ художественного рынка и его сегментов. Структурно-типологический анализ художественного рынка: анализ рыночных технологий; прогнозирование инвестиционной ценности предметов искусства; сравнительный анализ развития сегментов художественного рынка; прогнозирование тенденций и перспектив развития арт-бизнеса и рынка. Создание социально-психологических портретов субъектов арт-рынка. /Лек/	2	2
2.2	Основные результаты маркетинговых исследований. Классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на основе социально-профессиональных и социально-культурных характеристик. Классификация художественных произведений в соответствии с тематико-стилистическими, видовыми, жанровыми предпочтениями аудитории искусства, отражающими особенности ее «картины мира». Анализ поведения различных категорий потребителей на рынке художественных услуг. Выявление наиболее эффективных технологий расширения аудитории искусства. /Пр/	2	2
2.3	<p>Маркетинговые исследования арт-рынка: комплексный анализ художественного рынка и его сегментов. Структурно-типологический анализ художественного рынка: анализ рыночных технологий; прогнозирование инвестиционной ценности предметов искусства; сравнительный анализ развития сегментов художественного рынка; прогнозирование тенденций и перспектив развития арт-бизнеса и рынка. Создание социально-психологических портретов субъектов арт-рынка.</p> <p>Основные результаты маркетинговых исследований. Классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на основе социально-профессиональных и социально-культурных характеристик. Классификация художественных произведений в соответствии с тематико-стилистическими, видовыми, жанровыми предпочтениями аудитории искусства, отражающими особенности ее «картины мира». Анализ поведения различных категорий потребителей на рынке художественных услуг. Выявление наиболее эффективных технологий расширения аудитории искусства.</p> /Ср/	2	6
Раздел 3. 3. Традиционные источники исследования художественного рынка			

3.1	Специфика информационно-аналитической работы в сфере арт-бизнеса. Структура и типология информационных ресурсов в сфере художественных бизнеса и рынка. Средства массовых коммуникаций как источники данных. Методология анализа открытых текстов. Неформальные источники. /Лек/	2	2
3.2	Художественный каталог как источник исследования художественного рынка. Типология каталогов. Музейный каталог и научный каталог выставки. Виды каталогов: каталог-определитель, каталог-справочник, каталог-указатель, информационно-справочный каталог и др. Выставочный каталог (исторический и современный). Принципы составления и отбора материала. Степень полноты описания произведений. Характер организации исторического и художественного материала. Каталог-резоне. Критерии формирования и подготовки: профессиональная экспертная оценка, особенности провенанса (происхождения художественного произведения), исторический контекст возникновения и бытования художественного произведения. Аукционный каталог: принципы составления и организации материала. Анализ конкретных исторических и современных каталогов в контексте историко-культурного исследования и экспертизы. /Пр/	2	4
3.3	Специфика информационно-аналитической работы в сфере арт-бизнеса. Структура и типология информационных ресурсов в сфере художественных бизнеса и рынка. Средства массовых коммуникаций как источники данных. Методология анализа открытых текстов. Неформальные источники. Художественный каталог как источник исследования художественного рынка. Типология каталогов. Музейный каталог и научный каталог выставки. Виды каталогов: каталог-определитель, каталог-справочник, каталог-указатель, информационно-справочный каталог и др. Выставочный каталог (исторический и современный). Принципы составления и отбора материала. Степень полноты описания произведений. Характер организации исторического и художественного материала. Каталог-резоне. Критерии формирования и подготовки: профессиональная экспертная оценка, особенности провенанса (происхождения художественного произведения), исторический контекст возникновения и бытования художественного произведения. Аукционный каталог: принципы составления и организации материала. Анализ конкретных исторических и современных каталогов в контексте историко-культурного исследования и экспертизы. /Ср/	2	6
Раздел 4. 4. Профильные электронные ресурсы в системе исследований художественного рынка			
4.1	Формирование и структура баз данных по арт-рынку и арт-бизнесу: полнотекстовые, фактографические, реферативные, справочно-библиографические базы данных. Типология и методология составления информационных и аналитических материалов: обзоры библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых информационных технологий в изучении художественного рынка. Жанровая и видовая структура электронных информационных ресурсов в сфере арт-рынка. Современные сетевые профессиональные информационные ресурсы в сфере арт-рынка. «Artprice» как ведущий сетевой ресурс в сфере художественного рынка (база данных по аукционным ценам на художественные произведения). Другие ресурсы в сфере арт-рынка и арт-бизнеса: Blouin Art Sales Index, Artnet, Findartinfo и др. Официальные сайты институтов художественного рынка (аукционные дома, галереи, биеннале) как источники информации для научных и маркетинговых исследований арт-рынка. Российский портал «Инвестиции в искусство»: тематическое содержание, информационные и аналитические материалы, база данных «Художники и цены». /Лек/	2	4
4.2	Формирование и структура баз данных по арт-рынку и арт-бизнесу: полнотекстовые, фактографические, реферативные, справочно-библиографические базы данных. Типология и методология составления информационных и аналитических материалов: обзоры библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых информационных технологий в изучении художественного рынка. Жанровая и видовая структура электронных информационных ресурсов в сфере арт-рынка. Современные сетевые профессиональные информационные ресурсы в сфере арт-рынка. «Artprice» как ведущий сетевой ресурс в сфере художественного рынка (база данных по аукционным ценам на художественные произведения). Другие ресурсы в сфере арт-рынка и арт-бизнеса: Blouin Art Sales Index, Artnet, Findartinfo и др. Официальные сайты институтов художественного рынка (аукционные дома, галереи, биеннале) как источники информации для научных и маркетинговых исследований арт-рынка. Российский портал «Инвестиции в искусство»: тематическое содержание, информационные и аналитические материалы, база данных «Художники и цены». /Пр/	2	2

4.3	<p>Формирование и структура баз данных по арт-рынку и арт-бизнесу: полнотекстовые, фактографические, реферативные, справочно-библиографические базы данных. Типология и методология составления информационных и аналитических материалов: обзоры библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых информационных технологий в изучении художественного рынка.</p> <p>Жанровая и видовая структура электронных информационных ресурсов в сфере арт-рынка. Современные сетевые профессиональные информационные ресурсы в сфере арт-рынка. «Artprice» как ведущий сетевой ресурс в сфере художественного рынка (база данных по аукционным ценам на художественные произведения). Другие ресурсы в сфере арт-рынка и арт-бизнеса: Blouin Art Sales Index, Artnet, Findartinfo и др. Официальные сайты институтов художественного рынка (аукционные дома, галереи, биеннале) как источники информации для научных и маркетинговых исследований арт-рынка.</p> <p>Российский портал «Инвестиции в искусство»: тематическое содержание, информационные и аналитические материалы, база данных «Художники и цены».</p> <p>/Ср/</p>	2	6
	Раздел 5. 5. Проблемы исследования провенанса художественного произведения в контексте арт-рынка		
5.1	<p>Провенанс (происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. Провенанс как фактор, определяющий подлинность художественного произведения на арт-рынке. Традиционные и электронные источники исследования провенанса. Архивные материалы, музейные, выставочные, аукционные каталоги, научные публикации. Другие документальные (прижизненные публикации, мемуарно-эпистолярная литература) и визуальные (репродукции, фотографии) источники.</p> <p>Основные источники исследования провенанса произведений западноевропейского искусства XVII – начала XX вв. Основные источники исследования провенанса произведений русского искусства XVIII – начала XX вв.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
5.2	<p>Основные источники исследования провенанса произведений западноевропейского искусства XVII – начала XX вв. Основные источники исследования провенанса произведений русского искусства XVIII – начала XX вв.</p> <p>Анализ конкретных примеров провенанса произведений русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства на современном арт-рынке.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
5.3	<p>Провенанс (происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. Провенанс как фактор, определяющий подлинность художественного произведения на арт-рынке. Традиционные и электронные источники исследования провенанса. Архивные материалы, музейные, выставочные, аукционные каталоги, научные публикации. Другие документальные (прижизненные публикации, мемуарно-эпистолярная литература) и визуальные (репродукции, фотографии) источники.</p> <p>Основные источники исследования провенанса произведений западноевропейского искусства XVII – начала XX вв. Основные источники исследования провенанса произведений русского искусства XVIII – начала XX вв.</p> <p>Анализ конкретных примеров провенанса произведений русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства на современном арт-рынке.</p> <p>/Ср/</p>	2	12
	Раздел 6. 6. Индексы и рейтинги в системе международного и отечественного арт-рынка		
6.1	<p>Рыночные индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.). Методика составления индексов арт-рынка и их эффективность. Индексы, основанные на учете мнения экспертного сообщества (агентство ArtTactic). Методика составления индикатора ArtTactic (индикатор доверия рынка, индикатор текущей ситуации, индикатор ожиданий).</p> <p>«Художественный компас» В. Бонгарда как «рыночный» рейтинг художников, как показатель социального бытования художника в мире арт-бизнеса. Методика составления «художественного компаса». Рейтинг «Топ 100» журнала ArtReview, его критерии (подлинное влияние на современное искусство за минувший год; степень этого влияния в международном масштабе; финансовый вклад, определяющий формирование художественного рынка; реальная деятельность в течение прошедшего года) и номинанты.</p> <p>/Лек/</p>	2	2

6.2	Система индексов ARTIMX (Россия) как инструмент анализа динамики и доходности рынка произведений изобразительного искусства. Индекс ARTIMX как интегральный показатель, характеризующий относительную величину цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени. Методика расчета индекса. «Семейство» индексов ARTIMX. «Единый художественный рейтинг» как российский опыт формирования рыночного рейтинга художников. Принципы составления, рейтинговые категории, ценовые рекомендации. /Пр/	2	2
6.3	Рыночные индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.). Методика составления индексов арт-рынка и их эффективность. Система индексов ARTIMX (Россия) как инструмент анализа динамики и доходности рынка произведений изобразительного искусства. Индекс ARTIMX как интегральный показатель, характеризующий относительную величину цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени. Методика расчета индекса. «Семейство» индексов ARTIMX. Индексы, основанные на учете мнения экспертного сообщества (агентство ArtTactic). Методика составления индикатора ArtTactic (индикатор доверия рынка, индикатор текущей ситуации, индикатор ожиданий). «Художественный компас» В. Бонгарда как «рыночный» рейтинг художников, как показатель социального бытования художника в мире арт-бизнеса. Методика составления «художественного компаса». Рейтинг «Топ 100» журнала ArtReview, его критерии (подлинное влияние на современное искусство за минувший год; степень этого влияния в международном масштабе; финансовый вклад, определяющий формирование художественного рынка; реальная деятельность в течение прошедшего года) и номинанты. «Единый художественный рейтинг» как российский опыт формирования рыночного рейтинга художников. Принципы составления, рейтинговые категории, ценовые рекомендации. /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кудрявцева С. В.	Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007	
Л.1.2	Назаревская Н. О.	Аукцион: что, где, когда: учебное пособие	М.: Форум, 2014	
Л.1.3	Толмацкий В. А.	Антикварно-художественный рынок Петербурга: научное издание	СПб.: Лики России, 2008	
Л.1.4	Дэвидсон П.	Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали: справочное издание	М.: Арт-Родник, 2002	
Л.1.5	Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение: монография	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbooks.hop.ru/80417.html
Л.1.6	Мазилкина, Е. И.	Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник	Ростов-на-Дону: Феникс, 2012	https://www.iprbookshop.ru/4983.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.7	Данченко, Л. А., Ласковец, С. В.	Прикладной маркетинг: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, Московский государственны й университет экономики, статистики и информатики, 2003	https://www.iprbookshop.ru/11080.html

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
3. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/832.html>
4. Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 70 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/35191.html>
5. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/3775.html>
6. Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. Мазилкина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 с. — ISBN 978-5-4486-0469-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79633.html>
7. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 с. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/4983.html>
8. Мальшина, Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития : монография / Н. А. Мальшина. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 150 с. — ISBN 978-5-94841-303-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87071.html>
9. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ.
10. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков : историческая литература / Н. О. Назаревская. - М. : Любимая книга, 2006. - 160 с.
11. Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов, 2015. - 287 с.
12. Толмацкий В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий, 2008. - 520 с.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Методология исследования художественного рынка	https://artinvestment.ru
Э2	Методология исследования художественного рынка	http://www.antiquesalon.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe Premiere Pro
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.5	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/
6.3.2.6	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.7	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru

6.3.2.8	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.9	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.10	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.11	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL: https://rusneb.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии. Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления. Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного. Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

При самостоятельной работе над темой «Художественный рынок как предмет научного исследования» необходимо иметь в виду, что к ключевым направлениям социально-гуманитарных исследований сферы художественного рынка относятся:

- 1) Анализ художественного рынка в контексте государственной культурной политики, что включает в себя характеристику моделей государственной культурной политики, выявление форм участия государства в экономической поддержке художественной деятельности, характеристику общественных и частных инициатив в сфере художественного предпринимательства, оценку взаимодействия между художественным рынком и системой государственной поддержки искусства.
- 2) Исследование взаимоотношений в системе «заказчик-художник» (история создания отдельных произведений, условия контракта, «сотворчество» заказчика и художественно-эстетический вкус и т.д.), понимая заказчика не только как конкретную историческую личность, но и шире – вплоть до власти и общества в целом.
- 3) Осмысление художника как субъекта рыночных отношений, включая анализ экономического и культурного статуса художника, выявление и характеристику стратегий «карьеры» художника, анализ особенностей восприятия художника его современниками (критикой, публикой), исследование профессионального окружения художника, изучение

профессионального сознания и самосознания художника и т.д.

4) Раскрытие специфики исторических форм организации художественной жизни, что подразумевает выявление закономерностей функционирования художественного рынка определенной исторической эпохи, исследование способов и особенностей взаимоотношений в системе «художник – галерист – куратор – критика – публика».

5) Осмысление культурно-психологических факторов («картины мира») и их роль в формировании исторически определенных типов художественного мышления и восприятия; анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений, выявление и характеристика стилевых и жанровых предпочтений на художественном рынке.

6) Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности антиквариата и коллекционной деятельности, что предполагает выявление исторических и художественных критериев антикварного предмета, характеристику социальных функций антиквариата, представление социально-психологической типологии собирателей древностей; рассмотрение коллекционирования как социального феномена и определение его общественной значимости.

При самостоятельной работе над темой «Художественный рынок как предмет маркетингового исследования» необходимо понимать, что Маркетинговые исследования заключаются в комплексном анализе художественного рынка и его сегментов.

В основу маркетинговых исследований сферы арт-рынка может быть положен структурно-типологический анализ, включающий в себя анализ рыночных технологий; прогнозирование инвестиционной ценности предметов искусства; сравнительный анализ развития сегментов художественного рынка; прогнозирование тенденций и перспектив развития арт-бизнеса и рынка. Важной частью маркетинговых и исследований является создание социально-психологических портретов субъектов арт-рынка. Результатом маркетингового исследования должны стать:

1) классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на основе социально-профессиональных и социально-культурных характеристик;

2) классификация художественных произведений в соответствии с тематико-стилистическими, видовыми, жанровыми предпочтениями аудитории искусства, отражающими особенности ее «картины мира»;

3) анализ поведения различных категорий потребителей на рынке художественных услуг;

4) выявление наиболее эффективных технологий расширения аудитории искусства.

При самостоятельной работе над темой «Традиционные источники исследования художественного рынка» необходимо представлять себе структуру традиционных информационных ресурсов. По социальному статусу документы подразделяются на опубликованные, неопубликованные и непубликуемые документы. Опубликованные документы – это документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку: книги, брошюры, монографии, сборники, тезисы докладов, периодические и продолжающиеся издания, патенты и авторские свидетельства, препринты, стандарты, нормативно-технические документы, прейскуранты, каталоги, авторефераты диссертаций, рекламные издания. Они предназначены для широкого распространения и тиражируются типографским или каким-либо иным способом. Неопубликованные документы – это документы, не прошедшие редакционно-издательскую обработку и существующие на правах рукописи: отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации и, описания алгоритмов, программ, проекты, сметы. Не рассчитаны на широкое распространение. К неопубликованным документам относятся депонированные рукописи. Непубликуемые документы – рукописные материалы сугубо личного характера (письма, дневники и др.), не предназначенные для публикации, которые со временем могут быть опубликованы. В зависимости от характера обработки содержащихся в них данных, документы принято разделять на первичные и вторичные. Первичный документ – любой материальный носитель, непосредственно фиксирующий любой результат познания реального мира или духовной, творческой и информационной деятельности (в виде описания фактов, отношений между ними, выявленных закономерностей, концепций, гипотез и т. д.). Документ, содержащий оригинальное произведение, свод произведений, материалы и результаты исследований и разработок: первичную статистику, фактографическую и нормативно-правовую информацию; учебные, инструктивно-методические, практические материалы и пособия, а также литературно-художественные, изобразительные, музыкальные и аудиовизуальные произведения. К вторичным относятся документы, являющиеся результатом аналитико-синтетической, логической переработки одного или нескольких первичных документов. В их числе: библиографические пособия, реферативные сборники, обзоры, рецензии.

Особое внимание следует обратить на каталог-резоне, должен исчерпывающим образом освещать творческий путь автора. В первую очередь каталоги-резоне составляются для ученых, предоставляя в их распоряжение заслуживающую доверие полную и исчерпывающую базу работ определенного художника. Репродукции работ в каталоге-резоне располагаются по хронологии, каждую работу сопровождает информация о размере, технике, участии в выставках, всех упоминаниях в научных монографиях и статьях, провенансе работы. Каталог-резоне отвечает ряду критериев: профессиональная оценка произведения как принадлежащая данному художнику, исторический контекст возникновения произведения, история бытования произведения (провенанс).

При самостоятельной работе над темой «Профильные электронные ресурсы в системе исследований художественного рынка» следует обращать внимание не только на официальные сайты институций художественного рынка, но и на информационно-художественные порталы, предоставляющие широкий перечень услуг: виртуальная галерея современного и прошлого искусства; интернет-магазин; доступ к профессиональным отечественным и зарубежным художественным изданиям (традиционным и электронным журналам); обзоры художественной жизни; базы данных о художниках (биографические справки, перечни выставок, каталоги, отзывы прессы, цифровые копии произведений и т. д.); базы аукционных продаж; поисковые системы; каталоги ссылок по художественным ресурсам Интернет, другая информация справочного и аналитического характера. Кроме того, особую «отрасль» информационных ресурсов составляют сайты-агрегаторы аукционной информации, предоставляющие подписчикам данные о результатах торгов на мировых и региональных аукционах.

При самостоятельной работе над темой «Проблемы исследования провенанса художественного произведения в контексте арт-рынка» необходимо понимать определение понятие провенанс и методы его исследования. Провенанс (происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. На художественных и антикварных рынках провенансом подтверждается подлинность предметов. Провенанс обычно приводится и в аукционных каталогах. Провенанс может значительно повысить цену художественного произведения,

предмета антиквариата. Исследование провенанса предполагает исследование истории бытования произведения искусства как совокупности систематизированных фактов, подтверждающих происхождение и существование произведения живописи, графики прикладного искусства в виде событий, явлений, процессов, в которых оно находилась. В процессе выполнения самостоятельной работы обучающийся должен использовать комплекс научных методов и процедур, направленных на сбор достоверных данных об истории бытования объекта исследования (то есть, поиск и систематизацию источников научной исторической информации). Такое исследование включает поиск любых справочных материалов по творческой биографии автора произведения, любых достоверных сведений об истории создания, экспозиционном и коллекционном бытовании предмета. Главным критерием используемых данных является их фактологическая достоверность.

При самостоятельной работе над темой «Индексы и рейтинги в системе международного и отечественного арт-рынка» необходимо иметь представление, что Специалистами по экономике искусства разных стран были разработаны различные рыночные индикаторы, своего рода «художественные аналоги» биржевых котировок, показывающие степень активности и доходности арт-рынка. Среди таковых, в частности, авторитетный нью-йоркский Mei-Moses All Art Index и российская система индексов ARTIMX, представляющая собой инструмент анализа динамики и доходности рынка произведений изобразительного искусства. Индекс ARTIMX является интегральным показателем, характеризующим относительную величину цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени. Расчет индексов осуществляется по данным о результатах продаж произведений искусства на основных мировых аукционах. Кроме того, существуют рейтинги, основанные на учете мнения экспертного сообщества.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 67

контактная работа во время
 промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	67	67	67	67
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

Канд. искусствоведения, профессор, Мутья Н.Н. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	сформировать устойчивые знания общих вопросов истории, теории и практики коллекционирования в контексте художественного рынка, принципах и источниках создания коллекций путем решения следующих задач:
1.2	- определить социально-политические, культурные и другие факторы, оказывавшие влияние на развитие коллекционирования;
1.3	- выявить мотивы коллекционирования как особого социокультурного феномена;
1.4	- изучить виды коллекционирования;
1.5	- определить основные этапы становления и тенденции развития коллекционирования в разные исторические эпохи в России и за рубежом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы истории мирового искусства
2.1.2	Современное искусство
2.1.3	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.5	Теория и история художественного рынка
2.1.6	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.7	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Галерейное дело
2.2.2	История и практика аукционного дела
2.2.3	Кураторство художественных проектов
2.2.4	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.5	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.6	Методика исследования художественного рынка
2.2.7	Методология исследования художественного рынка
2.2.8	Научно-исследовательская деятельность
2.2.9	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.10	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.11	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12	Учебная ознакомительная практика
2.2.13	Экономика искусства
2.2.14	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.15	Описание и анализ памятников искусства
2.2.16	Предпринимательская деятельность
2.2.17	Производственная практика
2.2.18	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.19	Социология и психология искусства
2.2.20	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.21	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.22	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.23	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать особенности формирования и трансформации стратегии коллекционирования в контексте основных проблем национальной культуры и исторической эпохи.

ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь организовывать эффективное взаимодействие музея и коллекционера в сфере сохранения и представления культурного наследия.
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть методиками изучения общественных и частных коллекций, выявления памятников из конкретных коллекций в фондах музеев,

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные этапы истории коллекционирования; психологические и социокультурные аспекты коллекционной деятельности
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь оценивать культурный статус и значимость отдельных частных собраний в контексте актуальных задач современной культуры
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть методами бытования памятников искусства и культуры в различных по типу собраниях, методиками организации выставок, представляющих общественные и частные коллекции или значимые этапы в истории коллекционирования.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Коллекционирование как явление мировой культуры: теоретические аспекты		
1.1	Психологические и социокультурные предпосылки коллекционирования. Упорядочивание, составление сравнительных рядов: психологический и историко-культурный контекст. Статусная концепция коллекционирования. Элитарные и демократические направления коллекционирования. Коллекционирование как «вестничество» (Ж. Бодрийяр) и как экспериментальная «культурная форма» (М.С. Каган, Т.П. Калугина). Коллекционирование как явление художественной культуры (индивидуальная позиция и частный взгляд на мировой художественный процесс). Связь художественного коллекционирования с эстетическими критериями эпохи. Коллекционирование как знаточество и меценатство. Знаточество (С. Кривонденченков). /Лек/	2	2
1.2	Источники по изучению коллекционирования. Классификация коллекций. Методики описания, изучения и экспонирования частных собраний. Коллекционирование и изучение происхождения произведений искусства в музейных фондах, их продвижение на художественном рынке (провенанс предметов искусства). Частный музей как особая институция художественной культуры. Взаимодействие коллекционера и музея. /Пр/	2	2

1.3	<p>Психологические и социокультурные предпосылки коллекционирования. Упорядочивание, составление сравнительных рядов: психологический и историко-культурный контекст. Статусная концепция коллекционирования. Элитарные и демократические направления коллекционирования.</p> <p>Коллекционирование как «вестничество» (Ж. Бодрийяр) и как экспериментальная «культурная форма» (М.С. Каган, Т.П. Калугина).</p> <p>Коллекционирование как явление художественной культуры (индивидуальная позиция и частный взгляд на мировой художественный процесс). Связь художественного коллекционирования с эстетическими критериями эпохи.</p> <p>Коллекционирование как знаточество и меценатство. Знаточество (С. Кривонденченков). Источники по изучению коллекционирования. Классификация коллекций.</p> <p>Методики описания, изучения и экспонирования частных собраний.</p> <p>Коллекционирование и изучение происхождения произведений искусства в музейных фондах, их продвижение на художественном рынке (провенанс предметов искусства).</p> <p>Частный музей как особая институция художественной культуры. Взаимодействие коллекционера и музея.</p> <p>/Ср/</p>	2	4
Раздел 2. 2. Становление и развитие коллекционирования в Древнем мире			
2.1	<p>Имперсональный, государственный и общественный статус коллекций греческих полисов и Древнего Рима.</p> <p>Коллекционирование в Древней Греции. Понятие «музейон». Музейоны философских школ Платона и Аристотеля. Понятие «вотивные предметы». Сакральность первых коллекций Древней Греции. Стихийный характер их формирования.</p> <p>Пинакотеки как хранилища произведений живописи в Древней Греции.</p> <p>Эллинизм и коллекционирование. Роль правителей эллинистических государств в формировании коллекций. Эллинистический Египет. Птолемей I Сотер и его роль в формировании Александрийского музейона. Александрийская библиотека и Птолемей II Филадельф.</p> <p>Эллинистический Пергам. Династия Атталидов. Пергамские правители как лидеры в области коллекционирования греческого искусства.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
2.2	<p>Коллекционирование в Древнем Риме. Развитие института частного коллекционирования в Древнем Риме. Военная добыча как основа формирования коллекций.</p> <p>Социальный статус коллекционеров: военачальники, сенаторы, богатые торговцы, философы, поэты и др. Цицерон. Плиний Младший.</p> <p>Сложение художественного рынка в Древнем Риме. Продажа с публичных торгов коллекции Помпея Великого после разгрома его войск Юлием Цезарем</p> <p>Ассортимент предметов коллекционирования, нашедший предпочтение у коллекционеров Древнего Рима: произведения изобразительного искусства - статуи, картины; произведения прикладного искусства - вазы, кубки из драгоценных металлов, предметы обстановки из бронзы, кипариса, кедра, клена, геммы и т.п.; природные диковины.</p> <p>Развитие копияного дела в связи с востребованностью на художественном рынке произведений греческого искусства. Фальсификация памятников, критерии подлинности и ценности.</p> <p>Загородные виллы коллекционеров как центр демонстрации коллекций узкому кругу любителей искусства. Виллы императора Адриана, Цицерона, Плиния Младшего и др.</p> <p>Общественные собрания Древнего Рима. Храм Мира.</p> <p>Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего Рима.</p> <p>/Пр/</p>	2	2

2.3	<p>Имперсональный, государственный и общественный статус коллекций греческих полисов и Древнего Рима.</p> <p>Коллекционирование в Древней Греции. Понятие «музейон». Музейоны философских школ Платона и Аристотеля. Понятие «вотивные предметы». Сакральность первых коллекций Древней Греции. Стихийный характер их формирования.</p> <p>Пинокотеки как хранилища произведений живописи в Древней Греции.</p> <p>Эллинизм и коллекционирование. Роль правителей эллинистических государств в формировании коллекций. Эллинистический Египет. Птолемей I Сотер и его роль в формировании Александрийского музейона. Александрийская библиотека и Птолемей II Филадельф.</p> <p>Эллинистический Пергам. Династия Атталидов. Пергамские правители как лидеры в области коллекционирования греческого искусства.</p> <p>Коллекционирование в Древнем Риме. Развитие института частного коллекционирования в Древнем Риме. Военная добыча как основа формирования коллекций.</p> <p>Социальный статус коллекционеров: военачальники, сенаторы, богатые торговцы, философы, поэты и др. Цицерон. Плиний Младший.</p> <p>Сложение художественного рынка в Древнем Риме. Продажа с публичных торгов коллекции Помпея Великого после разгрома его войск Юлием Цезарем</p> <p>Ассортимент предметов коллекционирования, нашедший предпочтение у коллекционеров Древнего Рима: произведения изобразительного искусства - статуи, картины; произведения прикладного искусства - вазы, кубки из драгоценных металлов, предметы обстановки из бронзы, кипариса, кедра, клена, геммы и т.п.; природные диковины.</p> <p>Развитие копийного дела в связи с востребованностью на художественном рынке произведений греческого искусства. Фальсификация памятников, критерии подлинности и ценности.</p> <p>Загородные виллы коллекционеров как центр демонстрации коллекций узкому кругу любителей искусства. Виллы императора Адриана, Цицерона, Плиния Младшего и др.</p> <p>Общественные собрания Древнего Рима. Храм Мира.</p> <p>Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего Рима.</p> <p>/Ср/</p>	2	4
Раздел 3. 3. Коллекционирование в Европе в Средние века			
3.1	<p>Коллекционирование в культурной жизни европейского Средневековья.</p> <p>Источники пополнения коллекций: вклады и пожертвования прихожан как важнейший источник пополнения храмовых сокровищниц; военная добыча (к примеру, в результате проведения Крестовых походов).</p> <p>Локализация коллекционирования в культурной жизни европейского Средневековья: церковные сокровищницы-ризницы, материальные и художественные ценности в гардеробных королевских замков и аристократических резиденций Средневековья.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
3.2	<p>Храмовые сокровищницы. Ассортимент: богослужебная утварь, реликвии (мощи, реликварии). Аахенская сокровищница как пример храмовой сокровищницы. Рака Девы Марии, крест Лотаря, паникадило Барбароссы, реликварии Карла Великого.</p> <p>Декорация средневекового храма как прототип принципов экспонирования светских коллекций.</p> <p>Светские сокровищницы. Универсальный характер светских сокровищниц. Понятие «гардеробная». Собрание герцога Жана Беррийского. Часословы.</p> <p>/Пр/</p>	2	2
3.3	<p>Коллекционирование в культурной жизни европейского Средневековья.</p> <p>Источники пополнения коллекций: вклады и пожертвования прихожан как важнейший источник пополнения храмовых сокровищниц; военная добыча (к примеру, в результате проведения Крестовых походов).</p> <p>Локализация коллекционирования в культурной жизни европейского Средневековья: церковные сокровищницы-ризницы, материальные и художественные ценности в гардеробных королевских замков и аристократических резиденций Средневековья.</p> <p>Храмовые сокровищницы. Ассортимент: богослужебная утварь, реликвии (мощи, реликварии). Аахенская сокровищница как пример храмовой сокровищницы. Рака Девы Марии, крест Лотаря, паникадило Барбароссы, реликварии Карла Великого.</p> <p>Декорация средневекового храма как прототип принципов экспонирования светских коллекций.</p> <p>Светские сокровищницы. Универсальный характер светских сокровищниц. Понятие «гардеробная». Собрание герцога Жана Беррийского. Часословы.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
Раздел 4. 4. Коллекционирование в Европе в эпоху Возрождения			

4.1	<p>Коллекционирование в контексте доктрины возрождения традиций античной культуры в эпоху Ренессанса. Коллекционирование античных резных камней и скульптуры. Возникновение практики коллекционирования современной живописи.</p> <p>Коллекция и ее экспозиция в эпоху Возрождения. Разработка концепции экспонирования произведений искусства гуманистами, художниками, архитекторами. Степень доступности коллекции.</p> <p>Ренессансные экспозиции: проблема терминологии.</p> <p>«Архитектурная терминология»: галерея, кабинет. Мюнцкабинет, шатцкамера, вундеркамера, кунсткамера.</p> <p>Состав собрания и терминология: антикварий, студиоло. Пинакотека, «гардеробная».</p> <p>Новое понимание термина «музей».</p> <p>Студиоло Монтефельтро, студиоло Изабеллы д'Эсте, студиоло Франческо Медичи.</p> <p>Антикварий Ватикана. Галерея Уффици. Кунсткамера Рудольфа II.</p> <p>Социальный состав коллекционеров: прелаты церкви, светские правители, художники и гуманисты. Юлий II – коллекционер, Лоренцо Медичи – коллекционер, Вазари – коллекционер.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
4.2	<p>Коллекционирование в Италии. Медичи - коллекционеры. Гримальди – коллекционеры.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Франциск I – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Коллекция Альбрехта V Баварского.</p> <p>Коллекционирование в Священной Римской империи. Рудольф II – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Испании. Филипп II – коллекционер.</p> <p>Истоки музеологии. Самуэль Фон Квихельберг.</p> <p>Формирование общеевропейского художественного рынка и его взаимодействие с институтом частного коллекционирования.</p> <p>Якопо Страда – арт-дилер.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.</p> <p>Выставка: Сокровищница Медичи. Из собрания Музея Серебра и других музеев Флоренции (Московский Кремль, 2011)</p> <p>Кунсткамера в Праге как современный антикварный магазин.</p> <p>/Пр/</p>	2	2
4.3	<p>Коллекционирование в контексте доктрины возрождения традиций античной культуры в эпоху Ренессанса. Коллекционирование античных резных камней и скульптуры. Возникновение практики коллекционирования современной живописи.</p> <p>Коллекция и ее экспозиция в эпоху Возрождения. Разработка концепции экспонирования произведений искусства гуманистами, художниками, архитекторами. Степень доступности коллекции.</p> <p>Ренессансные экспозиции: проблема терминологии.</p> <p>«Архитектурная терминология»: галерея, кабинет. Мюнцкабинет, шатцкамера, вундеркамера, кунсткамера.</p> <p>Состав собрания и терминология: антикварий, студиоло. Пинакотека, «гардеробная».</p> <p>Новое понимание термина «музей».</p> <p>Студиоло Монтефельтро, студиоло Изабеллы д'Эсте, студиоло Франческо Медичи.</p> <p>Антикварий Ватикана. Галерея Уффици. Кунсткамера Рудольфа II.</p> <p>Социальный состав коллекционеров: прелаты церкви, светские правители, художники и гуманисты. Юлий II – коллекционер, Лоренцо Медичи – коллекционер, Вазари – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Италии. Медичи - коллекционеры. Гримальди – коллекционеры.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Франциск I – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Коллекция Альбрехта V Баварского.</p> <p>Коллекционирование в Священной Римской империи. Рудольф II – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Испании. Филипп II – коллекционер.</p> <p>Истоки музеологии. Самуэль Фон Квихельберг.</p> <p>Формирование общеевропейского художественного рынка и его взаимодействие с институтом частного коллекционирования.</p> <p>Якопо Страда – арт-дилер.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.</p> <p>Выставка: Сокровищница Медичи. Из собрания Музея Серебра и других музеев Флоренции (Московский Кремль, 2011)</p> <p>Кунсткамера в Праге как современный антикварный магазин.</p> <p>/Ср/</p>	2	8
Раздел 5. 5. Коллекционирование в Европе в Новое время			

5.1	<p>Коллекционирование в XVII веке.</p> <p>XVII век как «золотой век» коллекционирования. Приход на поприще целенаправленного собирательства стран, не затронутых ренессансными веяниями в этой области, - Англии, Швеции и др.</p> <p>Сохранение универсального характера собраний, но и возрастание в XVII веке числа коллекций, отличающихся определенной степенью специализации.</p> <p>«Расширение» терминологии, связанной с коллекционированием. Появление синонимов понятию «коллекционер» - «любитель», «знаток», «любопытствующий», «любопытный», «виртуози», «дилетант», «антиквар».</p> <p>Развитие арт-рынка. Произведения искусства как товар. Проведение аукционов. Издание каталогов.</p> <p>Художники как советники и эксперты в собрании коллекций (Рубенс, Рембрандт и др.). Изображение коллекций. Давид Тенирс и коллекция Леопольда Австрийского.</p> <p>Коллекционирование в Европе в XVIII веке.</p> <p>Коллекционирование в контексте социокультурных концепций эпохи Просвещения.</p> <p>Определение понятия «коллекционирование» в «Энциклопедии» Д. Дидро. Создание коллекций репродукционной графики, гипсовых слепков в просветительских целях и их распространение.</p> <p>Коллекционирование и художественный стиль. Собrania предметов дальневосточной культуры и искусства и утверждение стиля «шинуазри». Коллекции Японского дворца Августа Сильного.</p> <p>Живописная коллекция Фридриха Великого в Шарлоттенбурге в контексте стилистики рококо.</p> <p>Коллекционирование и Античность. Раскопки Помпей и Геркуланума и увлечение коллекционированием памятников античного искусства. Коллекция кардинала А. Альбани и ее роль в формировании эстетики неоклассицизма. Формирование традиции Гранд Тур (Grand Tour) – путешествия по Италии с целью знакомства с памятниками классического искусства и древностями – и коллекционирование.</p> <p>Античные вазы и резные камни в европейских собраниях, их влияние на искусство второй половины XVIII века. Коллекция античных ваз У. Гамильтона, ее каталогизация и популяризация в деятельности Общества дилетантов в Лондоне, влияние на художественную продукцию фабрики «Этрурия» Дж. Веджвуда.</p> <p>Нормативные художественные собрания эпохи неоклассицизма как способ моделирования универсального пространства культуры: коллекция Ч. Таунли в Лондоне.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
-----	--	---	---

5.2	<p>Коллекционирование в XVII веке.</p> <p>Коллекционирование в Италии. Создание в XVII веке в Риме знаменитый галерей Боргезе, Дориа-Памфили, Спада, Колонна, Паллавичини, превратившихся со временем в публичные или частные музеи.</p> <p>Связь с культурой Италии в деле создания коллекции шведской королевой Кристиной.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Коллекция кардинала Ришелье. Коллекция кардинала Мазарини. Коллекция Людовика XIV.</p> <p>Коллекционирование в Англии. Коллекция Карла I. Коллекция графа Арундела. Коллекция герцога Бекингема.</p> <p>Коллекционирование в Испании. Филипп IV – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Коллекция Виттельсбахов.</p> <p>Коллекционирование в Голландии. Коллекционирование национальной живописи в Голландии: тематические предпочтения, размещение собраний в интерьере, формы продажи, дилеры.</p> <p>Экспозиции дворцовых галерей. Галерея Питти во Флоренции.</p> <p>Рождение музеографии.</p> <p>Трактат Джулио Манчини «Размышление о живописи» (1620) как специальное пособие для начинающих коллекционеров.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.</p> <p>Выставка в Лондоне «Карл I – король и коллекционер» (2018), как попытка «восстановления» коллекции английского короля, проданной после его казни.</p> <p>«Воссоздание» коллекции антиков и диковин Рембрандта в доме-музее Рембрандта в Амстердаме.</p> <p>Коллекционирование в Европе в XVIII веке.</p> <p>Коллекционирование в Англии. Создание государственного Британского музея на основе частных коллекций Слоуна, Коттона, Харли. Включение коллекции античных ваз Гамильтона. Частная коллекция Уолпола.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Дрезденская картинная галерея. Галерея в Касселе. Галерея в Дюссельдорфе. Разработка принципа экспонирования картин по школам, хронологии, персоналиям. Роль в этом Х. Мехеля.</p> <p>Коллекционирование в Австрии. Венская императорская галерея.</p> <p>Коллекционирование в Италии. Завещание последней (Анны Луизы Марии Медичи) из рода Медичи коллекции Уффици Тосканскому государству.</p> <p>Создание музея Пио-Климентино в Ватикане.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Франция – законодатель в сфере коллекционирования живописи.</p> <p>Коллекция банкира П. Кроза и инновации в коллекционировании начала XVIII века: создание первого систематического каталога. Граф А. де Кайлюс – знаток и художественный консультант коллекции Кроза.</p> <p>Кабинеты живописи в салонах французской аристократии первой половины XVIII века.</p> <p>Французские маршаны. Э. Жерсен, Л. Дюво, П.-Ж. Мариетт. 1770-е годы – пик аукционной торговли в Париже. Коллекции маршанов-знатоков Франции и их историко-культурное значение: коллекция, коммерческая, издательская и выставочная деятельность П. Лебрена.</p> <p>Конфискация и распродажа частных художественных собраний во Время Великой Французской революции.</p> <p>Лувр как музей.</p> <p>Коллекционирование и арт-рынок. Возникновение и распространение художественных аукционов в Англии. Аукционист Джеймс Кристи и продажа частных художественных коллекций в Англии в последней трети XVIII века (1794 г. – продажа Christie's коллекции Дж. Рейнольдса).</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. «Возвращение в Хоутон-Холл» (2014, Норфолк) – экспонирование коллекции Уолпона, проданной Екатерине II, на месте ее первоначального расположения.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
-----	---	---	---

5.3	<p>Коллекционирование в XVII веке.</p> <p>XVII век как «золотой век» коллекционирования. Приход на поприще целенаправленного собирательства стран, не затронутых ренессансными веяниями в этой области, - Англии, Швеции и др.</p> <p>Сохранение универсального характера собраний, но и возрастание в XVII веке числа коллекций, отличающихся определенной степенью специализации.</p> <p>«Расширение» терминологии, связанной с коллекционированием. Появление синонимов понятию «коллекционер» - «любитель», «знаток», «любопытствующий», «любопытный», «виртуоз», «дилетант», «антиквар».</p> <p>Развитие арт-рынка. Произведения искусства как товар. Проведение аукционов. Издание каталогов.</p> <p>Художники как советники и эксперты в собрании коллекций (Рубенс, Рембрандт и др.). Изображение коллекций. Давид Тенирс и коллекция Леопольда Австрийского.</p> <p>Коллекционирование в Италии. Создание в XVII веке в Риме знаменитый галерей Боргезе, Дориа-Памфили, Спада, Колонна, Паллавичини, превратившихся со временем в публичные или частные музеи.</p> <p>Связь с культурой Италии в деле создания коллекции шведской королевой Кристиной.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Коллекция кардинала Ришелье. Коллекция кардинала Мазарини. Коллекция Людовика XIV.</p> <p>Коллекционирование в Англии. Коллекция Карла I. Коллекция графа Арундела. Коллекция герцога Бекингема.</p> <p>Коллекционирование в Испании. Филипп IV – коллекционер.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Коллекция Виттельсбахов.</p> <p>Коллекционирование в Голландии. Коллекционирование национальной живописи в Голландии: тематические предпочтения, размещение собраний в интерьере, формы продажи, дилеры.</p> <p>Экспозиции дворцовых галерей. Галерея Питти во Флоренции.</p> <p>Рождение музеологии.</p> <p>Трактат Джулио Манчини «Размышление о живописи» (1620) как специальное пособие для начинающих коллекционеров.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого.</p> <p>Выставка в Лондоне «Карл I – король и коллекционер» (2018), как попытка «восстановления» коллекции английского короля, проданной после его казни.</p> <p>«Воссоздание» коллекции антиков и диковин Рембрандта в доме-музее Рембрандта в Амстердаме.</p> <p>Коллекционирование в Европе в XVIII веке.</p> <p>Коллекционирование в контексте социокультурных концепций эпохи Просвещения.</p> <p>Определение понятия «коллекционирование» в «Энциклопедии» Д. Дидро. Создание коллекций репродукционной графики, гипсовых слепков в просветительских целях и их распространение.</p> <p>Коллекционирование и художественный стиль. Собрания предметов дальневосточной культуры и искусства и утверждение стиля «шинуазри». Коллекции Японского дворца Августа Сильного.</p> <p>Живописная коллекция Фридриха Великого в Шарлоттенбурге в контексте стилистики рококо.</p> <p>Коллекционирование и Античность. Раскопки Помпей и Геркуланума и увлечение коллекционированием памятников античного искусства. Коллекция кардинала А. Альбани и ее роль в формировании эстетики неоклассицизма. Формирование традиции Гранд Тур (Grand Tour) – путешествия по Италии с целью знакомства с памятниками классического искусства и древностями – и коллекционирование.</p> <p>Античные вазы и резные камни в европейских собраниях, их влияние на искусство второй половины XVIII века. Коллекция античных ваз У. Гамильтона, ее каталогизация и популяризация в деятельности Общества дилетантов в Лондоне, влияние на художественную продукцию фабрики «Этрурия» Дж. Веджвуда.</p> <p>Нормативные художественные собрания эпохи неоклассицизма как способ моделирования универсального пространства культуры: коллекция Ч. Таунли в Лондоне.</p> <p>Коллекционирование в Англии. Создание государственного Британского музея на основе частных коллекций Слоуна, Коттона, Харли. Включение коллекции античных ваз Гамильтона. Частная коллекция Уолпола.</p> <p>Коллекционирование в Германии. Дрезденская картинная галерея. Галерея в Касселе. Галерея в Дюссельдорфе. Разработка принципа экспонирования картин по школам, хронологии, персоналиям. Роль в этом Х. Мехеля.</p> <p>Коллекционирование в Австрии. Венская императорская галерея.</p> <p>Коллекционирование в Италии. Завещание последней (Анны Луизы Марии Медичи) из рода Медичи коллекции Уффици Тосканскому государству.</p> <p>Создание музея Пио-Климентино в Ватикане.</p> <p>Коллекционирование во Франции. Франция – законодатель в сфере коллекционирования живописи.</p>	2	8
-----	--	---	---

	<p>Коллекция банкира П. Кроза и инновации в коллекционировании начала XVIII века: создание первого систематического каталога. Граф А. де Кайлюс – знаток и художественный консультант коллекции Кроза.</p> <p>Кабинеты живописи в салонах французской аристократии первой половины XVIII века. Французские маршаны. Э. Жерсен, Л. Дюво, П.-Ж. Мариетт. 1770-е годы – пик аукционной торговли в Париже. Коллекции маршанов-знатоков Франции и их историко-культурное значение: коллекция, коммерческая, издательская и выставочная деятельность П. Лебрена.</p> <p>Конфискация и распродажа частных художественных собраний во Время Великой Французской революции.</p> <p>Лувр как музей.</p> <p>Коллекционирование и арт-рынок. Возникновение и распространение художественных аукционов в Англии. Аукционист Джеймс Кристи и продажа частных художественных коллекций в Англии в последней трети XVIII века (1794 г. – продажа Christie's коллекции Дж. Рейнольдса).</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. «Возвращение в Хоутон-Холл» (2014, Норфолк) – экспонирование коллекции Уолпона, проданной Екатерине II, на месте ее первоначального расположения.</p> <p>/Ср/</p>		
	Раздел 6. 6. Коллекционирование в Европе в XIX- начале XX века		
6.1	<p>Коллекционирование в первой половине XIX века.</p> <p>Практика перемещения художественных ценностей во время Наполеоновских войн, создание государственных художественных музеев во Франции, Италии, Испании и Германии, и судьба частных коллекций Европы в начале XIX века.</p> <p>Лувр.</p> <p>Италия. Галерея Брера.</p> <p>Испания. Прадо.</p> <p>Коллекционирование в середине и второй половине XIX века.</p> <p>Переосмысление значения художественной культуры Средних веков под влиянием идей романтизма и историзма и создание частных коллекций средневекового искусства. Роль частных коллекций в формировании музейных фондов искусства средневековья: собрание А. дю Сомерара и создание музея Клюни, коллекция антиквара Шпитцера и формирование фонда искусства Средних веков и Возрождения в Лувре.</p> <p>Переосмысление значения декоративно-прикладного искусства и расцвет коллекционирования предметов декоративно-прикладного искусства, концепция их реставрации, широкая практика фальсификации. Антиквары и торговля памятниками Средневековья и Ренессанса.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
6.2	<p>Исторические коллекции на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и экспонирование частных коллекций на последующих Всемирных выставках.</p> <p>Взаимодействие коллекционеров и публичных художественных музеев, музеев прикладного искусства. Влияние коллекционирования на становление и развитие «движения искусств и ремесел».</p> <p>Развитие знаточества и методик определения подлинности произведений, экспертиза частных коллекций при их поступлении в фонды публичных художественных музеев (Г.Ф. Вааген и становление немецкой школы знаточества; В. Боде, его работа в Кайзер-Фридрих музееме и экспертные методики, «экспериментальные методы» атрибуции Дж. Морелли (1890-е годы)).</p> <p>Новый этап в коллекционировании искусства Дальнего Востока. Мода на коллекционирование японского искусства в контексте развития современной эстетики и художественной деятельности: коллекции братьев Гонкур, Эмиля Золя. С. Бинг как дилер-коллекционер.</p> <p>/Пр/</p>	2	4

6.3	<p>Коллекционирование в первой половине XIX века.</p> <p>Практика перемещения художественных ценностей во время Наполеоновских войн, создание государственных художественных музеев во Франции, Италии, Испании и Германии, и судьба частных коллекций Европы в начале XIX века.</p> <p>Лувр. Италия. Галерея Брера. Испания. Прадо.</p> <p>Коллекционирование в середине и второй половине XIX века.</p> <p>Переосмысление значения художественной культуры Средних веков под влиянием идей романтизма и историзма и создание частных коллекций средневекового искусства. Роль частных коллекций в формировании музейных фондов искусства средневековья: собрание А. дю Сомерара и создание музея Клуни, коллекция антиквара Шпитцера и формирование фонда искусства Средних веков и Возрождения в Лувре.</p> <p>Переосмысление значения декоративно-прикладного искусства и расцвет коллекционирования предметов декоративно-прикладного искусства, концепция их реставрации, широкая практика фальсификации. Антиквары и торговля памятниками Средневековья и Ренессанса.</p> <p>Исторические коллекции на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и экспонирование частных коллекций на последующих Всемирных выставках.</p> <p>Взаимодействие коллекционеров и публичных художественных музеев, музеев прикладного искусства. Влияние коллекционирования на становление и развитие «движения искусств и ремесел».</p> <p>Развитие знаточества и методик определения подлинности произведений, экспертиза частных коллекций при их поступлении в фонды публичных художественных музеев (Г.Ф. Вааген и становление немецкой школы знаточества; В. Боде, его работа в Кайзер-Фридрих музееме и экспертные методики, «экспериментальные методы» атрибуции Дж. Морелли (1890-е годы)).</p> <p>Новый этап в коллекционировании искусства Дальнего Востока. Мода на коллекционирование японского искусства в контексте развития современной эстетики и художественной деятельности: коллекции братьев Гонкур, Эмиля Золя. С. Бинг как дилер-коллекционер.</p> <p>/Ср/</p>	2	8
Раздел 7. 7. Коллекционирование в России в XVIII веке			

7.1	<p>Коллекционирование в допетровское время.</p> <p>Посольские дары и коллекция Оружейной палаты Московского Кремля – хранилище сокровищ московских царей. Восточноевропейское культурное влияние: книжные собрания и гравюры («фряжские листы») в домах московской аристократии. Меценатская деятельность Строгановых и коллекционирование икон «строгановского письма».</p> <p>Формирование института коллекционирования в России в первой трети XVIII века как часть культурной политики Петра I.</p> <p>Знакомство молодого Петра с ценностями и нормами европейской художественной культуры во время Великого посольства (1696 год), комиссионерская деятельность дипломатов и торговых агентов по приобретению предметов искусства.</p> <p>Роль коллекционирования в реализации социально-культурной политики Петра I. Общественные функции скульптурной коллекции Петра I. Коллекция живописи во дворце Монплезир – личная коллекция Петра I. Второе заграничное путешествие царя (1716-1717) и покупка произведений искусства. С. Рагузинский, И. Беклемишев, Ю. Кологривов – комиссионеры Петра I.</p> <p>Кунсткамера.</p> <p>Предметы искусства в русском интерьере первой четверти XVIII века.</p> <p>Коллекционирование при Елизавете Петровне.</p> <p>Восстановление коллекционирования при Елизавете Петровне как одного из символов возвращения к петровским традициям.</p> <p>Художественное собрание Петра Федоровича в Ораниенбауме. Я. Штелин – как куратор собрания Петра III.</p> <p>Коллекционирование при Екатерине Великой.</p> <p>Роль коллекционирования в создании облика просвещенной монархии: дискуссия между Екатериной II и просветителями. Д. Дидро – консультант императрицы при определении концепции ее художественного собрания. Комиссионеры Екатерины Великой. Д.А. Голицын как художественный комиссионер.</p> <p>Начало формирования эрмитажной коллекции.</p> <p>Приобретение Екатериной II коллекций Гоцковского, Брюля, Кроза, Уолпола.</p> <p>Коллекционирование в жизни Павла Петровича – великого князя и русского императора.</p> <p>Русский Гранд Тур и создание коллекций русскими путешественниками (путешествие графа и графини Северных 1782 года (Павла Петровича и Марии Федоровны) и коллекция Павловского дворца).</p> <p>Эрмитаж при Павле I.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
7.2	<p>Частное коллекционирование.</p> <p>Частные коллекции петровского времени. Художественные собрания А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, Б.П. Шереметева. Коллекция западноевропейской живописи И.И. Шувалова, его меценатская деятельность. Н.Б. Юсупов как коллекционер и художественный консультант Павла Петровича и Марии Федоровны. Картинная галерея Н.Б. Юсупова и ее репродуцирование на фарфоре. Коллекция А.С. Строганова: ее состав, каталог, презентация обществу. Художественные собрания русских дворянских усадеб и их место в усадебной культуре.</p> <p>Комиссионерская деятельность Д.И. Фонвизина.</p> <p>/Пр/</p>	2	2

7.3	<p>Коллекционирование в допетровское время.</p> <p>Посольские дары и коллекция Оружейной палаты Московского Кремля – хранилище сокровищ московских царей. Восточноевропейское культурное влияние: книжные собрания и гравюры («фряжские листы») в домах московской аристократии. Меценатская деятельность Строгановых и коллекционирование икон «строгановского письма».</p> <p>Формирование института коллекционирования в России в первой трети XVIII века как часть культурной политики Петра I.</p> <p>Знакомство молодого Петра с ценностями и нормами европейской художественной культуры во время Великого посольства (1696 год), комиссионерская деятельность дипломатов и торговых агентов по приобретению предметов искусства.</p> <p>Роль коллекционирования в реализации социально-культурной политики Петра I. Общественные функции скульптурной коллекции Петра I. Коллекция живописи во дворце Монплеzir – личная коллекция Петра I. Второе заграничное путешествие царя (1716-1717) и покупка произведений искусства. С. Рагузинский, И. Беклемишев, Ю. Кологривов – комиссионеры Петра I.</p> <p>Кунсткамера.</p> <p>Частные коллекции петровского времени. Художественные собрания А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, Б.П. Шереметева.</p> <p>Предметы искусства в русском интерьере первой четверти XVIII века.</p> <p>Коллекционирование при Елизавете Петровне.</p> <p>Восстановление коллекционирования при Елизавете Петровне как одного из символов возвращения к петровским традициям. Коллекция западноевропейской живописи И.И. Шувалова, его меценатская деятельность.</p> <p>Художественное собрание Петра Федоровича в Ораниенбауме. Я. Штелин – как куратор собрания Петра III.</p> <p>Коллекционирование при Екатерине Великой.</p> <p>Роль коллекционирования в создании облика просвещенной монархии: дискуссия между Екатериной II и просветителями. Д. Дидро – консультант императрицы при определении концепции ее художественного собрания. Комиссионеры Екатерины Великой. Д.А. Голицын как художественный комиссионер.</p> <p>Начало формирования эрмитажной коллекции.</p> <p>Приобретение Екатериной II коллекций Гоцковского, Брюля, Кроза, Уолпола.</p> <p>Коллекционирование в жизни Павла Петровича – великого князя и русского императора.</p> <p>Русский Гранд Тур и создание коллекций русскими путешественниками (путешествие графа и графини Северных 1782 года (Павла Петровича и Марии Федоровны) и коллекция Павловского дворца).</p> <p>Эрмитаж при Павле I.</p> <p>Частное коллекционирование. Н.Б. Юсупов как коллекционер и художественный консультант Павла Петровича и Марии Федоровны. Картинная галерея Н.Б. Юсупова и ее репродуцирование на фарфоре.</p> <p>Коллекция А.С. Строганова: ее состав, каталог, презентация обществу.</p> <p>Художественные собрания русских дворянских усадеб и их место в усадебной культуре.</p> <p>Комиссионерская деятельность Д.И. Фонвизина.</p> <p>/Ср/</p>	2	8
Раздел 8. 8. Коллекционирование в России в XIX – начале XX века.			
8.1	<p>Коллекционирование в первой половине XIX века.</p> <p>Эрмитаж при Александре I и Николае I.</p> <p>Распродажа произведений из коллекции Эрмитажа при Николае I.</p> <p>Реставрация произведений живописи.</p> <p>Коллекция Лейхтенбергских в России.</p> <p>Коллекционирование во второй половине XIX века.</p> <p>Эрмитаж при Александре II и Александре III.</p> <p>Частные коллекции и их роль в изучении зарубежного искусства.</p> <p>Крупнейшее отечественное собрания памятников древнего искусства – коллекция египетских древностей В.С. Голенищева-Кутузова.</p> <p>Коллекция западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения А. Базилевского.</p> <p>Коллекция фламандского и голландского искусства П.П. Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга.</p> <p>Художники-коллекционеры. Коллекции В.А. Гартмана, К.Е. Маковского, Н. Султанова.</p> <p>Роль коллекций национального прикладного искусства в их творчестве.</p> <p>/Лек/</p>	2	2

8.2	<p>Роль русского купечества в коллекционировании произведений искусства.</p> <p>Коллекционирование иконописи: собрание В.П. Рябушинского и И.С. Остроухова, реставраторов братьев Тюлиных и их вклад в открытие, популяризацию древнерусского искусства.</p> <p>Коллекционирование современных художников как форма поддержки национального искусства. П.М. Третьяков – крупнейший коллекционер национального искусства.</p> <p>Стратегия коллекционирования П.М. Третьякова. Третьяков и Товарищество передвижных художественных выставок, ее преобразование в частный музей (1881) и государственную картинную галерею (1892).</p> <p>Собрание русской живописи М.П. Боткина.</p> <p>А. Бахрушин и театральная коллекция.</p> <p>Коллекционирование современного европейского искусства (С.И. Щукин, И.А. Морозов), создание частных художественных музеев современного западного искусства в Москве и их влияние на формирование русского авангарда.</p> <p>Роль художественных посредников в формировании новейшего русского искусства: Салоны В. Издебского, деятельность Художественного бюро Н.Е. Добытчиной.</p> <p>Историко-художественные выставки художественные журналы начала XX века и их роль в развитии коллекционирования.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. Александр III – император и коллекционер (2020, ГРМ)</p> <p>/Пр/</p>	2	4
8.3	<p>Коллекционирование в первой половине XIX века.</p> <p>Эрмитаж при Александре I и Николае I.</p> <p>Распродажа произведений из коллекции Эрмитажа при Николае I.</p> <p>Реставрация произведений живописи.</p> <p>Коллекция Лейхтенбергских в России.</p> <p>Коллекционирование во второй половине XIX века.</p> <p>Эрмитаж при Александре II и Александре III.</p> <p>Частные коллекции и их роль в изучении зарубежного искусства.</p> <p>Крупнейшее отечественное собрания памятников древнего искусства – коллекция египетских древностей В.С. Голенищева-Кутузова.</p> <p>Коллекция западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения А. Базилевского.</p> <p>Коллекция фламандского и голландского искусства П.П. Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга.</p> <p>Художники-коллекционеры. Коллекции В.А. Гартмана, К.Е. Маковского, Н. Султанова.</p> <p>Роль коллекций национального прикладного искусства в их творчестве.</p> <p>Роль русского купечества в коллекционировании произведений искусства.</p> <p>Коллекционирование иконописи: собрание В.П. Рябушинского и И.С. Остроухова, реставраторов братьев Тюлиных и их вклад в открытие, популяризацию древнерусского искусства.</p> <p>Коллекционирование современных художников как форма поддержки национального искусства. П.М. Третьяков – крупнейший коллекционер национального искусства.</p> <p>Стратегия коллекционирования П.М. Третьякова. Третьяков и Товарищество передвижных художественных выставок, ее преобразование в частный музей (1881) и государственную картинную галерею (1892).</p> <p>Собрание русской живописи М.П. Боткина.</p> <p>А. Бахрушин и театральная коллекция.</p> <p>Коллекционирование современного европейского искусства (С.И. Щукин, И.А. Морозов), создание частных художественных музеев современного западного искусства в Москве и их влияние на формирование русского авангарда.</p> <p>Роль художественных посредников в формировании новейшего русского искусства: Салоны В. Издебского, деятельность Художественного бюро Н.Е. Добытчиной.</p> <p>Историко-художественные выставки художественные журналы начала XX века и их роль в развитии коллекционирования.</p> <p>Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. Александр III – император и коллекционер (2020, ГРМ)</p> <p>/Ср/</p>	2	8
	Раздел 9. 9. Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных коммуникаций XX века – начала XXI века.		

9.1	<p>Коллекционирование живописи старых мастеров и его распространение в США (музеи И. Стюарт Гарднер и П. Гетти), деятельность независимых экспертов-консультантов (Б. Бернсон и его школа практической атрибуции, работа «Основы художественного распознавания» (1902), вспомогательные коллекции эксперта; экспертная деятельность М. Фридлендера и его работа «Знаток» (1920)).</p> <p>Формирование тематических коллекций аукционных домов как отражение конъюнктуры художественного рынка и интересов коллекционеров. Деятельность П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Конвейлера и распространение коллекционирования живописи импрессионизма. А. Воллар и коллекционирование пост-импрессионизма.</p> <p>Расширение тематического художественных собраний «Искусство негров» (традиционная скульптура Африки) в коллекциях П. Пикассо, Ж. Брака. Искусство ацтеков и майя в коллекциях мексиканских муралистов и сюрреалистов: коллекции Д. Риберы и Ф. Калло.</p> <p>Коллекционирование искусства авангарда, модернизма и трансавангарда как форма меценатской поддержки творчества художников (деятельность С. Гугенхайма и П. Гугенхайм).</p> <p>Фальсификация живописи старых мастеров в середине XX века: фальсификации Хана Ван Меегрена, ошибка эксперта А. Бредиуса и наследие Я. Вермеера Дельфтского.</p> <p>Вторая мировая война и проблема перемещения культурных ценностей из государственных и частных коллекций Европы и России.</p> <p>Продажа коллекции Голдсмита (Sotheby's, 1958) и начало гонки цен на художественном рынке. Развитие интереса коллекционеров Европы и Дальнего Востока к искусству импрессионистов и постимпрессионистов. Ориентация деятельности международных аукционных домов на пролажу уникальных частных собраний: аукцион коллекции Э. Уорхола (Sotheby's, 1981).</p> <p>Интерес к искусству прошлого у коллекционеров современности. «Лейденская коллекция» (2003) Т. Каплана – крупнейшая частная коллекция голландской живописи XVII века.</p> <p>Развитие коллекционирования в странах Дальнего Востока (послевоенная Япония – интерес к национальному средневековому искусству в контексте возрождения национального самосознания, инвестирование в западное искусство в контексте развития национальной экономики, современные коллекции Китая и Тайваня), в странах Ближнего Востока (инвестиционные коллекции, коллекции национального искусства шейхов арабских государств Катар, Кувейт).</p> <p>Лувр Абу-Даби (ОАЭ, 2017).</p> <p>Коллекционер как «промоутер» современных художников: коллекция Ч. Саачи, деятельность фонда и галереи Саачи. Коллекционеры современного искусства в Западной Европе и США в конце XX – начале XXI века.</p> <p>Коллекционирование как инвестиция, отчуждение коллекции от коллекционера, консалтинговые агентства, услуги по хранению, экспертизе и страхованию предметов искусства. Развитие аукционного дела, международные художественные выставки, ценовые рекорды и конъюнктура художественного рынка в контексте современных тенденций коллекционирования.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
-----	---	---	---

9.2	<p>Коллекционирование живописи старых мастеров и его распространение в США (музеи И. Стюарт Гарднер и П. Гетти), деятельность независимых экспертов-консультантов (Б. Бернсон и его школа практической атрибуции, работа «Основы художественного распознавания» (1902), вспомогательные коллекции эксперта; экспертная деятельность М. Фридлендера и его работа «Знаток» (1920)).</p> <p>Формирование тематических коллекций аукционных домов как отражение конъюнктуры художественного рынка и интересов коллекционеров. Деятельность П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Конвейлера и распространение коллекционирования живописи импрессионизма. А. Воллар и коллекционирование пост-импрессионизма.</p> <p>Расширение тематического художественных собраний «Искусство негров» (традиционная скульптура Африки) в коллекциях П. Пикассо, Ж. Брака. Искусство аптеков и майя в коллекциях мексиканских муралистов и сюрреалистов: коллекции Д. Риберы и Ф. Калло.</p> <p>Коллекционирование искусства авангарда, модернизма и трансавангарда как форма меценатской поддержки творчества художников (деятельность С. Гугенхайма и П. Гугенхайм).</p> <p>Фальсификация живописи старых мастеров в середине XX века: фальсификации Хана Ван Меегрена, ошибка эксперта А. Бредиуса и наследие Я. Вермеера Дельфтского.</p> <p>Вторая мировая война и проблема перемещения культурных ценностей из государственных и частных коллекций Европы и России.</p> <p>Продажа коллекции Голдсмита (Sotheby's, 1958) и начало гонки цен на художественном рынке. Развитие интереса коллекционеров Европы и Дальнего Востока к искусству импрессионистов и постимпрессионистов. Ориентация деятельности международных аукционных домов на пролажу уникальных частных собраний: аукцион коллекции Э. Уорхола (Sotheby's, 1981).</p> <p>Интерес к искусству прошлого у коллекционеров современности. «Лейденская коллекция» (2003) Т. Каплана – крупнейшая частная коллекция голландской живописи XVII века.</p> <p>Развитие коллекционирования в странах Дальнего Востока (послевоенная Япония – интерес к национальному средневековому искусству в контексте возрождения национального самосознания, инвестирование в западное искусство в контексте развития национальной экономики, современные коллекции Китая и Тайваня), в странах Ближнего Востока (инвестиционные коллекции, коллекции национального искусства шейхов арабских государств Катар, Кувейт).</p> <p>Лувр Абу-Даби (ОАЭ, 2017).</p> <p>Коллекционер как «промоутер» современных художников: коллекция Ч. Саачи, деятельность фонда и галереи Саачи. Коллекционеры современного искусства в Западной Европе и США в конце XX – начале XXI века.</p> <p>Коллекционирование как инвестиция, отчуждение коллекции от коллекционера, консалтинговые агентства, услуги по хранению, экспертизе и страхованию предметов искусства. Развитие аукционного дела, международные художественные выставки, ценовые рекорды и конъюнктура художественного рынка в контексте современных тенденций коллекционирования.</p> <p>/Ср/</p>	2	10
	Раздел 10. 10. Отечественное коллекционирование в XX - начале XXI века. Общие тенденции		

10.1	<p>Национализация императорских и других крупнейших собраний в России после Октябрьской революции 1917 года. Система «охранных грамот» (1918) и ограничение прав коллекционеров. Попытки противостояния государственной политике в сфере частного коллекционирования (журнал «Среди коллекционеров» И. Лазаревского).</p> <p>Организация зарубежных продаж эрмитажной и национализированных частных коллекций.</p> <p>Коллекционирование как скрытая форма противостояния тоталитарной системе. Коллекция памятников древнерусского искусства П. Корина, послевоенный коллекции советской интеллигенции и деятелей искусства.</p> <p>Либерализация культурной жизни 1960-х годов и распространение коллекционирования, его тематический диапазон: древнерусское искусство, русское искусство XVIII - начала XIX века. Искусство андеграунда и его коллекционирование: собирательская деятельность Г. Костаки.</p> <p>Изменения государственной политики по отношению к частному коллекционированию, выставки частных собраний 1980-х годов, создание музеев частных коллекций. Коллекции И. Зильберштейна, С. Шустера, А. Эзраха: концепция и стратегия коллекционирования, основные этапы и итоги деятельности коллекционеров.</p> <p>Крупнейшие современные коллекции отечественного и западноевропейского искусства, отечественные корпоративные собрания и частные музеи.</p> <p>Тенденция к созданию узкоспециальных музеев, посвященных развитию определенного стиля, направления, вида искусства, персоналии. Музей русского импрессионизма (Москва, 2014), Институт русского реалистического искусства (2011, Москва), Музей Ар Деко (Москва, 2014), Музей Фаберже (2013, Санкт-Петербург). Реконструкция и реставрация помещений под музейные комплексы.</p> <p>Развитие отечественного художественного рынка. Активность русских коллекционеров на внутреннем и внешнем художественном рынке и их предпочтения. Аналитические материалы современных периодических изданий по актуальным проблемам развития коллекционирования. Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», журнал «Антик.Инфо» и др /Пр/</p>	2	4
10.2	<p>Национализация императорских и других крупнейших собраний в России после Октябрьской революции 1917 года. Система «охранных грамот» (1918) и ограничение прав коллекционеров. Попытки противостояния государственной политике в сфере частного коллекционирования (журнал «Среди коллекционеров» И. Лазаревского).</p> <p>Организация зарубежных продаж эрмитажной и национализированных частных коллекций.</p> <p>Коллекционирование как скрытая форма противостояния тоталитарной системе. Коллекция памятников древнерусского искусства П. Корина, послевоенный коллекции советской интеллигенции и деятелей искусства.</p> <p>Либерализация культурной жизни 1960-х годов и распространение коллекционирования, его тематический диапазон: древнерусское искусство, русское искусство XVIII - начала XIX века. Искусство андеграунда и его коллекционирование: собирательская деятельность Г. Костаки.</p> <p>Изменения государственной политики по отношению к частному коллекционированию, выставки частных собраний 1980-х годов, создание музеев частных коллекций. Коллекции И. Зильберштейна, С. Шустера, А. Эзраха: концепция и стратегия коллекционирования, основные этапы и итоги деятельности коллекционеров.</p> <p>Крупнейшие современные коллекции отечественного и западноевропейского искусства, отечественные корпоративные собрания и частные музеи.</p> <p>Тенденция к созданию узкоспециальных музеев, посвященных развитию определенного стиля, направления, вида искусства, персоналии. Музей русского импрессионизма (Москва, 2014), Институт русского реалистического искусства (2011, Москва), Музей Ар Деко (Москва, 2014), Музей Фаберже (2013, Санкт-Петербург). Реконструкция и реставрация помещений под музейные комплексы.</p> <p>Развитие отечественного художественного рынка. Активность русских коллекционеров на внутреннем и внешнем художественном рынке и их предпочтения. Аналитические материалы современных периодических изданий по актуальным проблемам развития коллекционирования. Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», журнал «Антик.Инфо» и др /Ср/</p>	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Русский музей	Отдел новейших течений 1991 - 2001. История. Коллекция. Выставки: научное издание	СПб.: Palace Editions, 2004	
Л.1.2	Дмитриева Е. Н., Трофимова А. А.	Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны: Исторический очерк: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019	
Л.1.3	Тимофеева, М. Р., Ющенко, О. В.	Стратегии создания и продвижения коммерческой коллекции: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2020	http://www.iprbooks.ru/115447.html
Л.1.4	Шталь, И. В.	Свод мифо-эпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (леканы, аски, лекифы, ойнохой, IV в. до н. э., керченский стиль): учебное пособие	Москва: Прогресс-Традиция, 2004	http://www.iprbooks.ru/7235.html
Л.1.5	Юденкова Т. В.	Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века: монография	Москва: БуксМАрт, 2020	
<p>1. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е. А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 с. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html</p> <p>2. Время собирать...Русское искусство из зарубежных коллекций : [Каталог выставки] : научное издание / Русский музей. - СПб. : Palace Editions, 2007. - 338 с. : ил. - (Русский музей представляет).</p> <p>3. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский — кузнец внешней политики. Дипломат, министр МИД, генеалог, историк, коллекционер / под редакцией Е. С. Федоровой, составители Е. С. Федорова, Н. Д. Лобанов-Ростовский. — Москва : Издательский Дом ЯСК, 2022. — 692 с. — ISBN 978-5-907498-39-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/134661.html</p> <p>4. Коллекция петербургских собирателей братьев Ржевских [Текст] : научное издание / Русский музей, 2000. - 368 с.</p> <p>5. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. - 120 с.</p> <p>6. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7</p> <p>7. Музей коллекционеров. Собрание А.А. и Р.М. Тимофеевых. Живопись. Графика. Фарфор. Книги [Текст] : научное издание / ГМЗ Петергоф, 2001. - 256 с.</p> <p>8. Попко, О. Н. Художественные коллекции князей Витгенштейнов в контексте европейского искусства XIX в. В 2 томах. Т.1. Живопись / О. Н. Попко. — Минск : Белорусская наука, 2023. — 559 с. — ISBN 978-985-08-3079-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135995.html</p> <p>9. Сальникова, И. И. Мы были... (Из истории государственного и частного собирательства произведений русского искусства XVIII - первой половины XIX в.) : научное издание / И. И. Сальникова. - СПб. : Блиц, 2003. - 280 с. - Указ. имен: с. 240-278.</p> <p>10. Собрание княгини М. К. Тенишевой : научное издание / Русский музей. - СПб. : Palace Editions, 2008. - 108 с. : ил. - (Русский музей представляет).</p> <p>11. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8</p> <p>12. Чудесова, Г. П. Петербург в максимафиили : картмаксимумы из коллекции автора / Г. П. Чудесова. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. — 238 с. — ISBN 978-5-9676-0286-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20328.html</p>				
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства				
6.3.1.1	Microsoft Office			
6.3.1.2	Лаборатория Касперского			
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru			
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108			
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/			

6.3.2.4	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.5	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/
6.3.2.6	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.7	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.8	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.9	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.10	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.11	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.12	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.13	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.14	Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.erarta.com/
6.3.2.15	Портал центра петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяковского [Электронный ресурс]. URL: http://mirpeterburga.ru
6.3.2.16	Государственный каталог музейного фонда РФ https://goskatalog.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
- подготовка презентации к выступлению.

При подготовке к семинарским занятиям возможно осуществлять текущие консультации с преподавателем заочно, пользуясь электронной почтой.

Написание студентами контрольных работ (рефератов) по данной дисциплине является одним из важных направлений самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать. Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.

Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной ЦИОП (. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.

Самостоятельная работа по дисциплине заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала.

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме,

изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.

К примеру, при подготовке к теме «Коллекционирование как явление мировой культуры: теоретические аспекты» необходимо обратить внимание не только на психологические и социо-культурные предпосылки коллекционирования, но и на многообразие типов коллекций. Так, музейная коллекция понимается как научно организованная, систематизированная совокупность музейных предметов, подобранных по одному или нескольким признакам и представляющая научную, историческую, художественную или иную культурную ценность как единое целое. Частная коллекция понимается как совокупность культурных ценностей, собранная физическими лицами и (или) организациями, которая может носить имя гражданина (автора, коллекционера) либо иное наименование, по желанию ее собственника. Корпоративная коллекция понимается как коллекция, содержащая произведения любого вида искусств, приобретенная бизнес-организацией с целью вложения средств, украшения офиса или мотивации сотрудников.

При подготовке к теме «Коллекционирование в Европе в Средние века» необходимо обратить внимание на основные типы сокровищниц – храмовую и светскую. Храмовые сокровищницы формируются при храмах. Необходимо обратить внимание на источники пополнения храмовых сокровищниц, учесть принципы экспонирования предметов сакрального характера. В качестве примера храмовой сокровищницы Средних веков необходимо проанализировать историю формирования коллекции сокровищницы Аахенского кафедрального собора. Необходимо также обратить внимание на светские сокровищницы. В качестве примера светской сокровищницы Средневековья проанализировать историю формирования сокровищницы герцога Жана Беррийского.

При подготовке к теме «Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных коммуникаций XX века – начала XXI века» необходимо обратить внимание на развитие научных принципов комплектования и экспонирования музейных собраний в XX веке. Особо учесть следующие: общедоступные экспозиции, экскурсии, лекции.

Проанализировать развитие государственных и частных музеев XX века. Особое внимание обратить на феномен частного музея этого времени. Пояснить, что частная коллекция – это не только тяга к собирательству предметов искусства, но и свидетельство финансового благополучия и средство завоевания социального престижа для коллекционера. При этом не забывать, что коллекция – это отражение индивидуального вкуса и личности собирателя.

Рекомендуется проанализировать новый тип музейного пространства – музей в частном доме, где живет владелец коллекции, музей-мастерская художника. Выявить особенности архитектуры частных музеев.

Рассмотреть институцию музея в ракурсе национальное самосознание, а также процессов глобализации.

При подготовке к теме «Отечественное коллекционирование в XX - начале XXI века. Общие тенденции» необходимо обратить внимание на сложные перипетии государственного и частного коллекционирования в России в конце 10-х – 30-е годы XX века, а именно: национализацию коллекций после Октябрьской революции; распродажу коллекций (на примере Эрмитажа), деятельность «Торгсина», перераспределение музейных собраний (передачу произведений искусства из столичных музеев в периферийные).

Обратить внимание на причины активного развития частного коллекционирования в период перестройки.

Проанализировать состояние современного музейного и частного коллекционирования.

При подготовке к семинарским занятиям возможно осуществлять текущие консультации с преподавателем заочно, пользуясь электронной почтой.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

История и практика аукционного дела рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 31
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	31	31	31	31
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

преподаватель, Миттал А.В. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование у магистрантов комплексных представлений об истории, а также содержании, принципах и технологиях аукционной деятельности на рынке искусства, включая вопросы ценообразования, маркетинга, экспертной оценки.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.2	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.3	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.4	Методика исследования художественного рынка
2.1.5	Методология исследования художественного рынка
2.1.6	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.7	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.8	Экономика искусства
2.1.9	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.10	Основы истории мирового искусства
2.1.11	Современное искусство
2.1.12	Теория и история художественного рынка
2.1.13	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.2	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.3	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.4	Учебная ознакомительная практика
2.2.5	Экономика искусства
2.2.6	Описание и анализ памятников искусства
2.2.7	Производственная практика
2.2.8	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.9	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.10	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.11	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать нормы действующего законодательства в сфере производства и оборота художественных ценностей, а также защиты интеллектуальной собственности
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь работать с проектной документацией, сопровождающей аукционную деятельность
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками подготовки и реализации проектов в сфере оборота предметов искусства

ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
------------------------------------	--

ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать профессиональную терминологию, современные источники в сфере теории и практики аукционного дела
ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь анализировать существующий тенденции и планировать свою исследовательскую деятельность в области оборота предметов искусства
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками организации, планирования, оценки эффективности исследовательской деятельности

ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной ответственности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-5: Знает: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные методы управления коллективами на примере изученных кейсов из сферы аукционного дела
ИД-2.ОПК-5: Умеет: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь находить оптимальные управленческие решения из выявленных альтернатив, следовать корпоративным ценностям
ИД-3.ОПК-5: Владеет: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками управленческой деятельности, а также научных и деловых коммуникаций; навыками самопрезентации и презентации проекта и его результатов субъектам арт-рынка

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Системы аукционных торгов: принципы и правила		
1.1	Разбор профессиональных терминов, связанных с аукционной деятельностью. Существующие системы аукционных торгов, связанные с искусством. Виды аукционных торгов. Правила проведения торгов на примере мировых аукционных домов. Предаукционная выставка. Документальное сопровождение объектов искусства. Экспертиза, оценка, реставрационная паспортизация, паспортизация провенанса. Каталогизация. Онлайн сопровождение аукционных торгов. /Лек/	2	2
1.2	Документальное сопровождение объектов искусства. Экспертиза, оценка, реставрационная паспортизация, паспортизация провенанса. Каталогизация. Онлайн сопровождение аукционных торгов. /Пр/	2	3
	Раздел 2. Художественное произведение как товар		
2.1	Понятие арт-объект, имидж, товар. Определение роли материальной, эстетической и инвестиционной составляющей в формировании цен на предметы искусства. Виды художественного продукта. Факторы актуализации произведения искусства. /Лек/	2	2
2.2	Факторы роста цен на произведения искусства. Особенности ценообразования современного искусства. Описание сохранности произведения искусства. Особенности использования результатов экспертизы. Хранение, транспортировка, выставки. /Пр/	2	3
	Раздел 3. Факторы формирования цены произведения искусства		
3.1	Произведение искусства как материальный объект. Авторство произведения как бренд. Документальное сопровождение объектов искусства. Работа с эталонами, каталогами, базами данных и архивами. Интерпретация результатов экспертизы и оценки стоимости. /Лек/	2	2
3.2	Работа с эталонами, каталогами, базами данных и архивами. Интерпретация результатов экспертизы и оценки стоимости. /Пр/	2	3
3.3	Знакомство с основной литературой по арт-рынку. Выполнение задания: определение результатов экспертизы и оценки стоимости на примере конкретных произведений /Ср/	2	7

	Раздел 4. Порядок определения цены на произведение искусства при продаже через аукцион		
4.1	Определение предварительных оценок стоимости произведения искусства. Формирование эстимейта на предметы искусства. Влияние провенанса и выставочных проектов на формирование цены. Процентные ориентиры в формировании стоимости. Влияние дилерской деятельности на формирование рынка. /Пр/	2	3
	Раздел 5. Ценовые индексы		
5.1	Исторический обзор становления аукционного дела в мировой практике. Периодизация создания аукционных систем. Региональные принципы проведения аукционных торгов. Становление современного аукционного дела через призму появления мировых аукционных домов. Аукционные дома в цифровом пространстве. /Пр/	2	3
5.2	Анализ цен на произведения художника (на выбор) с использованием интернет-ресурсов ценовых индексов. /Ср/	2	8
	Раздел 6. История аукционного дела		
6.1	Исторический обзор становления аукционного дела в мировой практике. Периодизация создания аукционных систем. Региональные принципы проведения аукционных торгов. Становление современного аукционного дела через призму появления мировых аукционных домов. Аукционные дома в цифровом пространстве. /Лек/	2	2
6.2	Исторический обзор становления аукционного дела в мировой практике. Периодизация создания аукционных систем. Региональные принципы проведения аукционных торгов. Становление современного аукционного дела через призму появления мировых аукционных домов. Аукционные дома в цифровом пространстве. /Пр/	2	3
	Раздел 7. Русское искусство на мировом антикварном рынке		
7.1	Обзор торгов русского искусства на мировых аукционных площадках. Сравнительный анализ и прослеживание формирования цен на русское искусство на мировой арене. Русские торги как проявление интереса к русскому искусству. Роль Джоанны Викери в становлении современного облика русских торгов на мировой арене. /Лек/	2	2
7.2	Обзор торгов русского искусства на мировых аукционных площадках. Сравнительный анализ и прослеживание формирования цен на русское искусство на мировой арене. Русские торги как проявление интереса к русскому искусству. /Пр/	2	3
7.3	Обзор торгов русского искусства на мировых аукционных площадках. Сравнительный анализ и прослеживание формирования цен на русское искусство на мировой арене. Подготовка рефератов по согласованным темам /Ср/	2	5
	Раздел 8. Коллекция П.В. Деларова и ее появление на аукционах		
8.1	Исторический обзор формирования коллекции. Вклад П.В. Деларова в коллекционную деятельность России. Аукционные торги на основе коллекции П.В. Деларова. Сравнение и анализ русских и иностранных торгов с участием предметов из коллекции. Вопросы атрибуции предметов из коллекции. /Лек/	2	2
8.2	Аукционные торги на основе коллекции П.В. Деларова. Сравнение и анализ русских и иностранных торгов с участием предметов из коллекции. Вопросы атрибуции предметов из коллекции. /Пр/	2	3
8.3	Аукционные торги на основе коллекции П.В. Деларова. Сравнение и анализ русских и иностранных торгов с участием предметов из коллекции. Вопросы атрибуции предметов из коллекции. Коллекционирование предметов искусства в Российской Империи. /Ср/	2	5
	Раздел 9. Художественные аукционы в Петербурге до 1917 года		
9.1	Исторический обзор аукционного дела в дореволюционной России на примере Петербурга. Ознакомление с ведущими аукционными площадками и аукционистами того времени. Анализ реализуемых предметов на аукционных торгах. Персоналии: И. Бродский, И. Зарубин и тд. Нюансы ценообразования на русское и западноевропейское искусство в обозначенный период /Лек/	2	2
9.2	Анализ реализуемых предметов на аукционных торгах. Персоналии: И. Бродский, И. Зарубин и тд. Нюансы ценообразования на русское и западноевропейское искусство в обозначенный период /Пр/	2	3
9.3	Анализ реализуемых предметов на аукционных торгах. Персоналии: И. Бродский, И. Зарубин и тд. Нюансы ценообразования на русское и западноевропейское искусство в обозначенный период /Ср/	2	6
	Раздел 10. Петроградские аукционы в 1920-х гг.		
10.1	Исторический обзор аукционного дела в первые 15 лет после Октябрьской революции. Ознакомление с ведущими аукционными площадками и аукционистами того времени. Анализ реализуемых предметов на аукционных торгах. Нюансы ценообразования в обозначенный период. /Лек/	2	2

10.2	Анализ реализуемых предметов на аукционных торгах. Нюансы ценообразования в обозначенный период. /Пр/	2	3
	Раздел 11. История единственных торгов Sotheby's в России		
11.1	Исторический обзор торгов современного советского авангарда. Нюансы вывоза предметов советского искусства за границу. Обзор и анализ отобранных художников и их работ. Ценообразование на предметы советского авангарда /Пр/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Костина, А. В.	Проблемы массового и элитарного искусства: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2011	http://www.iprbooks.hop.ru/8614.html
Л.1.2	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хаммадова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbooks.hop.ru/96548.html
Л.1.3	Муртазина, С. А., Хаммадова, В. В.	История искусства XVII века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013	http://www.iprbooks.hop.ru/61973.html
Л.1.4	Назарова, М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102431.html
Л.1.5	Назарова, М. С., Домаха, Г. И.	История искусства. Искусство зарубежного Востока: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102432.html
Л.1.6	Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks.hop.ru/102910.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.7	Муртазина, С. А., Хаммагова, В. В.	История искусства XVII века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013	http://www.iprbooks.ru/61973.html
Л.1.8	Назарова, М. С., Домаха, Г. И.	История искусства. Искусство зарубежного Востока: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.ru/102432.html

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
3. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/832.html>
4. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. - 120 с
5. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/3775.html>
6. Мазилкина, Е. И. Искусство успешной презентации : практическое пособие / Е. И. Мазилкина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 151 с. — ISBN 978-5-4486-0469-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79633.html>
7. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 197 с. — ISBN 978-5-222-18945-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/4983.html>
8. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ.
9. Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума : научное издание. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. : ил. - (Государственный Эрмитаж).
10. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков : историческая литература / Н. О. Назаревская. - М. : Любимая книга, 2006. - 160 с.
11. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил.
12. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102.
13. Справочник художника, графика, дизайнера по арт-индустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
14. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
15. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
16. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 с. - Библиогр.: с. 302.
17. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение данной дисциплины предполагает три основные формы организации занятий - лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу студентов.

Лекции преимущественно дают студентам знание структуры предмета, знакомят с литературой и источниками по темам курса, а также с материалами, характеризующими современное состояние аукционного дела. Поэтому студентам рекомендовано вести запись лекций.

Семинарские занятия преследует цели углубления знаний теоретико-методологический основ предмета, а также выработке практических навыков в области аукционной деятельности на арт-рынке. При этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной и деловой информации, анализа прочитанного, отбора главного и нужного для выполнения задания или участия в опросе или дискуссии.

Планом дисциплины предусмотрена подготовка студентами рефератов.

Написание студентами рефератов является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа, обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.

Подготовка реферата является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы.

Требования к реферату:

- 18-20 стр.
- Антиплагиат 60-65%
- В состав реферата должна входить вводная часть с раскрытием актуальности, обзором использованной литературы. Основная часть должна раскрыть тему реферата, в заключении формируются выводы студента о выбранной теме и возможные пути решения проблематики, если она есть.

Тему реферата студент выбирает из тематики, представленной в Фонде оценочных средств. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент также может предложить свою тему реферата.

Также важной формой организации процесса обучения в рамках дисциплины является выполнение студентами практических заданий, также представленных в Фонде оценочных средств.

Таким образом, основными способами изучения дисциплины являются работа студентов в процессе аудиторных занятий и самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том случае, если студент во время аудиторных занятий фиксирует в письменном виде основные положения рассматриваемых тем и проблем.

Самостоятельная работа по дисциплине заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций, рекомендованной и самостоятельно подобранной литературы по программе курса, рассмотрение теоретических положений применительно к практике экономической деятельности в сфере искусства. В ходе самостоятельной работы и углубления знаний по темам курса студентам необходимо разбираться с изучаемым вопросом, используя рекомендуемую литературу и Интернет-источники, а также материалы лекций.

Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене, который предполагает устный ответ студента на один из представленных в Фонде оценочных средств вопросов, и отчет о проделанной в течение курса самостоятельной практической работе (выполнение заданий, подготовка реферата).

При подготовке ответа на экзамене следует ориентироваться на следующие аспекты:

- История создания аукционного дома
- Профиль продаж
- Лучшие продажи
- Наличие формата Русских торгов

- **Применение современных технологий продаж**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Правовые основы культуры и творческого предпринимательства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 107

контактная работа во время 0

промежуточной аттестации (ИКР)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		Неделя			
	16 2/6		17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16	32	32
Практические	16	16	16	16	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32	64	64
Контактная работа	32	32	32	32	64	64
Сам. работа	40	40	67	67	107	107
Часы на контроль			9	9	9	9
Итого	72	72	108	108	180	180

Программу составил(и):

кандидат юридических наук, доцент, Бундин Ю.И. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью данной дисциплины является формирование целостного представления о роли права в жизни общества и о российской системе законодательства; видения права как регулятора общественных отношений в сфере культуры и искусства; правового кругозора будущих специалистов арт-менеджмента
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.1.2	Экономика искусства	
2.1.3	Современное искусство	
2.1.4	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.1.5	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
2.1.6	Учебная ознакомительная практика	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Галерейное дело	
2.2.2	История и практика аукционного дела	
2.2.3	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика	
2.2.4	Кураторство художественных проектов	
2.2.5	Научно-исследовательская деятельность	
2.2.6	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.7	Производственная практика	
2.2.8	Производственная практика, научно-исследовательская работа	
2.2.9	Социология и психология искусства	
2.2.10	Экспертиза и современный художественный рынок	
2.2.11	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства	
2.2.12	Производственная практика, преддипломная	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-1: Знает: методы критического анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать формы оценки проблемной ситуации как системы, способы получения информации, необходимой для решения проблемной ситуации
ИД-2.УК-1: Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, формулировать задачи для решения проблемных ситуаций;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь критически оценивать надежность источников информации для корректной формулировки задач, определяющих разрешение проблемы
ИД-3.УК-1: Владеет: навыками разработки и аргументации стратегии действий, обеспечивающих решения проблемных ситуаций на основе системного подхода;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками разработки и содержательной аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов информационно-аналитических документов как основы принятия стратегических решений

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач профессиональной деятельности

ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям
ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю полноту профессиональной ответственности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-5: Знает: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
ИД-2.ОПК-5: Умеет: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень
ИД-3.ОПК-5: Владеет: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть методиками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, технологиями деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Введение в предмет учебной дисциплины. Понятие права. Право как явление культуры. Происхождение и эволюция права. Право и государство		
1.1	Право как социокультурный феномен и как квинтэссенция культуры. Правовая культура – правосознание и правовая практика - в системе профессиональных компетенций специалиста в области художественной деятельности. Общие положения теории государства. Понятие и назначение государства. Основные теории происхождения государства. Соотношение понятий государство, право и власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в развитии государства и права. Культура как фактор социально-экономического развития государства. Правовой институт. Права человека. Основные положения Всеобщей декларации прав человека и их закрепление в Конституции Российской Федерации. Соотношение понятий государство, право и власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в развитии государства и права. Культура как фактор социально-экономического развития государства. /Лек/	2	4

1.2	<p>Происхождение и эволюция социальных норм: соотношение коллективных и индивидуальных (общих и личных) в организации совместной жизни и деятельности. Основные теории происхождения права. Взаимосвязь права и государства. Признаки государства (публичная власть - аппарат власти, управления и принуждения; территория; налоги; право; суверенитет). Функции государства: внутренние (правовая, политическая, социальная, экономическая, культурная) и внешние (защита отечества; поддержание мирового порядка; взаимовыгодного сотрудничества). Формы государственного устройства (унитарные, федеративные, конфедеративные), формы правления (монархия - абсолютная и ограниченная; республика – президентская и парламентская). Понятие и виды политических режимов (демократический; авторитарный; тоталитарный; олигархический; диктатура).</p> <p>Основные правовые институты демократического государства: права человека, разделение властей, правосудие и независимость суда, институт представительного органа. Субъективное право человека, его элементы (полномочия: на собственные действия, на требования от обязанного субъекта и на содействие государственной власти), и виды (по юридической силе: реализовано самостоятельно; при условии выполнения обязанности обязанной стороной; в договорном порядке; выполнение обязанности обязанной стороной и признания законности должностным лицом). /Пр/</p>	2	4
1.3	<p>Правовая культура – правосознание и правовая практика - в системе профессиональных компетенций специалиста в области художественной деятельности. Основные теории происхождения права. Основные теории происхождения государства. Свобода творчества и политический режим. Права человека. Роль культуры в развитии государства и права. Культура как фактор социально-экономического развития государства. /Ср/</p>	2	10
	<p>Раздел 2. Тема 2. Система права, предмет и метод правового регулирования. Правовая норма и нормативно-правовой акт. Источники права. Отрасли права и их роль в регулировании отношений в сфере культуры.</p>		
2.1	<p>Национальное и международное право. Правовая норма. Общая характеристика источников права. Отрасли права: и его роль в системе общественных отношений и регулировании сферы культуры и искусства. Понятие юридической обязанности и юридической ответственности. Понятие и виды правонарушений. Преступление как уголовно наказуемый вид правонарушений /Ср/</p>	2	10
2.2	<p>Признаки права: нормативность, общеобязательность, гарантированность, интеллектуально-волевой характер, формальная определенность, системность. Система права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право. Правовая норма. Понятие, признаки и структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). Виды правовых норм: логическая норма и норма-предписание, и преимущественные сферы применения. Предмет и метод правового регулирования. /Лек/</p>	2	4
2.3	<p>Общая характеристика источников права. Понятие и содержание правового обычая, нормативного договора, судебного прецедента, правовой доктрины, нормативно-правового акта. Англо-саксонская и романо-германская правовые системы. Отрасли права: и его роль в системе общественных отношений и регулировании сферы культуры и искусства: конституционное право, административное право, уголовное право, гражданское право. Международное публичное и международное частное право. Понятие юридической обязанности и юридической ответственности. Виды юридических обязанностей (постоянные; связанные с определенным событием; по требованию должного лица; активные и пассивные). Виды юридической ответственности (уголовная, административная, гражданская, материальная, дисциплинарная). /Пр/</p>	2	4
	<p>Раздел 3. Тема 3. Законодательство о культуре в Российской Федерации. Художественная деятельность как объект правового регулирования.</p>		

3.1	<p>Художественное творчество как вид общественно-полезной деятельности: понятие, основные черты и особенности. Особенности правового регулирования художественно-творческой деятельности и ее результатов. Основные функции права в системе художественной деятельности: признание и объективное закрепление результатов творчества, установление правового режима использования результатов творчества, материальное и моральное стимулирование творчества, охрана и защита результатов интеллектуально-художественной деятельности. Социальный статус художника. Критерии творчества в искусстве и в праве. Художник и общество. Политика невмешательства государства в художественно-творческие процессы. Ответственность художника за результаты своего труда. Конституционные ограничения на свободу художественного творчества.</p> <p>Государственные органы, определяющие и регулирующие культурную политику. Элементы системы государственного управления в сфере культуры. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу художественной деятельности в сфере культуры и творческого предпринимательства. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере культуры.</p> <p>Российское законодательство в сфере культуры: общая характеристика. Понятие государственной культурной политики. Конституция Российской Федерации об основах государственной политики в сфере культуры. Обязанности государства в области культуры (по обеспечению доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ; по обеспечению свобод и самостоятельности субъектов культурной деятельности; по преодолению монополизма в сфере культуры; по созданию условий для самореализации талантов)</p> <p>/Лек/</p>	2	4
3.2	<p>Правовое положение творческих работников. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере культуры и искусства.</p> <p>Финансирование сферы культуры: основные способы экономического воздействия государства. Понятие государственной экономической политики. Специфика экономических отношений в сфере культуры в условиях рыночной экономики. Основные направления экономического регулирования сферы культуры (финансирование; обеспечение сбыта; развитие частного и малого предпринимательства). Понятие дотаций и субсидий. Основные модели финансирования сферы культуры. Гранты, пожертвования и спонсорская помощь в сфере культуры: правовое и налоговое регулирование. Налогообложение как инструмент экономического регулирования сферы культуры. Понятие налогов и сборов, и их назначение. Система федеральных, региональных и местных налогов (налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль; налог на имущество организаций; налог на доходы физических лиц). Особенности налогообложения в сфере культуры. Товары, работы, услуги и операции в сфере культуры, не подлежащие налогообложению по НДС. Виды культурной деятельности, облагаемые по полной ставке НДС (18 %) и по ставке 10%</p> <p>/Пр/</p>	2	4
3.3	<p>Права и свободы человека в области культуры в Российской Федерации (право на культурную деятельность, творчества, приобщение к культурным ценностям, на художественное образование, на собственность в сфере культуры, на вывоз за границу результатов своей творческой деятельности).</p> <p>Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области культуры. Основные направления и области государственного регулирования сферы культуры. Обязательность культурных аспектов в государственных программах развития, программах и планах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.</p> <p>Понятие культурного достояния народов Российской Федерации. Федеральное законодательство об охране культурного наследия. Государственная политика в области сохранения и распространения культурных ценностей. Понятие национально-культурной автономии. Задачи национальных культурных центров. Протекционизм государства в отношении культур малочисленных этнических общностей.</p> <p>/Ср/</p>	2	10
	<p>Раздел 4. Тема 4. Общая характеристика предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства (творческого предпринимательства) и ее правового регулирования. Основы гражданского права.</p>		

4.1	<p>Художник и рынок. Специфика творческого труда и правовой статус авторов его результата в условиях рыночной экономики. Понятие креативных индустрий. Искусство и коммерция: пределы возможного.</p> <p>Гражданское право, его место и роль в развитии творческого предпринимательства.</p> <p>Содержание гражданского права: общие положения, право собственности (вещное право), договорное право, наследственное право, интеллектуальное право. Общая характеристика гражданского права: предмет и метод. Гражданское право как наука о правах и обязанностях, определяющих отношения граждан между собой в качестве частных лиц, как совокупность юридических норм, опосредующих частные отношения отдельных лиц в обществе, сфера которых очерчена частными лицами и их частным интересом. Принципы гражданского права: равенство участников гражданско-правовых отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, судебная защита нарушенных прав, приобретение и осуществление гражданских прав участниками гражданского оборота своей волей и в своем интересе, свободное перемещение на всей территории РФ товаров, работ и услуг.</p> <p>/Лек/</p>	2	4
4.2	<p>Предмет гражданского права: имущественные отношения, личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, отношения по поводу нематериальных благ. Диспозитивный метод регулирования гражданских правоотношений.</p> <p>Субъекты гражданского права: Физические лица как субъекты гражданского права. Юридические лица: понятие и виды. Право собственности: понятие, содержание, основания приобретения и прекращения. Сделки: понятие и виды. Представительство и доверенность. Общая характеристика договора.</p> <p>Основные федеральные законы, регулирующие предпринимательство в сфере культуры (творческое предпринимательство) (Гражданский кодекс, законы о некоммерческих организациях, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о приватизации государственного и муниципального имущества, об благотворительной деятельности и благотворительных организациях, о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций, об автономных учреждениях, о рекламе).</p> <p>Организационно-правовые формы учреждений и предприятий по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг в сфере культуры и искусства. Типовые экономические модели их функционирования. Государственно-частное и государственно-общественное партнерство в сфере культуры и искусства.</p> <p>Произведение искусства как предмет гражданского оборота. Имущественное право и интеллектуальное право на произведение искусства.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
4.3	<p>Специфика творческого труда и правовой статус авторов его результата в условиях рыночной экономики.</p> <p>Понятие креативных индустрий.</p> <p>Государственно-частное и государственно-общественное партнерство в сфере культуры и искусства.</p> <p>Произведение искусства как предмет гражданского оборота.</p> <p>Имущественное право и интеллектуальное право на произведение искусства.</p> <p>/Ср/</p>	2	10
	Раздел 5. Тема 5. Общая характеристика интеллектуального права.		
5.1	<p>Понятие и виды интеллектуальных прав. Интеллектуальное право – право интеллектуальной собственности - совокупность прав, предоставленных лицу (группе лиц) вследствие его (их) интеллектуальной деятельности, как признаваемые законом субъективные права на владение продуктами интеллектуальной деятельности и способами индивидуализации. Интеллектуальные права как субъективные права на нематериальные блага. Объекты интеллектуальных прав - результаты чисто интеллектуальной деятельности (творческой, мыслительной и духовной), а не материальные предметы (деньги, вещи, ценные бумаги).</p> <p>Особенности реализации интеллектуальных прав - действия управомоченного лица (правообладателя), которому для их осуществления не требуется содействия обязательного в отношении к нему лица. Обязанность всех остальных лиц в равной мере воздерживаться от посягательств на данное субъективное право.</p> <p>/Лек/</p>	3	3

5.2	<p>Виды интеллектуальных прав. Исключительное право на продукт интеллектуальной деятельности (входит в группу имущественных прав), предусматривает право пользоваться таким продуктом на своё усмотрение любым законным способом; право распоряжаться этим продуктом (в т.ч. передавать и отчуждать); право позволять или возбранять посторонним лицам пользование продуктом интеллектуальной деятельности и др.;</p> <p>право на юридическую защиту (пользование продуктом интеллектуальной деятельности третьим лицом без согласия правообладателя считается незаконным и требует применения соответствующих мер к нарушителю).</p> <p>Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта интеллектуальной деятельности, включают в себя: право на авторство, на имя, на неприкосновенность и т.п. Неотчуждаемость личных неимущественных прав 3) Иные интеллектуальные права (следования, доступа и пр.) Отличие интеллектуальных прав от прав имущественной собственности: распространяются только на творческие (нематериальные) «продукты» интеллектуальной деятельности. Независимость от прав на владение материальными объектами (вещами), с помощью которых можно получить этот результат. Исключительные случаи одновременного перехода интеллектуальных прав и прав собственности по умолчанию.</p> <p>Инновации и развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере искусства.</p> <p>/Пр/</p>	3	3
5.3	<p>Интеллектуальное право и особенности реализации интеллектуальных прав</p> <p>Виды интеллектуальных прав.</p> <p>Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта интеллектуальной деятельности.</p> <p>Инновации и развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере искусства.</p> <p>/Ср/</p>	3	13
Раздел 6. Тема 6. Авторское право.			
6.1	<p>Результаты творческой деятельности как личное и общественное достояние. Понятие и характеристика авторства. Физические и юридические лица как субъекты авторского права. Основания возникновения авторского права. Способы оформления авторского права. Презумпция авторства. Классификация правообладателей объектов авторского права. Особенности возникновения авторских прав у наследников и иных правопреемников (российских и иностранных юридических лиц и граждан). Права иностранных граждан. Правовые аспекты регулирования соавторства, виды соавторства. Понятие объекта авторского права. Сфера действия авторского права. Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского права. Проблема дефиниции произведения в законодательстве. Специфический характер произведения и способы его воспроизводимости. Признаки произведения. Сущность и форма произведения. Охраняемые и не охраняемые законом элементы произведения. Правовая охрана персонажей произведений как самостоятельного результата творческого труда автора. Виды произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом. Понятие обнародования произведения и его характеристика. Понятие опубликования произведения. Представления об оригинальности и производности произведения. Понятие и признаки служебного произведения. Основные особенности правового режима служебного произведения. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту. Понятие и виды литературных произведений. Особенности правового регулирования составных произведений и сборников. Понятие и виды произведений искусства: музыкальные произведения, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства. Произведения хореографии и пантомимы. Аудиовизуальные произведения. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты современного авторского права. Мультимедийные произведения. Сетевые произведения (народные энциклопедии, блоги, «живые журналы»). Компьютерные технологии и Интернет-ресурсы в системе правового регулирования. /Лек/</p>	3	4

6.2	<p>Авторские полномочия и их специфика. Исключительный характер субъективных авторских прав. Виды личных неимущественных, имущественных и иных прав автора. Личные неимущественные (моральные) права автора. Содержание права авторства, права на авторское имя. Охрана прав автора на неприкосновенность произведения и на защиту произведения от искажения, право на обнародование произведения, право на отзыв произведения, право на опубликование произведения. Имущественные (экономические) права автора. Сущность правового регулирования использования произведения. Имущественные права автора на использование произведения, на воспроизведение произведения, на распространение произведения, импорт произведения, прокат оригинала или экземпляра произведения. Право на публичный показ произведения, право на публичное исполнение произведения, право на сообщение произведения в эфир, право на реализацию произведения для всеобщего сведения по кабелю. Права на реализацию разнообразных проектов: дизайнерских, архитектурных, градостроительных и др. Особые права на переработку и перевод произведения. Право на доведение произведения до всеобщего сведения (помещение произведения и его дальнейшее использование в сети Интернет). Иные права автора. Понятие права следования и права доступа. Правовые обстоятельства свободного использования произведения. Срок и условия действия авторского права. Общественное достояние. /Пр/</p>	3	3
6.3	<p>Основания возникновения авторского права. Понятие объекта авторского права. Сфера действия авторского права. Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского права. Исключительный характер субъективных авторских прав. Виды личных неимущественных, имущественных и иных прав автора. Срок и условия действия авторского права. Общественное достояние. /Ср/</p>	3	15
	<p>Раздел 7. Тема 7. Смежные права. Коллективное управление имущественными правами. Правовая защита авторских и смежных прав.</p>		
7.1	<p>Особенности смежных прав. Обусловленность системы смежных прав правами создателей творческих произведений. Классификация субъектов и объектов смежных прав. Виды субъектов смежных прав. Права исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. Права изготовителя базы данных на содержание такой базы данных, права публикатора как новый вид прав, смежных с авторскими. Основания возникновения субъективного смежного права. Причины защиты законом смежных прав. Особенности осуществления смежных прав. Способы организации договоров между исполнителем (или его представителем) и пользователями. Сроки действия прав субъектов смежного права и их исчисление. Представления об основных исполнителях смежных прав: артист-исполнитель, дирижер, режиссер-постановщик спектакля. Возникновение исключительного права исполнителя. Виды субъективных прав исполнителя. Разновидности личных неимущественных и имущественных прав исполнителя. Реализация прав на имя, на защиту исполнения или постановки, прав на использование исполнения или постановки. Специфика осуществления права на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки. Условия и особенности свободного использования объектов смежных прав. Ограничения смежных прав. /Лек/</p>	3	3
7.2	<p>Российские организации по коллективному управлению смежными правами. Цель и назначение организаций по защите авторских прав. Специфика функционирования организаций, управляющих имущественными правами авторов на коллективной основе и их разновидности. Деятельность государства в сфере охраны права интеллектуальной собственности и аккредитация организаций по управлению авторскими правами. Виды нарушения авторских и смежных прав, контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, плагиат, незаконное создание производных произведений, недобросовестное заимствование. Физические и юридические лица как субъекты нарушений. Понятие защиты авторских и смежных прав. Понятие права на защиту авторских и смежных прав. Момент возникновения права на защиту у обладателя авторского или смежного права. Виды субъектов, имеющих право на защиту авторских и смежных прав. Предмет защиты. Понятие способа и формы защиты авторских и смежных прав. Юридические формы защиты авторских и смежных прав: гражданско-правовые, уголовные, административные. Технические средства защиты авторского права и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав. Восстановление положения, существующего до нарушения права. Признание авторского или смежного права. Возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и выплата компенсаций. Компенсация морального вреда. Современное состояние правовой культуры по вопросу неприкосновенности авторских и смежных прав в Российской Федерации. Участие России в международных соглашениях по охране авторских и смежных прав. /Пр/</p>	3	4

7.3	<p>Особенности смежных прав и особенности их осуществления.</p> <p>Сроки действия прав субъектов смежного права и их исчисление. Представления об основных исполнителях смежных прав: артист-исполнитель, дирижер, режиссер-постановщик спектакля.</p> <p>Разновидности личных неимущественных и имущественных прав исполнителя.</p> <p>Условия и особенности свободного использования объектов смежных прав.</p> <p>Ограничения смежных прав.</p> <p>Российские организации по коллективному управлению смежными правами.</p> <p>Деятельность государства в сфере охраны права интеллектуальной собственности и аккредитация организаций по управлению авторскими правами.</p> <p>Понятие защиты авторских и смежных прав.</p> <p>Юридические формы защиты авторских и смежных прав: гражданско-правовые, уголовные, административные. Технические средства защиты авторского права и смежных прав.</p> <p>Участие России в международных соглашениях по охране авторских и смежных прав. /Ср/</p>	3	15
Раздел 8. Тема 8. Патентное право и право на средства индивидуализации.			
8.1	<p>Понятие патентного права. Патентное право как институт гражданского права, регулирующий отношения в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Принципы патентного права. Субъекты патентного права. Объекты патентного права. Условия патентоспособности конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Понятие изобретений - устройств, способов, веществ. Понятие полезной модели и условия ее патентоспособности. Понятие промышленного образца и условия его патентоспособности. Защита патентных прав. Дизайнерские решения и проекты как объекты патентных прав. /Лек/</p>	3	3
8.2	<p>Понятие средств индивидуализации. Развитие рыночной экономики, конкуренции хозяйствующих субъектов как условие появления нового института правовой охраны. Виды средств индивидуализации: фирменные наименования: товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.</p> <p>Общая характеристика правовой охраны средств индивидуализации. Требования к фирменному наименованию и принципы его правовой охраны: достоверность фирмы; относительная исключительность фирменного наименования; стабильность фирменного наименования. Требования к товарным знакам и знакам обслуживания, к наименованию мест происхождения товаров, к коммерческим обозначениям и условия их правовой охраны.</p> <p>Произведения графического дизайна (промышленной графики) как объекты патентных прав. Защита прав на средства индивидуализации. /Пр/</p>	3	3
8.3	<p>Понятие патентного права.</p> <p>Понятие изобретений - устройств, способов, веществ.</p> <p>Понятие полезной модели и условия ее патентоспособности.</p> <p>Понятие промышленного образца и условия его патентоспособности.</p> <p>Дизайнерские решения и проекты как объекты патентных прав.</p> <p>Защита патентных прав.</p> <p>Понятие средств и видов индивидуализации.</p> <p>Произведения графического дизайна (промышленной графики) как объекты патентных прав.</p> <p>Защита прав на средства индивидуализации. /Ср/</p>	3	12
Раздел 9. Тема 9. Распоряжение исключительными правами на результаты художественной деятельности. Договоры в сфере интеллектуальных прав			
9.1	<p>Исключительное право на произведения искусства как предмет гражданского оборота.</p> <p>Договоры о распоряжении исключительным правом на результат творческой деятельности.</p> <p>Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. Лицензиар и лицензиат.</p> <p>Исключительная и неисключительная лицензии. Издательский лицензионный договор.</p> <p>Особые условия издательского договора. Характеристика и классификация лицензионных договоров. Стороны и предмет лицензионного договора. Существенные условия лицензионного договора: способы использования, срок и территория, на которые передается право, цена договора. /Лек/</p>	3	3

9.2	Форма лицензионного договора. Права и обязанности сторон лицензионного договора. Сущность прав автора и пользователя. Ответственность автора произведения за нарушение лицензионного договора: отступление от условий договора, отказ от внесений в произведение поправок и дополнений, отказ от личного исполнения работ, отказ в уступке использования произведения третьему лицу. Специфика ответственности в случае соавторства. Ответственность пользователя за нарушение договора. Виды нарушений обязательств пользователей. Основания, условия и результаты прекращения договора. Обстоятельства досрочного прекращения договора. Договор авторского заказа. Срок его исполнения /Пр/	3	3
9.3	Договоры о распоряжении исключительным правом на результат творческой деятельности. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Исключительная и неисключительная лицензии. Особые условия издательского договора. Договор авторского заказа. /Ср/	3	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Алексеев, А. И., Рассолов, М. М., Вишневыский, В. Г., Ерохина, Ю. В., Малов, Ю. К., Шершнева- Цитильская, И. А., Федорченко, А. А.	Право и история художественной культуры: электронное учебное пособие	Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/41182.html
Л.1.2	Просвирина, И. С.	Авторское право и патентование: учебно-методическое пособие для студентов направления 08.03.01 «строительство»	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2023	https://www.iprbookshop.ru/135146.html
Л.1.3	Донских, А. Г.	Авторское право в СМИ: учебное пособие	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022	https://www.iprbookshop.ru/121869.html
Л.1.4	Кузнецов, А. А., Измалков, А. В., Кузнецов, П. А., Кузьменко, Э. Ю., Набоков, Л. В.	Авторское право: курс лекций	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022	https://www.iprbookshop.ru/133440.html
Л.1.5	Гонгало, Б. М., Калятин, В. О., Кириллова, М. Я., Корнеев, В. А., Крашенинников, П. В., Новосёлова, Л. А., Павлова, Е. А., Рузакова, О. А., Степанов, П. В., Уваркин, Г. И., Шиловост, О. Ю., Крашенинников, П. В.	Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими: постатейный комментарий к главам 69–71	Москва: Статут, 2014	https://www.iprbookshop.ru/29137.html

1. Земцов, Б. Н. Основы права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 456 с. — ISBN 978-5-374-00515-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/11044.html>
2. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/3775.html>
3. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебно-методический комплекс для студентов очной формы обучения по направлениям подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная художественная культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 84 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/29727.html>
4. Основы права : учебник / Л. И. Гущина, Е. В. Елифанова, Н. Ю. Ембулаева [и др.]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2024. — 292 с. — ISBN 978-5-94201-716-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137032.html>
5. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации [Текст] : учебник / А. П. Сергеев, 2006. - 752 с. 14.
6. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8
7. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.
8. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : монография / А. А. Артёмова, Ю. С. Байкова, А. А. Бычков [и др.] ; под редакцией Н. И. Парусимова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 222 с. — ISBN 978-5-7410-1878-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/78921.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosculture.ru>

6.3.2.4 «Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.kultura-portal.ru>

6.3.2.5 Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rchn.org.ru/>

6.3.2.6 Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.culture.ru>

6.3.2.7 «Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: <http://www.znaniesvet.com/>

6.3.2.8 Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.9 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL:<https://www.scopus.com>

6.3.2.10 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными формами организации изучения дисциплины выступают аудиторные занятия – лекции и семинары, а также самостоятельная работа студентов.

При организации аудиторных занятий следует иметь ввиду, что преподавание дисциплины имеет свои особенности, отличающие ее от привычной стилистики проведения занятий по теории и истории искусств, а ее освоение требует развития аналитического мышления студентов. К настоящему времени практически отсутствует профильная учебная литература по курсу, поэтому основным источником целостных системных знаний является лекционный материал. Сами

лекции носят преимущественно ориентирующий характер, направлены на усвоение понятийного аппарата, целостное понимание роли и места права в регулировании общественных отношений, складывающихся в сфере создания, использования и гражданского оборота художественных произведений, осознания прав и обязанностей творческих работников, свобод в создании произведений искусства и ответственности за результаты творчества, овладение навыками поиска и применения правовой информации в будущей профессии. Важнейшим источником учебных материалов выступают законы и другие нормативные правовые акты, а также комментарии к ним, содержащиеся в базах правовой информации.

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.

Написание студентами докладов и рефератов по дисциплинам Центра инновационных образовательных проектов является одним из важных направлений их изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.

Подготовка докладов и рефератов является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.

При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы. Написание мини-рефератов является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена (зачета). Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.

При выборе темы доклада и реферата следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей, концентрированно выраженных в тематике выбранной магистерской диссертации. Студент может предложить свою тему. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа по дисциплине «Правовые основы культуры и творческого предпринимательства» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику права как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых методов правовых исследования (формально-логический, сравнительно-правовой и др.). При этом необходимо учитывать, что в самом общем случае у студента отсутствуют общие начальные знания о праве. Поэтому от качества освоения первого раздела учебной дисциплины зависит общая итоговая результативность обучения.

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка докладов и рефератов, подготовка к семинарскому занятию.

При подготовке к теме «Право как явление культуры. Происхождение и эволюция права. Право и государство» необходимо обратить внимание, что культура – результат сознательного творчества человека – плод его мысли и воли, потенциал разума, способный оградить и защитить человека от демонических сил природы и общества. В этой связи право выступает формой общественного сознания о должном и возможном поведении. Оно выражает квинтэссенцию опыта совместного проживания и деятельности людей на конкретном историческом этапе развития общества. Представляет общественную силу, регулирующую поведение людей, и заключает в себе психическое принуждение к известному поведению. В специфическом виде отражая жизнь во всех ее сложных проявлениях, право предопределяет поведение людей (что можно, что нельзя).

В конечном счете, право призвано обеспечить стабильное функционирование и устойчивое развитие общественных институтов на путях реализации совокупного потенциала (интегративного качества) определенной социальной общности.

Право возникло исходя из потребности упорядочения общественной жизни, и является продуктом новой формы общественной организации – государства на основе обычаев, традиций и норм морали.

Эволюция права определяется соотношением коллективных и индивидуальных начал общественного устройства на конкретном историческом этапе. Она связана с экономическим базисом и соответствующим типом государства. Учитывает исторические, социальные, культурные и психологические особенности общества.

Студенту необходимо самостоятельно изучить признаки государства (публичная власть - аппарат власти, управления и принуждения; территория; налоги; право; суверенитет), функции государства: внутренние (правовая, политическая, социальная, экономическая, культурная) и внешние (защита отечества; поддержание мирового порядка; взаимовыгодного сотрудничества), формы государственного устройства (унитарные, федеративные, конфедеративные), формы правления (монархия - абсолютная и ограниченная; республика – президентская и парламентская), понятие и виды политических режимов (демократический; авторитарный; тоталитарный; олигархический; диктатура).

Социальная ценность права определяется общественной востребованностью в качестве достижения цивилизации, проявления культуры и развития человеческой мысли, а также инструментальной востребованностью как механизма, который регулирует общественные отношения и обеспечивает их определенность и целесообразность.

При подготовке к теме «Система права, предмет и метод правового регулирования. Правовая норма и нормативно-правовой акт. Источники права. Отрасли права и их роль в регулировании отношений в сфере культуры» следует иметь в виду право - система общеобязательных, нормативных предписаний или правил поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право выражает интересы общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляет

субъективные права и возлагает юридические обязанности.

Право как общественный институт характеризуют следующие признаки:

- государственно-волевой характер
- нормативность
- взаимозависимость права и государства
- общеобязательность
- формальная определенность
- системность и иерархичность
- регулирующее воздействие
- установление и обеспечение государством.

Сущность права выражается в том, что оно изъясляет согласованную общественную волю, призвано служить интересам всего населения государства, гарантирует организованность и развитие социальных связей, является мерилем свободы и ответственности субъектов правоотношений, выступает как средство удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.

Виды права: субъективное – принадлежит конкретному лицу и представляет собой обеспеченную государственным принуждением возможность выбора определенного варианта поведения, и объективное (позитивное) – выраженная в системе юридических норм воля политических сил, находящихся у власти.

По регулируемым отношениям право разделяют на: публичное право – регулирует государственные отношения, защищающее общественные интересы (конституционное, административное, уголовное и т.д.); частное право – регулирует отношения между людьми и организациями как юридически равными субъектами, возникает по инициативе сторон для удовлетворения их потребностей, стороны сами, без принуждения возлагают на себя права и обязанности (гражданское, трудовое, семейное и т.д.) (В СССР отсутствовало); и комплексное право – сочетает личные и общественные интересы (налоговое).

На назначению выделяют: материальное – устанавливает правовой статус субъекта, его права и обязанности в отношении каких-либо благ; и процессуальное – устанавливает порядок защиты и реализации материальных прав, соответствующие правила и процедуры.

Кроме этого различают право национальное – устанавливаемое национальным государством и действующее на его территории и в отношении его граждан; и международное – регулирует вопросы международных отношений на основе международных договоров.

Правовая система – совокупность источников права и юрисдикционных органов, в т.ч. негосударственных правовых институтов (адвокатура, нотариат), включает систему права, правовую доктрину, правовую культуру и юридическую практику. В мире сформировались две основные правовые системы: романо-германская (континентальная) – основной источник – закон (Германия, Франция, Италия, Россия, Польша и др.); и англо-саксонская – основной источник – судебный прецедент (Англия, США, Канада, Австралия и др.).

Система права – внутренняя структура права, состоящая из совокупности взаимосвязанных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. Характерные черты системы права: первичный элемент – нормы права, которые объединяются в институты, подотрасли и отрасли права; функциональное единство; целостность; обусловленность историческими, экономическими, культурными и иными внешними факторами. Важно отметить, что система права не является результатом произвольного усмотрения законодателя. Таким образом, система права включает:

- правовые нормы – установленные или санкционированные государством и обеспеченные его принудительной силой общеобязательные правила поведения;
- правовые институты – группы правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения (институт семьи, институт собственности);
- отрасли права – системы правовых норм и правовых институтов, регулирующих определенную сферу однородных общественных отношений характерными для нее методами.

Признаки правовой нормы: государственный регулятор наиболее важных отношений, носящих типовой характер; общее правило поведения, обязательное к исполнению всеми; исходят от государства или санкционируются государством; реализация нормы права обеспечения государственным принуждением.

Структура правовой нормы: гипотеза – условие при котором норма вступает в силу; диспозиция – раскрывает содержание поведения, определяет, каким может или должно быть поведение в условиях гипотезы; санкция – мера государственного принуждения в случае нарушения поведения, предусмотренного диспозицией.

Виды правовых норм. По целевому назначению: регулятивные – устанавливают права и обязанности субъектов права; и охранительные – устанавливают юридическую ответственность и применение мер государственного принуждения. По степени определенности: бланкетные – содержат правило поведения; отсылочные – указывают на другие нормы, как условие своего действия.

Методы правового регулирования: императивный – метод властных предписаний и запретов, которые устанавливаются директивно и не могут быть изменены по соглашению сторон; диспозитивный – метод дозволения, стороны могут самостоятельно определять свои права и обязанности соглашением сторон.

Нормативно-правовой акт - письменное властное предписание государственного органа, которое устанавливает, изменяет или применяет правовые нормы. Признаки нормативно-правового акта:

- содержит общеобязательное правило поведения, выражающееся в правовых нормах;
- издается компетентным государственным органом в порядке законодательной инициативы;
- характеризуется неконкретность адресата;
- характеризуется многократностью и стабильностью применения;
- действует независимо от своего исполнения;
- обладает юридической силой;
- обеспечен охраной государства;
- оформляется в виде официального государственного документа, имеющего обязательные атрибуты: название,

наименование органа, дату вступления в силу.

Основные виды нормативно-правовых актов: Закон – издается высшим представительным органом, обладает высшей юридической силой, регулирует наиболее важные общественные отношения

Подзаконные акты – правотворческие акты государственных органов, которые издаются на основе, в соответствие и во исполнение законов (указы Президента, постановления Правительства, приказы министерств и ведомств).

При самостоятельной работе над подразделом «Источники права. Отрасли права» следует учитывать, что источник права – это способ внешнего выражения нормы права, выражающих государственную волю в соответствующем правовом предписании, санкционированном государством. Выделяют четыре основных источника права: правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт и нормативный договор.

Отрасли права – системы правовых норм и правовых институтов, регулирующих определенную сферу однородных общественных отношений характерными для нее методами. Основные (характерно внутреннее единство предмета и метода правового регулирования): конституционное, гражданское, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное. Производные (исторически обособились от основных): муниципальное, трудовое, семейное, жилищное, уголовно-исполнительное. Комплексные (регулируют однородные общественные отношения различными методами): земельное, хозяйственное, аграрное, экологическое, финансовое, налоговое и др. (как правило, сочетание административного и гражданского права).

Конституционное право - занимает ведущее положение в силу специфики регулируемых общественных отношений.

Предметом правового регулирования являются отношения, возникающие по поводу формирования и развития основ конституционного строя, закрепления прав и свобод человека и гражданина, функционирования государственных органов и местного самоуправления. Нормы конституционного права являются исходным нормативным материалом для других отраслей права, которые функционируют на основе конституционных предписаний. Преобладающим методом является императивный. Основной источник — Конституция (Основной закон) Российской Федерации, которая является актом прямого действия. Другие источники — федеральные конституционные законы, конституции и уставы субъектов Федерации.

Административное право. Предметом являются общественные отношения в сфере управленческой, исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов, должностных лиц. Особенностью этих общественных отношений является то обстоятельство, что одной из сторон здесь всегда выступает государственный орган или должностное лицо. Нормы административного права определяют структуру, компетенцию и порядок деятельности органов власти, учреждений, предприятий и организаций (министерств, ведомств, их управлений, отделов, различного рода предприятий, учреждений и т. д.). Основной метод — императивный. Основной источник - нормативные правовые акты — законы, указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции и т.п.

Гражданское право. Предмет регулирования - отношения в сфере имущественных и тесно связанных с ними личных неимущественных отношений, складывающихся между гражданами и организациями, между гражданами. Наиболее крупная отрасль права, регулирующая отношения хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, а также гражданские правовые отношения по вопросам владения, пользования и распоряжения собственностью, ее приобретения и отчуждения и т. д. Особенностью гражданско-правовых отношений - участники юридически равны и автономны в выборе вариантов поведения. Преобладающий метод — диспозитивный. Основной источник – Гражданский кодекс Российской Федерации.

Уголовное право. Предмет - общественные отношения, охраняемые уголовным законом, складывающиеся в связи с совершением гражданами преступления. Объединяет юридические нормы, обеспечивающие охрану общественного и государственного строя, различных форм собственности, личности и прав граждан, поддержание правопорядка в стране. Данные нормы формируют понятия преступления, цели наказания и порядок его применения, освобождения от уголовной ответственности и наказания. Система норм уголовного права образуется из двух частей: Общей и Особенной. Метод – императивный. Основной нормативный акт — Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальное право. Предмет - отношения, возникающие по поводу осуществления уголовного судопроизводства (расследование преступления, отправление правосудия). Регулирует деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда и их взаимоотношений с гражданами при расследовании, судебном разбирательстве и разрешении уголовных дел. Нормы уголовно-процессуального права устанавливают цели и задачи уголовного судопроизводства, права и обязанности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, определяют круг и правовое положение участников уголовного процесса. Метод - императивный. Основной источник - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Гражданское процессуальное право. Предмет - общественные отношения, складывающиеся при рассмотрении дел в сфере гражданского судопроизводства по спорам, возникающим из гражданских, семейных, и трудовых правоотношений. Нормы гражданского процессуального права формируют цели, задачи, права и обязанности суда при отправлении правосудия по гражданским делам; определяют подведомственность и подсудность рассматриваемых споров, правовое положение участников гражданского процесса; регламентируют ход судебного разбирательства. Метод - императивно-диспозитивный. Основной источник — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. По завершении изучения данной темы студент должен иметь четкое представление о понятиях юридической обязанности и юридической ответственности. Знать виды юридических обязанностей (постоянные; связанные с определенным событием; по требованию должностного лица; активные и пассивные), и виды юридической ответственности (уголовная, административная, гражданская, материальная, дисциплинарная).

При самостоятельном изучении темы «Законодательство о культуре в Российской Федерации. Художественная деятельность как объект правового регулирования» следует иметь в виду специфику художественного творчества как вида общественно-полезной деятельности, а также понимание культуры как результата сознательной деятельности человека по обустройству среды обитания и собственного развития. Для усвоения темы важно четко различать культуру материальную и духовную, и их вещное выражение.

Изучение данной темы базируется на общеправовых знаниях, полученных в ходе освоения первых двух тем. Основное содержание обучения по данной теме составляет знакомство с совокупностью основных законов, непосредственно

регулирующих сферу культуры и культурного наследия. Для правильного понимания и усвоения данных нормативно-правовых актов необходимо внимательно изучить статьи, где раскрываются основные используемые понятия. Затем обратить внимание на структуру и логику построения законодательных актов, их взаимную связь. Если предыдущие темы были посвящены «ликвидации общей правовой неподготовленности», ибо вуз не является юридическим, то данная тема в первом разделе учебной дисциплины по сути является основной. Для более глубокого усвоения материала и его практического применения, студентам рекомендуется увязывать получаемые знания с тематикой своих магистерских диссертаций, и апробировать эти знания, с начала на выступлениях на семинарских занятиях, а, в последующем, при написании курсовых работ.

При самостоятельном изучении данной темы необходимо учитывать, что сегодня в Российской Федерации существует различные виды ответственности за правонарушения в сфере культуры: гражданская, административная и уголовная. Соответственно, основными источниками информации по этой теме выступают Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации. Как и при изучении предыдущей темы, целесообразно воспользоваться электронным ресурсом, содержащим комментарии к соответствующим статьям КоАП и УК РФ.

Студент должен представлять место и роль государства в развитии сферы культуры и искусства, степень свободы творчества художника и меру его гражданской ответственности за результаты творческого труда. Содержание политики невмешательства государства в художественно-творческие процессы. Конституционные ограничения на свободу художественного творчества.

При самостоятельном изучении темы «Общая характеристика предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства (творческого предпринимательства) и ее правового регулирования. Основы гражданского права», следует иметь в виду специфику творческого труда и правовой статус авторов его результата в условиях рыночной экономики. Знать понятие креативных индустрий, проблему искусство и коммерция: пределы возможного. Исходить из того, что гражданское право является частным, в своей основе – договорным и призвано упорядочить отношения между людьми и организациями (физическими и юридическими лицами) по поводу собственности. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Оно регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изучая тему «Общая характеристика интеллектуального права» студент должен самостоятельно разобраться в причинности возникновения и развития данной относительно самостоятельной подотрасли гражданского права. Четко понимать общее и особенное между имущественным правом и интеллектуальным правом (правом интеллектуальной собственности). Учитывать, что термин «интеллектуальная собственность» охватывает охраняемые собственно результаты интеллектуальной деятельности, так и приравненными к ним средства индивидуализации. Данные объекты не являются оборотоспособными. Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены комментируемым Кодексом. Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной деятельности и средства, позволяющие индивидуализировать объекты и субъекты гражданских правоотношений, а лишь охраняемые. В данной учебной дисциплине основное внимание сосредоточено на изучении авторского права, смежных прав, патентного права и права на средства индивидуализации, в контексте сферы художественной культуры и искусства, а также рекламы и художественного конструирования, и в привязке к тематике магистерской диссертации. В ходе самостоятельной работы студент изучает, на основе полученных общих знаний об интеллектуальном праве, права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности: селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау).

Работая над темой «Авторское право», студент должен четко понимать, что всякое произведение, у которого есть автор, является объектом авторского права, однако не всякое произведение может быть признано произведением искусства с художественной точки зрения. В авторском праве выделяют личные неимущественные права, которые по определению неотчуждаемы, и имущественные (исключительные) права, которые отчуждаемы и могут выступать предметом гражданского оборота (продажи, дарения, наследования, сдачи в аренду и т.п.). Важное значение имеют сроки действия авторских прав, возможность их регистрации, порядок свободного использования произведений, понятие производного, совместного (коллективного) и составного произведений, а также произведения, не являющегося объектом авторского права. А также особый порядок использования произведений, созданных в качестве служебного или учебного задания. При изучении данной темы студент должен уяснить особенности авторских прав на произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Важное значение имеют знания проблем охраны авторских и смежных прав при использовании информационно-коммуникационной сети Интернет, а также на мультимедийные произведения и произведения народного художественного творчества.

При самостоятельном изучении темы «Смежные права. Коллективное управление имущественными правами Правовая защита авторских и смежных прав» необходимо понимать, что смежные права являются производными от авторских, то есть смежные права – права на использование произведения возникают только на те произведения, которые признаны или могут быть признанными в качестве объектов авторского права.

Смежные права включают права исполнителей, права производителей фонограмм, права организаций эфирного и кабельного вещания, права публикаторов. Каждое из перечисленных прав имеет особенности личных неимущественных и имущественных (исключительных) прав, которые студент должен четко усвоить и различать.

Институт коллективного управления имущественными правами субъектов авторских и смежных прав имеет целью оказать содействие авторам и иным правообладателям в правомерном гражданском обороте объектов интеллектуальной собственности. Созданы и действуют специализированные организации по коллективному управлению исключительными правами субъектов авторских и смежных прав. РАО (Российское авторское общество) и РОСП (Российское общество по смежным правам). СИЗАК (Международная конфедерация обществ авторов и композиторов), Международная федерация производителей фонограмм. Утвержден порядок передачи авторских и смежных прав в коллективное управление на основе соответствующих договоров.

Изучая проблему защиты авторских и смежных прав, студент должен уяснить момент возникновения права на защиту у обладателя авторского или смежного права. Знать виды субъектов, имеющих право на защиту авторских и смежных прав, предмет защиты, понятие способа и формы защиты авторских и смежных прав. Различать юридические формы защиты авторских и смежных прав: гражданско-правовые, уголовные, административные. Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав. Восстановление положения, существующего до нарушения права. Признание авторского или смежного права. Возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и выплата компенсаций. В каких случаях выплачивается компенсация морального вреда.

При самостоятельной работе над темой «Патентное право и право на средства индивидуализации», прежде всего, следует учитывать, что в отличие от авторских и смежных прав, где в качестве объекта выступали результаты интеллектуальной деятельности в сфере научных исследований и художественного творчества, в данном случае речь идет о новациях – изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах в области техники и технологий, а также средствах, которые позволяют индивидуализировать участников предпринимательской деятельности. Таким образом, патентное право и право на средства индивидуализации преимущественно ориентировано на массовое производство и продажу товаров, работ и услуг.

Такие права в обязательном порядке регистрируются уполномоченным органом исполнительной власти и имеют гораздо меньшие сроки действия. Изучая данную тему необходимо обратить внимание на возможности регистрации патентных прав и прав на средства индивидуализации при создании специалистами в области художественного конструирования, художественного проектирования, графического и иных разновидностей дизайна соответствующих изделий: промышленных образцов и товарных знаков. Патентные права могут регистрироваться на изобретения в области реставрации, а также технологий пространственных искусств.

Изучение темы «Распоряжение правами на результаты художественной деятельности. Договоры в сфере интеллектуальных прав» следует начать с общих положений о договорах в гражданском праве. Затем необходимо уяснить классификацию договоров в авторском и смежном праве, понятие договора о передаче авторских прав и его общую характеристику, лицензионного договора, договора отчуждения исключительного права, издательского договора. Специальное внимание обратить на договоры на создание и использование литературных, музыкальных, архитектурных и других произведений, договора авторского заказа и договора о публичном показе произведения. Студент должен знать элементы договора в авторском праве, реализацию условий договора в авторском праве, ответственность сторон за нарушение договора об авторском праве, особенности ответственности при соавторстве, прекращение договора в авторском праве. Необходимо разобраться в соотношении прав собственности и интеллектуальных прав на произведение искусства. Изучение вопроса заключения и исполнения договоров в сфере интеллектуальной собственности целесообразно строить в контексте понимания произведения искусства и изделия художественного конструирования как предмета гражданского оборота, различая собственно интеллектуальное право на результат художественного творчества и вещное право на материальный носитель, в котором этот результат выражен, обратив внимание на проблему отчуждения исключительного права.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 58

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	58	58	58	58
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент, Петухова Нина Михайловна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Дать студентам целостное представление о теории, методике и практике историко-культурной экспертизы в контексте профессиональной деятельности работника сферы культуры и искусства
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Теория и история художественного рынка	
2.1.2	Основы истории мирового искусства	
2.1.3	Основы архитектуры и выставочного дизайна	
2.1.4	Научно-исследовательская деятельность	
2.1.5	Методология исследования художественного рынка	
2.1.6	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.1.7	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.1.8	Описание и анализ памятников искусства	
2.1.9	Современное искусство	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Описание и анализ памятников искусства	
2.2.2	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.2.3	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.4	Производственная практика	
2.2.5	Производственная практика, научно-исследовательская работа	
2.2.6	Производственная практика, преддипломная	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам; методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных информационных технологий
ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных информационно-компьютерных технологий
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками работы с архивными материалами, использования различных информационных технологий для организация, проведения и презентации результатов научного исследования

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные виды, цели и объекты историко-культурной экспертизы; структуру охраны объектов культурного наследия
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выявлять историко-культурную ценность объектов культурного наследия; планировать, осуществлять и оформлять результаты историко-культурных исследований.

ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками проведения различных видов историко-культурного исследования; навыками проведения историко-культурной экспертизы.
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Структура охраны объектов культурного наследия		
1.1	<p>Тема 1. Понятие и система критериев историко-культурной ценности. Эволюция концепций сохранения историко-культурного наследия – от охраны отдельного объекта к комплексной охране историко-культурной среды. История охраны объектов культурного наследия. Историко-культурное наследие как предмет правового регулирования. Международная система охраны памятников. Охрана памятников в структуре ЮНЕСКО: комитеты ИКОМОС, ИКОМ, комитет всемирного наследия. Правовые акты ЮНЕСКО (конвенции и рекомендации) – фундамент системы международной охраны. Список объектов Всемирного культурного и природного наследия – критерии номинаций, универсальная ценность.</p> <p>Тема 2. Стратегия сохранения исторической среды во Франции. Закон «Мальро» от 4 августа 1962 г. – введение понятия «защищенные сектора», определение, система ограничений, «План сохранения и оценки». «Закон децентрализации» от 7 января 1983 г. во Франции – установление «защитных зон архитектурного, городского и ландшафтного достояния», расширенное «Законом пейзажей» от 8 января 1993 г. «Закон солидарности и городского переоборудования», допускающий устанавливать «периметры измененной защиты» вместо 500-метрового радиуса.</p> <p>/Лек/</p>	3	5
1.2	<p>Тема 3. Система охраны памятников в России. Законодательство в сфере охраны памятников: закон 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Виды объектов культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места. Значение объектов культурного наследия: федерального, регионального, местного (муниципального) значения. Предмет охраны объекта культурного наследия: понятие, методика определения, система исследований, оформление результатов, согласование и утверждение. Границы территории объекта культурного наследия: понятие, методика определения, система исследований, оформление результатов, согласование и утверждение.</p> <p>Тема 4. Зоны охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны, виды зон охраны: охранная зона (ОЗ), зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), зона охраняемого ландшафта (ЗОЛ), зона археологического слоя (наблюдения). Режимы использования земель и регламенты градостроительной деятельности в границах различных зон охраны. Введение защитных зон объектов культурного наследия в случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны.</p> <p>Тема 5. Территориальные объекты культурного наследия: достопримечательное место и историческое поселение. Отличие от структуры охраны вида объекта культурного наследия «памятник» и «ансамбль». Предмет охраны достопримечательного места. Предмет охраны исторического поселения. Определение границ территорий достопримечательного места и исторического поселения.</p> <p>/Пр/</p>	3	10
1.3	<p>Тема 1. Понятие и система критериев историко-культурной ценности.</p> <p>Тема 2. Стратегия сохранения исторической среды во Франции.</p> <p>Тема 3. Система охраны памятников в России.</p> <p>Тема 4. Зоны охраны объекта культурного наследия.</p> <p>Тема 5. Территориальные объекты культурного наследия: достопримечательное место и историческое поселение.</p> <p>/Ср/</p>	3	19
	Раздел 2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.		

2.1	<p>Тема 1. Понятие «историко-культурная экспертиза». Появление понятия «государственная историко-культурная экспертиза» в законе 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (Глава V, ст. 28-32). Изменения в законе, их основная направленность на уточнение системы охраны исторических территорий – достопримечательных мест и исторических поселений. Определение и законодательное закрепление понятия историко-культурной экспертизы через расшифровку базовых характеристик. Цели государственной историко-культурной экспертизы и их изменение с течением времени. Принципы проведения историко-культурной экспертизы. Объекты историко-культурной экспертизы и их изменение в соответствии с изменением цели экспертизы. Финансирование историко-культурной экспертизы. Заключение историко-культурной экспертизы. Отсутствие в законе расшифровки субъекта экспертизы, вследствие чего в этой части сохраняется принцип, заложенный законом 1978 г. – экспертиза проводится признанными компетентными специалистами, организациями, специализирующимися в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.</p> <p>/Лек/</p>	3	5
2.2	<p>Тема 2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569». Расшифровка и детализация порядка проведения государственной историко-культурной экспертизы. Определение субъекта проведения экспертизы. Изменения в Положении №569 вслед за изменениями в законе 73-ФЗ. Положение устанавливает: порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы, требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения иных исследований в рамках экспертизы, порядок определения размера оплаты экспертизы, касающейся объектов культурного наследия федерального значения, а также порядок назначения повторной экспертизы. Введение требования аттестации экспертов в порядке, установленном Министерством культуры РФ. Состав экспертной комиссии в зависимости от объекта экспертизы. Перечень документов, предоставляемых заказчиком. Оформление заключения экспертизы, вывод экспертизы.</p> <p>Тема 3. Состав государственной историко-культурной экспертизы и ее оформление. Рассмотрение экспертизы государственным органом охраны объектов культурного наследия как обоснования решений.</p> <p>/Пр/</p>	3	8
2.3	<p>Тема 1. Понятие «историко-культурная экспертиза».</p> <p>Тема 2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569».</p> <p>Тема 3. Состав государственной историко-культурной экспертизы и ее оформление.</p> <p>/Ср/</p>	3	11
	Раздел 3. Раздел 3. Исследования, проводимые в рамках проведения историко-культурной экспертизы		
3.1	<p>Тема 1. Общий состав исследований, необходимый в целях обоснования выводов экспертизы. Состав исследований в соответствии с целями и объектами историко-культурной экспертизы. Обоснование включения в Реестр, исключения из реестра, изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия. Особенности проведения «археологической» экспертизы с целью определения наличия или отсутствия объекта культурного наследия на исследуемой территории. Особенности исследования в рамках проведения экспертизы с целью определения соответствия проектной документации требованиям сохранения объекта культурного наследия и мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.</p> <p>Тема 2. Архивно-библиографические исследования. Источники информации, оформление результатов исследований: исторической справки и альбома иконографии.</p> <p>/Лек/</p>	3	6

3.2	<p>Тема 3. Выполнение историко-культурного опорного плана. Различные методики в зависимости от объекта (его градостроительной и строительной истории) и целей исследования. Выявление исторических этапов формирования территории и строительных периодов здания.</p> <p>Тема 4. Ландшафтно-визуальный анализ. Цели, задачи и обусловленные ими методики проведения.</p> <p>Тема 5. Исследования, проводимые в рамках экспертизы с целью обоснования включения в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия. Обоснование историко-культурной ценности в соответствии с законодательно закрепленными законом 73-ФЗ критериями.</p> <p>Тема 6. Определение предмета охраны объекта культурного наследия. Состав исследования, обоснование необходимости сохранения тех или иных видов и элементов предмета охраны, оформление перечня предмета охраны.</p> <p>Тема 7. Экспертиза проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Направление исследования и анализа. Определение статуса, локации объекта проектирования, его предмета охраны, режима и регламента, действующего на территории. Предмет рассмотрения: соответствие законодательству по охране объектов культурного наследия.</p> <p>/Пр/</p>	3	16
3.3	<p>Тема 1. Общий состав исследований, необходимый в целях обоснования выводов экспертизы.</p> <p>Тема 2. Архивно-библиографические исследования.</p> <p>Тема 3. Выполнение историко-культурного опорного плана.</p> <p>Тема 4. Ландшафтно-визуальный анализ.</p> <p>Тема 5. Исследования, проводимые в рамках экспертизы с целью обоснования включения в Единый государственный Реестр объектов культурного наследия.</p> <p>Тема 6. Определение предмета охраны объекта культурного наследия.</p> <p>Тема 7. Экспертиза проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.</p> <p>/Ср/</p>	3	28

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Плешивцев, А. А.	История архитектуры: учебное пособие для студентов 1-го курса	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbooks.hop.ru/32240.html
Л.1.2	Крогиус, В. Р.	Исторические города России как феномен ее культурного наследия: монография	Москва: Прогресс-Традиция, 2009	http://www.iprbooks.hop.ru/7194.html
Л.1.3	Агеева, Е. Ю., Веселова, Е. А.	Краткий курс истории архитектуры	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/16008.html
Л.1.4	Родионова, Д. Д., Кулемзин, А. М.	Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: учебно-методический комплекс по специальности 070503 «музейное дело и охрана памятников»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013	http://www.iprbooks.hop.ru/29671.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.5	Гранстрем, М. А.	Современная архитектура: лабораторный практикум	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016	https://www.iprbookshop.ru/74376.html
Л.1.6	Шило, А. В.	Поэтика: архитектура, дизайн, изобразительное искусство: монография	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019	https://www.iprbookshop.ru/106212.html

1. Беспалько, В. Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права собственности, повреждения и уничтожения : монография / В. Г. Беспалько. — Москва : Российская таможенная академия, 2013. — 78 с. — ISBN 978-5-9590-0418-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/69827.html>
2. Бурдин, Е. А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917–1991 гг.) : учебно-методическое пособие / Е. А. Бурдин. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 51 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86318.html>
3. Галкова, О. В. Российские традиции охраны отечественного культурного наследия : монография / О. В. Галкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2011. — 239 с. — ISBN 978-5-9935-0226-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21456.html>
4. Законодательство по охране памятников истории и культуры (объекты археологии и архитектуры) : учебное пособие / составители Ю. А. Подосенова, А. Н. Сарапулов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 149 с. — ISBN 978-5-85218-992-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86347.html>
5. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93506.html>
6. Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и культурного наследия : учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 64 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73000.html>
7. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С. Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/25748.html>
8. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7
9. Покровская, Е. Н. Биокоррозия, сохранение памятников истории и архитектуры : монография / Е. Н. Покровская, Ю. Л. Ковальчук. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 212 с. — ISBN 978-5-7264-0750-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/19997.html>
10. Попова, Н. С. Описание и анализ памятников искусства : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Попова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8154-0618-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121326.html>
11. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
12. Соколова Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский, 2015. - 101 [2] с.
13. Цитман, Т. О. Сохранение наследия в условиях развития современной архитектуры : электронное учебное пособие / Т. О. Цитман, К. А. Прошунина. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 107 с. — ISBN 978-5-93026-073-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93086.html>
14. Шаманаев, А. В. Охрана культурного наследия в Российской империи : учебное пособие / А. В. Шаманаев, С. Ю. Зырянова ; под редакцией А. С. Мохова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-7996-2298-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106484.html>
15. Шевченко, Э. А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к градостроительным комплексам) / Э. А. Шевченко, А. А. Никифоров. — Санкт-Петербург : Зодчий, 2014. — 36 с. — ISBN 978-5-904560-21-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/35178.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.5	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.6	История Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: http://www.peterburg.biz
6.3.2.7	Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. URL: http://opeterburge.ru/history
6.3.2.8	Прогулки по Петербургу. [Электронный ресурс]. URL: http://walkspb.ru
6.3.2.9	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL: https://rusneb.ru/
6.3.2.10	ARCHITECTURAL DIGEST - Международный журнал об архитектуре и дизайне интерьеров [Электронный ресурс]. URL: http://www.admagazine.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)» основано на подготовке к опросам по отдельным разделам и темам курса с разработкой отдельных направлений историко-культурной экспертизы, а также выполнения задания «Проведение историко-культурного исследования выбранного объекта с оформлением отчета». При изучении дисциплины следует уделить особое внимание анализу системы охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации и законодательных документов в этой сфере, включая международное законодательство.

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.

Семинар дает возможность выявить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику.

Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, работа с архивными источниками, подготовка к семинарскому занятию, проведение историко-культурного исследования выбранного объекта культурного наследия, подготовка к тестированию.

Этапы подготовки задания к зачету: выбор темы задания, подбор литературы и источников, осмысление структуры исследования, выполнение исследования и оформление результатов.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Современное искусство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 44

контактная работа во время
 промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Лекус Елена Юрьевна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Цель освоения дисциплины состоит в получении знаний в области основных тенденций искусства XX-XXI вв., а также базовых теоретических концепций. В процессе изучения дисциплины студенты получают представление о разных методах и подходах к изучению искусства и учатся применять их на практике.
1.2	
1.3	Практическая часть курса предполагает:
1.4	
1.5	- развитие навыков анализа, систематизации и резюмирования полученной информации;
1.6	
1.7	- анализ произведений современного искусства в различных контекстах (историческом, социокультурном, искусствоведческом, философском);
1.8	
1.9	- участие в кейсах;
1.10	
1.11	- изложение результатов анализа сущности и явлений современного искусства в виде выводов в письменной и устной формах (подготовка аналитических презентаций, написание статей и эссе, участие в семинарах и дискуссиях);
1.12	
1.13	- самостоятельное пополнение студентами знаний в сфере современного искусства и использование полученных знаний в процессе написания выпускной квалификационной работы.
1.14	
1.15	Особое внимание уделяется овладению студентами профессиональной терминологией в сфере искусства и гуманитарного знания.
1.16	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.2	Основы истории мирового искусства
2.1.3	Теория и история художественного рынка
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.2	Галерейное дело
2.2.3	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.4	История и практика аукционного дела
2.2.5	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.6	Кураторство художественных проектов
2.2.7	Научно-исследовательская деятельность
2.2.8	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.9	Описание и анализ памятников искусства
2.2.10	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.11	Социология и психология искусства
2.2.12	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.13	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14	Производственная практика, преддипломная
2.2.15	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.16	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В процессе изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В процессе изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки; самостоятельно выявлять и анализировать актуальные проблемы и противоречия современного искусства и культуры в историческом контексте.
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В процессе изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками проведения и написания научно-исследовательских работ; принимать участие в публичных презентациях результатов своей научной деятельности; участвовать в профессиональных дискуссиях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводное занятие		
1.1	1. Ознакомление с программой курса, предусматривающего проблемно-лекционные, семинарские, дискуссионные занятия, проведение научных исследований, защиту презентаций и участие в кейсах, посвященных различным аспектам современного искусства. 2. Обсуждение тем НИРС в контексте задач, выполнение которых предусмотрено в рамках прохождения курса. /Лек/	1	2
1.2	Семинар: Роль технологий в современном искусстве. Участники семинара коллективно обсуждают проблему технологизации современного искусства и художественной культуры, обмениваясь аргументами и контраргументами, развивая навыки формирования, аргументации собственной точки зрения и участия в дискуссии. /Пр/	1	4
1.3	Подготовка к обсуждению темы "Современное искусство vs Актуальное искусство. Проблемы терминологии" /Ср/	1	8
	Раздел 2. Современное искусство vs Актуальное искусство		
2.1	Обсуждение вопроса идентификации искусства, возникшего после предписания Министерства культуры о пересмотре значений терминов "современное искусство" и "актуальное искусство". /Лек/	1	2
2.2	1. Кейс: Современное искусство vs Актуальное искусство Участники семинара делятся на две команды, каждая из которых готовит аргументы - одна в защиту целесообразности пересмотра понятий "современное" и "актуальное" применительно к искусству, другая - против подобной переоценки. Затем происходит дискуссия между командами, в ходе которой участники обмениваются аргументами "за" и "против". 2. Кейс: Заказчик - Художник - Зритель. Специфика коммуникации Участники кейса делятся на три команды, под условными названиями "Заказчик", "Художник", "Зритель". Цель команды "Художник" - убедить команду "Заказчик" в приобретении произведения современного искусства для установки в общественном пространстве. Цель команды "Зритель" - участие в дискуссии "Художника" и "Заказчика" в качестве третьей независимой стороны. Кейс направлен на развитие навыков концептуализации, аргументации авторской точки зрения, оппонирования, осуществления критического и системного анализа в сфере современного искусства и арт-бизнеса. /Пр/	1	6

2.3	Современное, актуальное, контемпоральное Задание предполагает анализ разных подходов к проблеме "современности" и "актуальности" искусства, представленных в ходе опроса авторитетных представителей арт-сообщества, проводимого на платформе АРТГИД (https://artguide.com/posts/1306). Участникам курса необходимо прокомментировать эти точки зрения и дать им критическую оценку, а также представить собственную аргументированную точку зрения на обсуждаемую проблему, изложенную в краткой эссеистической форме. /Ср/	1	6
	Раздел 3. Общая проблематика современного искусства		
3.1	Контуры проблем художественной культуры рубежа XX - XXI вв. /Лек/	1	2
3.2	Семинар, в процессе которого участники отвечают на блиц-вопросы, затрагивающие разные аспекты проблематики современного искусства. /Пр/	1	4
3.3	Современные выставочные практики. Посещение одной из выставок современного искусства и проведение критического анализа выставки. Подготовка аналитической презентации. /Ср/	1	10
	Раздел 4. Защита презентации научно-практического исследовательского проекта "Критический анализ выставки"		
4.1	Защита и обсуждение презентаций по итогам критического анализа выставки. /Пр/	1	6
	Раздел 5. Парадигмальная история изобразительного искусства (классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетические парадигмы)		
5.1	История изобразительного искусства с позиции эволюции художественного сознания. Каждый творческий метод художественного освоения реальности (мимесис, конструкция, деконструкция) соотносится и соотносится с той моделью мировосприятия, которая существует в конкретный исторический период: мир как порядок, мир на грани порядка и хаоса, мир как хаос./ /Лек/	1	2
5.2	Анализ примеров произведений искусства, относящихся к разным парадигмам искусства в контексте классической, неклассической и постнеклассической эстетики /Пр/	1	4
5.3	Изучение материалов, посвященных прогнозированию развития художественного творчества в XXI в /Ср/	1	4
	Раздел 6. Искусство Модернизма. Неклассическая эстетика		
6.1	Конструкция как творческий метод искусства. Художественные практики модернизма как конструирование средствами искусства нового миропорядка. «Модернизм» и «авангард»: проблемы терминологии. /Лек/	1	2
6.2	Обсуждение художественных манифестов модернистов /Пр/	1	4
6.3	Проведение научного исследования и подготовка аналитической презентации в рамках изучения темы "Вызовы Модернизм/Авангарда" /Ср/	1	6
	Раздел 7. Искусство модернизма в контексте антропологического поворота		
7.1	Три антропологические линии: «искусство для улучшения жизни человека», «искусство для осуждения и наказания человека», «искусство помимо и по ту сторону человека» /Лек/	1	2
7.2	Защита и обсуждение результатов научного исследования в рамках проекта "Вызовы Модернизм/Авангарда" /Пр/	1	4
	Раздел 8. Искусство Постмодернизма. Постнеклассическая эстетика.		
8.1	Деконструкция как творческий метод искусства: от мышления противоположностями к мышлению различиями. Феномен «открытого произведения» /Лек/	1	2
8.2	Работа над итоговым проектом: Лэнд-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка. Акционизм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Концептуализм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Соц-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Поп-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Минимализм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Science-art: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Диджитл-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Инсталляция: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Перформанс и эппининг: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Медиа: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка /Ср/	1	10
8.3	Разбор примеров творческого принципа "конструкция" в произведениях художников Модернизма /Пр/	1	2
	Раздел 9. Симулякр в искусстве		
9.1	Разбор примеров художественных симулякров в искусстве второй половины XX-XXI в. /Пр/	1	6

9.2	Симулякр как тип художественного образа: «пустой» знак, имитирующий трансляцию смысла. Особенности зрительской рецепции /Лек/	1	2
	Раздел 10. «Постмодернизм... что дальше?»		
10.1	Дискуссия на тему дальнейших путей развития искусства /Пр/	1	2
	Раздел 11. Защита презентации научно-исследовательского проекта		
11.1	Защита и обсуждение результатов научного исследования: Лэнд-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка. Акционизм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Концептуализм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Соц-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Поп-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Минимализм: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Science-art: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Диджитл-арт: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Инсталляция: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Перформанс и хэппенинг: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка Медиа: социокультурная проблематика и особенности «художественного» языка /Пр/	1	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Горбовец, Л. О.	Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbooks.ru/66191.html
Л.1.2	Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение: монография	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbooks.ru/80417.html
Л.1.3	Назарова, М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.ru/102431.html
Л.1.4	Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks.ru/102910.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.5	Чужанова, Т. Ю.	История искусств: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks.hop.ru/102628.html
Л.1.6	Шумилкина, Т. В., Федулова, Т. Р.	История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века: методические указания к проработке лекций по дисциплине «история пространственных искусств» (раздел «история изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «архитектура» и «дизайн архитектурной среды»	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbooks.hop.ru/54937.html
Л.1.7	Савицкий, С.	Взгляд на петербургское искусство 2000-х годов: сборник статей	Санкт-Петербург: Петрополис, 2011	http://www.iprbooks.hop.ru/27044.html
Л.1.8	Агеева, Т. В., Алексеев, А. Г., Балаганская, Л. И., Безрукова, Е. А., Борздун, В. Н., Булгаева, Г. Д., Воронова, И. В., Гук, А. А., Джумагалиева, А. М., Елисеенков, Г. С., Иванова, А. А., Казарин, С. Н., Казарина, Т. Ю., Карпенко, В. О., Коробейников, В. Н., Кравчук, В. П., Крупина, Е. А., Макулик, Т. Ф., Масалова, Т. Б., Маханбетжанова, Г. М., Мелкова, С. В., Мирчун, Г. А., Мишова, В. В., Мхитарян, Г. Ю., Носова, Е. А., Пономарева, К. В., Попова, Н. С., Светлаков, Ю. Я., Светлакова, Е. Ю., Соловьева, И. Ф., Спекторова, Н. А., Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А., Треска, В. В., Фролова, Т. В., Фурсова, К. А., Хилько, Н. Ф., Кудрина, Е. Л., Попова, Н. С., Елисеенков, Г. С., Ткаченко, Л. А., Гук, А. А., Казарина, Т. Ю., Щербинина, А. А.	Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016	http://www.iprbooks.hop.ru/55755.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.9	Быковская, Т. В., Гасилина, Р. Н., Девятайкина, Н. И., Измайлов, Р. Р., Кекова, С. В., Климова, Н. В., Крючков, С. В., Фомина, З. В., Фомина, З. В.	Автор. Произведение. Текст: коллективная монография	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015	http://www.iprbooks.hop.ru/54391.html
Л.1.10	Вильчинская-Бутенко, М. Э., Судакова, О. Н.	Введение в стрит-арт: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102404.html
Л.1.11	Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие, 2015	http://www.iprbooks.hop.ru/43928.html
Л.1.12	Доброштан, В. М.	Искусство и мировоззрение: монография	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbooks.hop.ru/102427.html
Л.1.13	Аманн, А., Алейникова, Н. Г., Бердалиева, Р. Ш., Бондаренко, Ю. Б., Васина, А. Р., Гаро, С. А., Дружинина, Ю. В., Жукова, Н. А., Калабухова, Е. В., Карташева, В. А., Корнева, Е. В., Ксенжик, А. Л., Лукашенко, Е. С., Лыткина, А. Е., Маркелова, Н. В., Михайлов, А. Н., Новикова, Н. В., Перебейнос, А. Н., Петрова, Е. В., Рыбакова, А. Р., Сагова, Д. Д., Суркова, Я. Н., Фролова, К. А., Харатокова, А. В., Цветкова, В. А., Шакин, В. С., Шишков, К. А., Шолохов, А. В.	Вопросы искусствоведения, философии, культурологии, истории и лингвистики: Материалы I Международной научно-практической конференции (30 ноября 2015 г.): сборник научных трудов	Москва: Издательство «Перо», Центр научной мысли, 2015	http://www.iprbooks.hop.ru/59055.html
Л.1.14	Ядровская, Е. Р., Маранцман, В. Г., Колкова, Н. А., Яковлева, М. В., Дорофеева, М. Г., Ядровская, Е. Р.	Интерпретация текстов искусства: учебное пособие	Санкт-Петербург: Свое издательство, 2011	http://www.iprbooks.hop.ru/21349.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.15	Оганесян, Г. Н.	Скульптура: учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbooks hop.ru/98736.html
Л.1.16	Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В.	Современное искусство как феномен техногенной цивилизации	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011	http://www.iprbooks hop.ru/30638.html
Л.1.17	Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbooks hop.ru/111547.html
Л.1.18	Флиер, А. Я.	Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей	Москва: Согласие, 2015	http://www.iprbooks hop.ru/43929.html
Л.1.19	Авдеева, В. В.	Магистерская диссертация по направлению «История искусств»: подготовка и защита: учебно- методическое пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017	http://www.iprbooks hop.ru/106403.html
Л.1.20	Посохина, М. В.	История отечественного искусства и культуры: конспект лекций	Санкт- Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbooks hop.ru/102433.html
Л.1.21	Киргизов, Ю. В.	Концепт-арт окружения, архитектуры, объектов и персонажей: учебное пособие	Санкт- Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks hop.ru/102642.html
Л.1.22	Гильдебранд, Адольф, Розенфельд, Н. Б., Фаворский, В. А., Котляров, А. С.	Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей	Москва: Логос, 2014	http://www.iprbooks hop.ru/66327.html
Л.1.23	Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbooks hop.ru/78459.html
Л.1.24	Турчин, В. С.	Образ двадцатого...	Москва: Прогресс- Традиция, 2003	http://www.iprbooks hop.ru/21513.html
Л.1.25	Ахметшина, А. К.	История изобразительного искусства: учебно- методическое пособие	Набережные Челны: Набережночелн инский государственный педагогический университет, 2015	http://www.iprbooks hop.ru/70476.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.26	Мамонова, В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры: учебное пособие для студентов вузов	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbooks.ru/102430.html
<p>1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX- начала XXI века. [Текст] : научное издание / Е. Ю. Андреева, 2007. - 488 с.</p> <p>2. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — ISBN 5-89826-325-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/7258.html</p> <p>3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 308 с. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55755.html</p> <p>4. Каррьеро, Каролина. Потребление и Поп-Арт [Текст] : научное издание / Каролина Каррьеро, 2010. - 320 с.</p> <p>5. Малышев И. Искусство и философия. От модерна к постмодерну. - М: Пробел - 2000. - 2013. 106 с.</p> <p>6. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. СПб.: Алетейя, 2000.</p> <p>7. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30638.html</p> <p>8. Морозова, М. Б. История современного искусства : учебное пособие / М. Б. Морозова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 44 с. — ISBN 978-5-7937-2348-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140134.html</p> <p>9. Тейлор Б. Art today: Актуальное искусство 1970-2005. – М.: Слово, 2006. – 256 с.</p> <p>10. Фостер Х. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм [Текст] : справочное издание / Х. Фостер, Р. Краусс, И. А. Буа, 2015. - 816 с.</p>				

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud
6.3.1.3	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Научно-исследовательская деятельность рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 12
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Контроль самостоятельной работы	10	10	10	10
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	60	60	60	60
Сам. работа	12	12	12	12
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Карпов Александр Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование у магистрантов системных основ в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности в сфере истории искусства и арт-рынка.
1.2	Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:
1.3	- Ознакомление магистрантов с актуальными научными направлениями научных поисков в сфере истории, теории и практики искусства;
1.4	- Формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения, оценки;
1.5	- Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных исследований магистрантов;
1.6	- Итоговая апробация результатов научных исследований магистрантов, представляемая в форме курсовой работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.2	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.3	Основы истории мирового искусства
2.1.4	Современное искусство
2.1.5	Теория и история художественного рынка
2.1.6	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.7	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.4	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.5	Социология и психология искусства
2.2.6	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.7	Производственная практика
2.2.8	Предпринимательская деятельность
2.2.9	Производственная практика
2.2.10	Описание и анализ памятников искусства
2.2.11	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.12	Экономика искусства
2.2.13	Учебная ознакомительная практика
2.2.14	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.15	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.16	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.17	Методология исследования художественного рынка
2.2.18	Методика исследования художественного рынка
2.2.19	Кураторство художественных проектов
2.2.20	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.21	История и практика аукционного дела
2.2.22	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.23	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в сфере истории искусства и практики арт-рынка

ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в сфере истории искусства и практики арт-рынка
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой организации научно-исследовательской деятельности в сфере истории искусства и практики арт-рынка

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-4: Знает: цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-2.ОПК-4: Умеет: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять результаты профессиональной искусствоведческой деятельности в системе образования
ИД-3.ОПК-4: Владеет: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой организации процесса воспитания и обучения в профильных образовательных учреждениях в сфере искусства и культуры

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Искусствоведение как сфера научного знания		
1.1	<p>Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства, обуславливающая внутреннюю организацию процесса исследования или изучения художественного произведения. Содержательные (мировоззренческие основы, «картина мира») и формальные (обусловленность жанром, видом искусства) предпосылки научной методологии в сфере истории искусства.</p> <p>Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Представление о методологии и методике искусствоведческого исследования. Зависимость методологии искусствознания от теории искусства, эстетики и философии искусства. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам).</p> <p>Междисциплинарная природа современного искусствознания. Синтетическая природа современного искусствознания: философско-эстетические, социологические, психологические, семиотические, культурологические, религиоведческие и собственно искусствоведческие аспекты. Междисциплинарный характер гуманитарной методологии и истории искусства.</p> <p>Историографические парадигмы в истории и теории искусства. Закономерности динамики художественного процесса как предмет искусствоведческого исследования.</p> <p>Историографический контекст исследования истории искусства. История искусства как история художников (биографический подход). История искусства как история культуры (культурно-исторический подход). История искусства как история общества (социально-исторический подход). История искусства как история стилей (традиционный историко-искусствоведческий подход). История искусства как история произведений. История искусства как история человека (антропологический подход).</p> <p>/Лек/</p>	2	2
	Раздел 2. Тема 2. Формально-стилистический метод и его значение для исследования истории искусства и арт-рынка		

2.1	<p>Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864–1945). История искусства как история художественных установок и «образных форм» (история зрения). «Основные понятия истории искусства» (1915): теория имманентных законов стилистического развития. Классическое и неклассическое искусство. Ренессанс и барокко как выражение двух «форм зрения». Проблема содержательности формы в теории Вельфлина. Границы метода Вельфлина и его значение.</p> <p>А. Ригль (1858–1905). «Основные понятия» теории и метода Ригля (чередование «гаптической» формы и «оптической» как исток стилистического развития).</p> <p>Стилистические особенности произведения искусства как результат воздействия «художественной воли» (особенности этого понятия и основные оттенки его значения). Значение теории Ригля и ее критика в искусствознании.</p> <p>Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании. Идеи Вельфлина и отечественное искусствознание: А.Г. Габрический, В.Н. Лазарев, М.А. Алпатов, Б.Р. Виппер, А.А. Федоров-Давыдов и др.</p> <p>Современный формальный подход как морфология визуальной образности. /Лек/</p>	2	2
2.2	<p>Художественный стиль как фундаментальная категория искусствознания. Стиль как выразитель духовных смыслов классической культуры. Стиль как целостность формы. Многообразие стилей в пространственных видах классического искусства. Структура стиля. Стиль как способ пластической организации формы. Стиль и стилизация. Исторические неостили. Художественные методы, направления, течения, школы: сущность и взаимоотношение понятий. Понятие «творческий метод».</p> <p>Стилистический анализ в современном искусствоведении и практике арт-рынка (анализ примеров) /Пр/</p>	2	4
	Раздел 3. Тема 3. Иконографический анализ и его значение для исследования истории искусства и арт-рынка		
3.1	<p>Иконография как устойчивая изобразительная система того или иного искусства (живопись, скульптура, архитектура).</p> <p>Иконография как научное направление в искусствоведении, предметом исследования которого являются темы, сюжеты, образы мотивы изобразительного искусства.</p> <p>Иконография как первичная форма смыслового подхода к искусству.</p> <p>Иконография как преимущественный метод изучения средневекового (религиозно-канонического) искусства (главенство содержательной стороны). Проблема языческой (античной) и светской иконографии.</p> <p>Иконографический взгляд на искусство (изображение как иллюстрация или отсылка к соответствующему сакральному или идейно значимому тексту). Уровни иконографического описания: предметное содержание и символическое (и аллегорическое) значение на духовно-историческом фоне. Источники иконографии (Библия, апокрифы, агиография, гимнография, богословие, светская литература, религиозная жизнь и т.д.). Классификация и систематизация иконографических схем и вариантов как основная задача иконографического подхода. Роль смежных дисциплин в иконографических исследованиях. Значение иконографии в комплексной историко-искусствоведческой экспертизе произведений искусства.</p> <p>/Пр/</p>	2	6
	Раздел 4. Тема 4. Иконологический анализ и его значение для исследования истории искусства		
4.1	<p>Иконология как попытка синтеза формального и культурно-исторического метода.</p> <p>Происхождение термина «иконология».</p> <p>Предмет и метода в иконологии А. Варбурга (1866–1929). Искусство как аспект истории (отрицание автономности художественных явлений). Классическая мифология как источник внеисторического символизма. Повторяющиеся мотивы в истории искусства. Искусство как форма «социальной памяти». Проблема античных мотивов в европейском искусстве.</p> <p>«Проект «Атласа Мнемозины». Иконология как культурно-историческая наука об образах.</p> <p>Библиотека Варбурга и Институт Варбурга.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
4.2	<p>Э. Панофский (1892–1968). Критика формальной школы. Искусствознание как наука об интерпретации. Основные принципы иконологии в понимании Э. Панофского. Понятие «внутренний смысл». Уровни значения произведения (первичный сюжет, вторичный конвенциональный сюжет и «внутреннее значение» или содержание), способов (формальный, иконографический и иконологический анализ) и средств (практический опыт, письменные источники, «синтетическая интуиция»). История традиции как «корректирующий принцип». Критика иконологии. Последователи иконологии.</p> <p>Современные иконологические исследования. Иконология как история культурных символов и культурологическое искусствоведение.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
	Раздел 5. Тема 5. Культурно-исторический метод в искусствоведении		

5.1	<p>Культурно-исторический метод: условность понятия. Проблема аналогий явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели). Изучение истории искусства как части истории культуры.</p> <p>Культурно-историческая методология XIX века: К. Шнаазе (1798–1875); А. Шпрингер (1825–1891); Я. Буркхардт (1818–1897). Границы культурно-исторического подхода XIX в. Искусство как феномен культуры. Культура как контекст самоопределения искусства. Художественное сознание как культурологическая проблема. Диалектика общекультурного и художественного факторов истории искусства.</p> <p>Искусство и картина мира. Понятие «картина мира» в гуманитарных науках. Искусство в формировании картины мира. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении. Искусство как сфера культурно-исторической памяти. Проблема памяти в гуманитарных науках. Понятие «память» в теории искусства и методологии искусствознания.</p> <p>Историческая память как формообразующий фактор истории искусства. История искусства в контексте социальной памяти.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
5.2	<p>Культурологический анализ искусства: контекст различных исторических эпох; контекст различных феноменов культуры; соотнесение текста произведения искусства с их современным или историческим контекстом культуры. Культурологический подход к исследованию истории и практики искусства: методологический потенциал и ограничения. /Пр/</p>	2	4
	Раздел 6. Тема 6. Социальная история искусства как научная методология и ее значение для исследования искусства и арт-рынка		
6.1	<p>Социологические аспекты искусства: проблема их анализа и интерпретации. Социальные функции искусства. Диалектика социального и художественного.</p> <p>Социальная история искусства как методология научного исследования. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа в истории искусства. Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Искусство и власть.</p> <p>Границы социологического объяснения (проблема редукции художественного феномена к «первичным уровням», в том числе материальным, классовым, этническим и национальным).</p> <p>/Лек/</p>	2	2
6.2	<p>Современная социальная история искусства. Роль социальной истории искусства в исследовании проблем художественного заказа и провенанса произведений искусства на арт-рынке. /Пр/</p>	2	4
	Раздел 7. Тема 7. Философско-эстетические подходы в современном искусствоведении		
7.1	<p>Основные категории классической философии искусства: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура, художественный образ, эстетический идеал, мимесис, форма и содержание и другие.</p> <p>Неклассическая философия искусства. Феноменология, неопозитивизм, экзистенциализм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века.</p> <p>Антиэссенциализм, неопрагматизм, контекстуализм и институциональная теория как основные направления неклассической философии искусства и эстетики середины- второй половины XX века.</p> <p>Постнеклассическая философия искусства. Философия искусства и теоретическое искусствознание: проблема границ и методов. Постструктурализм и его основные понятия. Дискуссии о границах и содержании понятий «постмодернизм», «метамодернизм».</p> <p>/Лек/</p>	2	2
7.2	<p>Основные категории классической философии искусства: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура, художественный образ, эстетический идеал, мимесис, форма и содержание и другие.</p> <p>Неклассическая философия искусства. Феноменология, неопозитивизм, экзистенциализм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века.</p> <p>Антиэссенциализм, неопрагматизм, контекстуализм и институциональная теория как основные направления неклассической философии искусства и эстетики середины- второй половины XX века.</p> <p>Постнеклассическая философия искусства. Философия искусства и теоретическое искусствознание: проблема границ и методов. Постструктурализм и его основные понятия. Дискуссии о границах и содержании понятий «постмодернизм», «метамодернизм».</p> <p>/Пр/</p>	2	4
	Раздел 8. Тема 8. Знаточество в искусствознании и его значение в практике арт-рынка		

8.1	Знаток и любитель (происхождение и смысл понятий). Эмпирическая и интуитивная природа атрибутивной деятельности. «Суждение глаза». «Манера», вкус и стиль: происхождение и взаимоотношение понятий. Приемы и инструменты атрибуции. История искусства с точки зрения знатока (приоритет памятника, отсутствие обобщающих построений, уклонение от смысловой интерпретации). Ранняя история знаточества (собираательство «древностей» и деятельность антикваров). История знаточества как метода: Дж. Морелли (1816–1891); Дж. А. Кроу (1825–1896); Дж. Б. Кавальказелле (1819–1897); Б. Беренсон (1865–1959); М. Фридендер (1867-1958). Роль знаточества в практике арт-рынка. /Пр/	2	4
Раздел 9. Тема 9. Источниковедческие аспекты в современной научно-исследовательской и экспертной деятельности искусствоведа			
9.1	Источниковедческие аспекты истории искусства. Материальный и филологический уровни истории искусства как науки. Памятник искусства как исторический источник. Структура и методика источниковедческого исследования. Методологические принципы изучения источников. Понятие о методике источниковедческого исследования. Исторические условия возникновения источника. Проблема авторства источника. Исторический контекст и обстоятельства создания источника. Анализ содержания источника. Интерпретация источника. Функционирование источника в истории и культуре. /Лек/	2	2
9.2	Структура и типология информационных ресурсов в сфере истории искусства и гуманитарных наук. Формирование и структура баз данных по истории искусства и арт-рынка: полнотекстовые, фактографические, реферативные, справочно-библиографические базы данных. Типология и методология составления информационных и аналитических материалов: обзоры библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых информационных технологий в изучении истории искусства и художественного рынка. Жанровая и видовая структура электронных информационных ресурсов в сфере истории искусства и арт-рынка. Современные сетевые профессиональные информационные ресурсы. /Пр/	2	4
Раздел 10. Тема 10. Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус			
10.1	Жанры научной литературы. Крупные жанры (монография, диссертация, словарь, энциклопедия). Малые жанры (научная статья в периодическом или неперидическом издании, реферат, аннотация, тезисы, обзор, рецензия). Степени обобщения научных сведений. Первичные и вторичные научные произведения. Научные стили. Академический тип (монография, статья, диссертация, тезисы, сообщения, научный отчет). Информационно-реферативный стиль (реферат, обзор, аннотация). Справочно-энциклопедический стиль (энциклопедия, словарь, справочник). Научно-оценочный тип (рецензия, отзыв, экспертное заключение). Научно-учебный стиль (учебник, учебное пособие, курс лекций). Научно-методический (инструктивный) стиль (методические пособия, программы, рекомендации). Научный текст и разновидности его структуры (жесткая, мягкая, свободная). Жанры научного исследования и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Актуальные направления научных исследований в сфере истории искусства и арт-рынка. /Лек/	2	2
10.2	Курсовая работа по искусствоведческой проблематике. Формальные и содержательные требования к курсовой работе магистранта по проблематике искусствоведения и художественного рынка. Разработка концепции и структура исследования. Критический анализ источников и литературы. Методика работы с источниками и литературой. Справочно-библиографический аппарат. Постановка целей и задач. Методологическое обоснование тематики и курсовой работы. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Предмет защиты. Апробация работы. Итоговые положения. /Ср/	2	6
10.3	Формальные и содержательные требования к курсовой работе магистранта по проблематике искусствоведения и художественного рынка. Разработка концепции и структура исследования. Критический анализ источников и литературы. Методика работы с источниками и литературой. Справочно-библиографический аппарат. Постановка целей и задач. Методологическое обоснование тематики и курсовой работы. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Предмет защиты. Апробация работы. Итоговые положения. /Ср/	2	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Л.1.2	Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания: в 5 т	М.: Академический проект, 2015	
Л.1.3	Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания: в 5 т	М.: Академический проект, 2015	
Л.1.4	Шестаков В. П.	История истории искусства. От Плиния до наших дней: учебное пособие	М.: ЛКИ, 2008	
Л.1.5	Мамзин А. С.	История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов: учебное пособие	СПб.: Питер, 2008	
Л.1.6	Лебедев С. А.	Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории): научное издание	М.: Академический проект, 2008	
Л.1.7	Булдаков С. К.	История и философия науки: учебное пособие	М.: РИО□, 2008	
Л.1.8	Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания: в 5 т	М.: Академический проект, 2015	
Л.1.9	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Л.1.10	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Л.1.11	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Л.1.12	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Л.1.13	Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания: в 5 т	М.: Академический проект, 2015	
Л.1.14	Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания: в 5 т	М.: Академический проект, 2015	
Л.1.15	Арсланов В. Г.	Западное искусствознание XX века: монография	М.: Академический проект, 2005	

1. Газина, О. М. Организация и сопровождение научно-исследовательской работы студентов магистратуры : учебное пособие / О. М. Газина. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 108 с. — ISBN 978-5-4263-0896-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146238.html>
2. Корнилова, А. В. Научные исследования. Научно-исследовательская деятельность; подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: Учебно-методическое пособие для направления 50.06.01 Искусствоведение : учебно-методический комплекс / А. В. Корнилова, Т. В. Ковалева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 27 с. + 1 on-line.
3. Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 54.05.01 МДИ, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика : учебно-методический комплекс / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + 1 on-line.
4. Кузнецова, М. М. Научно-исследовательская работа (практика по получению профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы) : учебное пособие / М. М. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 93 с. — ISBN 978-5-7937-1916-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118401.html>
5. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : учебное пособие / Е. А. Лапп. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 111 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/12718.html>
6. Методы и средства научных исследований : учебное пособие / Ю. Н. Колмогоров, А. П. Сергеев, Д. А. Тарасов, С. П. Арапова ; под редакцией А. Г. Тягунова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-2256-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/107057.html>
7. Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, в области планировки территории : учебное пособие / И. В. Кукина, Н. А. Унагаева, И. Г. Федченко, Я. В. Чуй. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 212 с. — ISBN 978-5-7638-3663-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/84098.html>
8. Чужанова, Т. Ю. Научно-исследовательская работа : учебное пособие / Т. Ю. Чужанова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 61 с. — ISBN 978-5-7937-1518-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102650.html>
9. Шестак, Н. В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы, требования) / Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. — Москва : Современная гуманитарная академия, 2007. — 179 с. — ISBN 978-5-8323-0433-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/16935.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jrbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.4 Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: <http://infoculture.rsl.ru/>

6.3.2.5 Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rchn.org.ru/>

6.3.2.6 Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>

6.3.2.7 Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org>

6.3.2.8 Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.louvre.fr>

6.3.2.9 Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tretyakovgallery.ru/>

6.3.2.10 Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL:<http://fabergemuseum.ru/>

6.3.2.11 Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: <http://www.nimrah.ru/>

6.3.2.12 Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.erarta.com/>

6.3.2.13 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.14 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

6.3.2.15 Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:<https://rusneb.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
-----	------------	----------	-----------

С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Курс пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

Курсовая работа является разновидностью учебно-научной деятельности обучающегося. Выполнение курсовой работы является итоговой формой отчетности по данной дисциплине. В курсовой работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание. Работа должна соответствовать установленным требованиям, в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Научно-педагогическая деятельность рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 12
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Контроль самостоятельной работы	10	10	10	10
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	60	60	60	60
Сам. работа	12	12	12	12
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

канд. культурологии, профессор, А.В. Карпов _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся системных представлений о содержании, сущности и методике научно-педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.2	Основы истории мирового искусства
2.1.3	Современное искусство
2.1.4	Теория и история художественного рынка
2.1.5	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.6	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.2	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.3	История и практика аукционного дела
2.2.4	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.5	Кураторство художественных проектов
2.2.6	Методология исследования художественного рынка
2.2.7	Научно-исследовательская деятельность
2.2.8	Организация волонтерской деятельности
2.2.9	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.10	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.11	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.12	Учебная ознакомительная практика
2.2.13	Экономика искусства
2.2.14	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.15	Описание и анализ памятников искусства
2.2.16	Предпринимательская деятельность
2.2.17	Производственная практика
2.2.18	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.19	Социология и психология искусства
2.2.20	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.21	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.22	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.23	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать методологию, методiku, предметную и междисциплинарную сферу научно-педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-2.ОПК-2: Умеет: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь формулировать научно-исследовательские задачи, планировать процесс получения результатов научного исследования в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-3.ОПК-2: Владеет: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере;	В результате освоения обучающийся должен владеть методикой организации научно-исследовательской деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук (сбор и интерпретация эмпирических данных, методами анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований, методы оценки образовательного и/или педагогического опыта).

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-4: Знает: цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности;	В результате освоения обучающийся должен знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-2.ОПК-4: Умеет: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях;	В результате освоения обучающийся должен уметь применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях в сфере искусств и гуманитарных наук
ИД-3.ОПК-4: Владеет: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях;	В результате освоения обучающийся должен владеть методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях в сфере искусств и гуманитарных наук

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Искусствоведение как сфера научного и педагогического знания		
1.1	<p>Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства, обуславливающая внутреннюю организацию процесса исследования или изучения художественного произведения. Содержательные (мировоззренческие основы, «картина мира») и формальные (обусловленность жанром, видом искусства) предпосылки научной методологии в сфере истории искусства.</p> <p>Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Представление о методологии и методике искусствоведческого исследования. Зависимость методологии искусствознания от теории искусства, эстетики и философии искусства. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам).</p> <p>Междисциплинарная природа современного искусствоведения. Синтетическая природа современного искусствознания: философско-эстетические, социологические, психологические, семиотические, культурологические, религиоведческие и собственно искусствоведческие аспекты. Междисциплинарный характер гуманитарной методологии и истории искусства.</p> <p>Историографические парадигмы в истории и теории искусства. Закономерности динамики художественного процесса как предмет искусствоведческого исследования.</p> <p>Историографический контекст исследования истории искусства. История искусства как история художников (биографический подход). История искусства как история культуры (культурно-исторический подход). История искусства как история общества (социально-исторический подход). История искусства как история стилей (традиционный историко-искусствоведческий подход). История искусства как история произведений. История искусства как история человека (антропологический подход). /Лек/</p>	2	2
	Раздел 2. Формально-стилистический метод в искусствоведении и педагогике искусства		

2.1	<p>Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864–1945). История искусства как история художественных установок и «образных форм» (история зрения). «Основные понятия истории искусства» (1915): теория имманентных законов стилистического развития. Классическое и неклассическое искусство. Ренессанс и барокко как выражение двух «форм зрения». Проблема содержательности формы в теории Вельфлина. Границы метода Вельфлина и его значение.</p> <p>А. Ригль (1858–1905). «Основные понятия» теории и метода Ригля (чередование «гаптической» формы и «оптической» как исток стилистического развития). Стилистические особенности произведения искусства как результат воздействия «художественной воли» (особенности этого понятия и основные оттенки его значения). Значение теории Ригля и ее критика в искусствознании.</p> <p>Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании. Идеи Вельфлина и отечественное искусствознание: А.Г. Габричевский, В.Н. Лазарев, М.А. Алпатов, Б.Р. Виппер, А.А. Федоров-Давыдов и др.</p> <p>Современный формальный подход как морфология визуальной образности.</p> <p>Особенности изучения формально-стилистического метода в практике высшего искусствоведческого образования</p> <p>/Лек/</p>	2	2
2.2	<p>Художественный стиль как фундаментальная категория искусствознания. Стиль как выразитель духовных смыслов классической культуры. Стиль как целостность формы.</p> <p>Многообразие стилей в пространственных видах классического искусства. Структура стиля.</p> <p>Стиль как способ пластической организации формы. Стиль и стилизация. Исторические неостили. Художественные методы, направления, течения, школы: сущность и взаимоотношение понятий. Понятие «творческий метод».</p> <p>Стилистический анализ в современном искусствоведении и практике высшей школы (анализ примеров). /Пр/</p>	2	4
Раздел 3. Иконографический анализ в искусствоведении и педагогике искусства			
3.1	<p>Иконография как устойчивая изобразительная система того или иного искусства (живопись, скульптура, архитектура).</p> <p>Иконография как научное направление в искусствоведении, предметом исследования которого являются темы, сюжеты, образы мотивы изобразительного искусства.</p> <p>Иконография как первичная форма смыслового подхода к искусству.</p> <p>Иконография как преимущественный метод изучения средневекового (религиозно-канонического) искусства (главенство содержательной стороны). Проблема языческой (античной) и светской иконографии.</p> <p>Иконографический взгляд на искусство (изображение как иллюстрация или отсылка к соответствующему сакрально или идейно значимому тексту). Уровни иконографического описания: предметное содержание и символическое (и аллегорическое) значение на духовно-историческом фоне. Источники иконографии (Библия, апокрифы, агиография, гимнография, богословие, светская литература, религиозная жизнь и т.д.). Классификация и систематизация иконографических схем и вариантов как основная задача иконографического подхода. Роль смежных дисциплин в иконографических исследованиях. Значение иконографии в изучении истории искусства в высшей школе</p> <p>/Пр/</p>	2	6
Раздел 4. Иконологический анализ в искусствоведении и педагогике искусства			
4.1	<p>Иконология как попытка синтеза формального и культурно-исторического метода.</p> <p>Происхождение термина «иконология».</p> <p>Предмет и метода в иконологии А. Варбурга (1866–1929). Искусство как аспект истории (отрицание автономности художественных явлений). Классическая мифология как источник внеисторического символизма. Повторяющиеся мотивы в истории искусства. Искусство как форма «социальной памяти». Проблема античных мотивов в европейском искусстве.</p> <p>«Проект «Атласа Мнемозины». Иконология как культурно-историческая наука об образах.</p> <p>Библиотека Варбурга и Институт Варбурга.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
4.2	<p>Э. Панофский (1892–1968). Критика формальной школы. Искусствознание как наука об интерпретации. Основные принципы иконологии в понимании Э. Панофского. Понятие «внутренний смысл». Уровни значения произведения (первичный сюжет, вторичный конвенциональный сюжет и «внутреннее значение» или содержание), способов (формальный, иконографический и иконологический анализ) и средств (практический опыт, письменные источники, «синтетическая интуиция»). История традиции как «корректирующий принцип». Критика иконологии. Последователи иконологии.</p> <p>Современные иконологические исследования. Иконология как история культурных символов и культурологическое искусствоведение.</p> <p>Значение иконологии при изучении истории искусства в высшей школе. /Пр/</p>	2	4
Раздел 5. Культурно-исторический метод в искусствоведении и педагогике искусства			

5.1	<p>Культурно-исторический метод: условность понятия. Проблема аналогий явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели). Изучение истории искусства как части истории культуры.</p> <p>Культурно-историческая методология XIX века: К. Шнаазе (1798–1875); А. Шпрингер (1825– 1891); Я. Буркхардт (1818–1897). Границы культурно-исторического подхода XIX в. Искусство как феномен культуры. Культура как контекст самоопределения искусства. Художественное сознание как культурологическая проблема. Диалектика общекультурного и художественного факторов истории искусства.</p> <p>Искусство и картина мира. Понятие «картина мира» в гуманитарных науках. Искусство в формировании картины мира. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении. Искусство как сфера культурно-исторической памяти. Проблема памяти в гуманитарных науках. Понятие «память» в теории искусства и методологии искусствознания.</p> <p>Историческая память как формообразующий фактор истории искусства. История искусства в контексте социальной памяти.</p> <p>/Лек/</p>	2	2
5.2	<p>Культурологический анализ искусства: контекст различных исторических эпох; контекст различных феноменов культуры; соотнесение текста произведения искусства с их современным или историческим контекстом культуры. Культурологический подход к исследованию истории и практики искусства: методологический потенциал и ограничения. Значение культурно-исторического метода при изучении истории искусства в высшей школе /Пр/</p>	2	4
Раздел 6. Социальная история искусства как научная методология			
6.1	<p>Социологические аспекты искусства: проблема их анализа и интерпретации. Социальные функции искусства. Диалектика социального и художественного.</p> <p>Социальная история искусства как методология научного исследования. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа в истории искусства. Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Искусство и власть. Границы социологического объяснения. /Лек/</p>	2	2
6.2	<p>Современная социальная история искусства. Роль социальной истории искусства в исследовании проблем художественного заказа и провенанса произведений искусства на арт - рынке. Значение социальной истории искусства при изучении историко-искусствоведческих дисциплин в высшей школе /Пр/</p>	2	4
Раздел 7. Философско-эстетические подходы в современном искусствоведении и педагогике искусства			
7.1	<p>Основные категории классической философии искусства: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура, художественный образ, эстетический идеал, мимесис, форма и содержание и другие.</p> <p>Неклассическая философия искусства. Феноменология, неопозитивизм, экзистенциализм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века.</p> <p>Антиэссенциализм, неопрагматизм, контекстуализм и институциональная теория как основные направления неклассической философии искусства и эстетики середины- второй половины XX века.</p> <p>Постнеклассическая философия искусства. Философия искусства и теоретическое искусствознание: проблема границ и методов. Постструктурализм и его основные понятия. Дискуссии о границах и содержании понятий «постмодернизм», «метамодернизм».</p> <p>/Лек/</p>	2	2
7.2	<p>Основные категории классической философии искусства: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура, художественный образ, эстетический идеал, мимесис, форма и содержание и другие.</p> <p>Неклассическая философия искусства. Феноменология, неопозитивизм, экзистенциализм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века.</p> <p>Антиэссенциализм, неопрагматизм, контекстуализм и институциональная теория как основные направления неклассической философии искусства и эстетики середины- второй половины XX века.</p> <p>Постнеклассическая философия искусства. Философия искусства и теоретическое искусствознание: проблема границ и методов. Постструктурализм и его основные понятия. Дискуссии о границах и содержании понятий «постмодернизм», «метамодернизм».</p> <p>Роль философии искусства и эстетики в изучении истории теории искусства в высшей школе. /Пр/</p>	2	4
Раздел 8. Научно-педагогическая культура в профессиональной деятельности искусствоведа			

8.1	Общая характеристика педагогической профессии. Типология современных педагогических профессий. Профессиональная деятельность педагога искусства. Структура, сущность и специфика педагогической деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук. Мотивация, цель, содержание, виды и функции педагогической деятельности. Общая и профессиональная культура преподавателя высшей школы. Педагогическая культура. Профессиональная культура. Компоненты профессионально-педагогической культуры. Требования к личности и профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. Модель профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. Профессионально-личностное становление и развитие преподавателя высшей школы. Роль преподавателя-искусствоведа в современном гуманитарном образовании. /Лек/	2	4
	Раздел 9. Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус		
9.1	Жанры научной литературы. Крупные жанры (монография, диссертация, словарь, энциклопедия). Малые жанры (научная статья в периодическом или неперидическом издании, реферат, аннотация, тезисы, обзор, рецензия). Степени обобщения научных сведений. Первичные и вторичные научные произведения. Научные стили. Академический тип (монография, статья, диссертация, тезисы, сообщения, научный отчет). Информационно-реферативный стиль (реферат, обзор, аннотация). Справочно-энциклопедический стиль (энциклопедия, словарь, справочник). Научно-оценочный тип (рецензия, отзыв, экспертное заключение). Научно-учебный стиль (учебник, учебное пособие, курс лекций). Научно-методический (инструктивный) стиль (методические пособия, программы, рекомендации). Научный текст и разновидности его структуры (жесткая, мягкая, свободная). Жанры научного исследования и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Актуальные направления научных исследований в сфере истории и педагогики искусства. /Пр/	2	8
9.2	Курсовая работа по искусствоведческой проблематике. Формальные и содержательные требования к курсовой работе магистранта по проблематике искусствоведения и художественного рынка. Разработка концепции и структура исследования. Критический анализ источников и литературы. Методика работы с источниками и литературой. Справочно-библиографический аппарат. Постановка целей и задач. Методологическое обоснование тематики и курсовой работы. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Предмет защиты. Апробация работы. Итоговые положения /Ср/	2	6
9.3	Разработка концепции и структура исследования. Критический анализ источников и литературы. Методика работы с источниками и литературой. Справочно-библиографический аппарат. Постановка целей и задач. Методологическое обоснование тематики и курсовой работы. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Предмет защиты. Апробация работы. Итоговые положения. Формальные и содержательные требования к курсовой работе магистранта по проблематике искусствоведения и педагогике искусства. /Ср/	2	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Гинзбург И.В.	П.П. Чистяков и его педагогическая система: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1940	
Л.1.2	РГПУ им. А. И. Герцена	Традиции художественной школы и педагогика искусства: сб. науч. трудов	СПб.: Полиграфическое предприятие № 3, 2008	
Л.1.3	РГПУ им. А. И. Герцена	Традиции художественной школы и педагогика искусства: сб. науч. трудов	СПб., 2011	
Л.1.4	Молева Н.М., Белютин Э.М.	Педагогическая система Академии Художеств XVIII в.: научное издание	М.: Искусство, 1956	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.5	Кириллова, О. С., Рамзаева, Е. Н.	Современные проблемы художественно-педагогических исследований: учебное пособие	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020	http://www.iprbooks.ru/96745.html
Л.1.6	Кириллова, О. С., Рамзаева, Е. Н.	Основы музейной педагогики и музейно-педагогического проектирования: учебное пособие	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020	http://www.iprbooks.ru/101292.html
Л.1.7	Гуменюк, А. Н., Чуйко, Л. В.	Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	https://www.iprbookshop.ru/78431.html
Л.1.8	Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствоведение: монография	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	https://www.iprbookshop.ru/80417.html
Л.1.9	Ильина Т. В.	Введение в искусствознание: учебное пособие	М.: Астрель, 2003	
<p>1. Иванова, Т. В. Methodology of Scientific Research (Методология научного исследования) : учебное пособие / Т. В. Иванова, А. А. Козлов, Е. А. Журавлева. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2012. — 80 с. — ISBN 978-5-209-03657-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/11580.html</p> <p>2. Капралова, Д. О. Методология научного творчества = Methodology of scientific research : учебно-методическое пособие / Д. О. Капралова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 60 с. — ISBN 978-5-209-08837-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104222.html</p> <p>3. Методология научного творчества : учебное пособие / В. Г. Назаркин, В. Е. Сергеенков, Н. И. Верёвкин, Н. А. Давыдов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 с. — ISBN 978-5-9227-0282-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/19010.html</p> <p>4. Методология научного творчества : учебное пособие / составители С. В. Воробьева [и др.]. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-9961-2391-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115077.html</p> <p>5. Рысь, Ю. И. Психология и педагогика : учебное пособие. Рекомендовано методсоветом по направлению / Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов, В. П. Ступницкий. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга ; М. : Изд-во науч.-образ. литературы, 1999. - 308 с.</p> <p>6. Цибульникова, В. Е. Методология и методы научного исследования : учебно-методический комплекс дисциплины / В. Е. Цибульникова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 64 с. — ISBN 978-5-4263-0400-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97742.html</p> <p>7. Шарипов, Ф. В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской деятельности. Педагогическая инноватика : монография / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, Университетская книга, 2016. — 584 с. — ISBN 978-5-98699-159-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70716.html</p> <p>8. Шорохова, С. П. Логика и методология научного исследования : учебное пособие / С. П. Шорохова. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2022. — 134 с. — ISBN 978-5-907445-77-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119090.html</p>				

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства			
6.3.1.1	Microsoft Office		
6.3.1.2	Лаборатория Касперского		
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штигица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/		
6.3.2.4	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/		
6.3.2.5	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/		
6.3.2.6	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/		
6.3.2.7	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/		
6.3.2.8	Государственный каталог музейного фонда РФ https://goskatalog.ru/		
6.3.2.9	Архив - сообщество художников, коллекционеров и арт-дилеров https://artchive.ru/		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Курс пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

Курсовая работа является разновидностью учебно-научной деятельности обучающегося. Выполнение курсовой работы является итоговой формой отчетности по данной дисциплине. В курсовой работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание. Работа должна соответствовать установленным требованиям, в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Основы истории мирового искусства рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 44

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор, Мутья Наталья Николаевна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения дисциплины является:
1.2	- изучение исторической эволюции и важнейших теоретических проблем мирового искусства и архитектуры от древности до современности.
1.3	Задачи освоения дисциплины:
1.4	- познакомить студентов с общетеоретическими проблемами мирового искусства, эволюцией живописи, графики, скульптуры и архитектуры в контексте развития мировой художественной культуры;
1.5	- сформировать представление об истории искусства как едином комплексе научных дисциплин, охватывающих основные виды искусства: изобразительное искусство и архитектуру, декоративно-прикладное искусство и дизайн;
1.6	- выявить связи национальных школ в мировом искусстве;
1.7	- познакомиться с проблемами интернационального в мировом искусстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.2	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.3	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.4	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.1.5	Современное искусство
2.1.6	Теория и история художественного рынка
2.1.7	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.8	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.2	История и практика аукционного дела
2.2.3	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.4	Кураторство художественных проектов
2.2.5	Методика исследования художественного рынка
2.2.6	Методология исследования художественного рынка
2.2.7	Научно-исследовательская деятельность
2.2.8	Организация волонтерской деятельности
2.2.9	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.10	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.11	Учебная ознакомительная практика
2.2.12	Экономика искусства
2.2.13	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.14	Описание и анализ памятников искусства
2.2.15	Предпринимательская деятельность
2.2.16	Производственная практика
2.2.17	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.18	Социология и психология искусства
2.2.19	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.20	Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства
2.2.21	Производственная практика, преддипломная
2.2.22	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-5: Знает: характеристику различных мировых культур; принципы эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать основные тенденции развития мирового искусства и специфику основных видов искусства;

ИД-2.УК-5: Умеет: проводить анализ разнообразия культур и учитывать его в процессе профессиональной коммуникации;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь анализировать основные проблемы (историко-культурные, стилистические и др.) в сфере истории искусства;
ИД-3.УК-5: Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть методами и навыками анализа содержания произведений искусства с точки зрения отражения в нем основных проблем межкультурного взаимодействия

ПК-1 : Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-1 : Знает: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной методологии гуманитарного знания и искусствознания;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен знать основные этапы, стили, направления, течения, школы в истории искусства и научные методы их исследования в контексте специфики современного гуманитарного знания
ИД-2.ПК-1 : Умеет: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь формировать объективную оценку различным проблемам мирового искусства в контексте основных методологических подходов в современном искусствоведении как междисциплинарной сферы знания
ИД-3.ПК-1 : Владеет: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть навыками научной методологии изучения проблем мирового искусства и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии с профилем подготовки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Происхождение искусства		
1.1	Проблема происхождения искусства. Магическая гипотеза А. Брейля. Мифологическая гипотеза (А. Леруа-Гуран). Теория «натурального макета» (А. Д. Столяр). Компенсаторная гипотеза. Демографическая гипотеза. Информационная гипотеза происхождения искусства. Первобытное искусство. Стил в первобытном искусстве. Периодизация первобытного искусства. Структурный подход К. Леви-Стросса. Исследования А. Леруа-Гурана. /Лек/	1	2
1.2	Археологический и искусствоведческий подходы к изучению первобытного искусства. Формы первобытного искусства: изображение, знак, орнамент. Связь между вещью и декором. Древнейшие памятники искусства. Искусство эпохи палеолита. Неолитическое искусство. Орнамент. Происхождение орнамента. Теория орнамента, искусство-образ и искусство-ритм. Орнаментальные стили /Пр/	1	4
1.3	Проблема происхождения искусства. Магическая гипотеза А. Брейля. Мифологическая гипотеза (А. Леруа-Гуран). Теория «натурального макета» (А. Д. Столяр). Компенсаторная гипотеза. Демографическая гипотеза. Информационная гипотеза происхождения искусства. Первобытное искусство. Стил в первобытном искусстве. Периодизация первобытного искусства. Структурный подход К. Леви-Стросса. Исследования А. Леруа-Гурана. Археологический и искусствоведческий подходы к изучению первобытного искусства. Формы первобытного искусства: изображение, знак, орнамент. Связь между вещью и декором. Древнейшие памятники искусства. Искусство эпохи палеолита. Неолитическое искусство. Орнамент. Происхождение орнамента. Теория орнамента, искусство-образ и искусство-ритм. Орнаментальные стили /Ср/	1	4
	Раздел 2. 2. Основы истории искусства Древней Греции и Древнего Рима		
2.1	Источниковедение античного искусства. Принципы периодизации античного искусства. Единство и специфические особенности искусства Древней Греции и Древнего Рима. Мифология и наука в становлении культуры античности. Античная традиция в мировой и европейской культуре. Римская версия античной традиции в западноевропейском искусстве Нового и Новейшего времени. /Лек/	1	2

2.2	Древнегреческая ордерная система как универсальный метод образо- и формостроения европейской архитектуры. Взаимосвязь греческой и восточной культур в период эллинизма. Переработка греческой ордерной системы, появление тосканского и композитного ордеров. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров. Значение древнегреческой ордерной системы в европейской архитектуре Нового времени. Древнегреческая скульптура: миф и реальность. Проблемы изучения древнегреческой скульптуры: проблемы подлинности, копирования, реконструкции и реставрации. /Пр/	1	4
2.3	Источниковедение античного искусства. Принципы периодизации античного искусства. Единство и специфические особенности искусства Древней Греции и Древнего Рима. Мифология и наука в становлении культуры античности. Древнегреческая ордерная система как универсальный метод образо- и формостроения европейской архитектуры. Взаимосвязь греческой и восточной культур в период эллинизма. Переработка греческой ордерной системы, появление тосканского и композитного ордеров. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров. Значение древнегреческой ордерной системы в европейской архитектуре Нового времени. Древнегреческая скульптура: миф и реальность. Проблемы изучения древнегреческой скульптуры: проблемы подлинности, копирования, реконструкции и реставрации. Античная традиция в мировой и европейской культуре. Римская версия античной традиции в западноевропейском искусстве Нового и Новейшего времени. /Ср/	1	4
	Раздел 3. 3. Основы истории искусства Средневековья		
3.1	Происхождение и значение термина «средние века». Периодизация истории средневековой культуры. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Особенности художественного мышления. Художественный язык средневековья. Художественные каноны. Морфология художественной культуры. Архитектура как ведущий вид изобразительного искусства. Интерпретация средневекового искусства в современное время. /Лек/	1	2
3.2	Искусство раннего Средневековья. Искусство Западной Европы в период «темных веков» (V–VIII вв.). Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа, «вотивные» короны. Книжная миниатюра, оформление инициалов рукописных книг. Искусство Западной Европы в X — начале XI века: формирование романского стиля. Зрелое Средневековье. Искусство готического стиля XII–XIV вв. Строительство соборов. Новые конструктивные разработки. /Пр/	1	4
3.3	Искусство раннего Средневековья. Происхождение и значение термина «средние века». Периодизация истории средневековой культуры. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Особенности художественного мышления. Художественный язык средневековья. Художественные каноны. Морфология художественной культуры. Архитектура как ведущий вид изобразительного искусства. Искусство Западной Европы в период «темных веков» (V–VIII вв.). Декоративно-прикладное искусство: фибулы, предметы культа, «вотивные» короны. Книжная миниатюра, оформление инициалов рукописных книг. Искусство Западной Европы в X — начале XI века: формирование романского стиля. Зрелое Средневековье. Искусство готического стиля XII–XIV вв. Строительство соборов. Новые конструктивные разработки. Интерпретация средневекового искусства в современное время. /Ср/	1	4
	Раздел 4. 4. Основы истории искусства Возрождения		
4.1	Основные этапы изучения искусства Возрождения в искусствознании. Локализация. Многообразие художественных школ европейского Возрождения. Антропоцентризм культуры Возрождения. Интерес к героическим темам, стремление к активизации и драматизации действия. Расширение круга заказчиков, изменение его социального статуса, а также положения художников в социальной структуре общества. Синтез архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения. /Лек/	1	2
4.2	Влияние античной архитектуры. Интерес к ордерной системе. Архитектурные научные трактаты. Вопросы градостроительства. Культовые и светские постройки. Ландшафтная архитектура. Строительные приемы и конструкции (стен, сводов, куполов). Значение проектов и макетов. Отделение скульптуры и архитектуры. Влияние античной скульптуры. Создание антиквизированных произведений. Роль композиции. Виды и жанры живописи. Техника и материалы живописи. Самостоятельный характер рисунка в эпоху Возрождения. /Пр/	1	8

4.3	Основные этапы изучения искусства Возрождения в искусствоведении. Локализация. Многообразие художественных школ европейского Возрождения. Антропоцентризм культуры Возрождения. Интерес к героическим темам, стремление к активизации и драматизации действия. Расширение круга заказчиков, изменение его социального статуса, а также положения художников в социальной структуре общества. Влияние античной архитектуры. Интерес к ордерной системе. Архитектурные научные трактаты. Вопросы градостроительства. Культовые и светские постройки. Ландшафтная архитектура. Строительные приемы и конструкции (стен, сводов, куполов). Значение проектов и макетов. Отделение скульптуры и архитектуры. Влияние античной скульптуры. Создание антиквизированных произведений. Роль композиции. Виды и жанры живописи. Техника и материалы живописи. Самостоятельный характер рисунка в эпоху Возрождения. Синтез архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения. /Ср/	1	8
Раздел 5. 5. Основы истории искусства XVII-XVIII веков			
5.1	Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. и изобразительное искусство, архитектура. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Связь искусства с наукой, философией. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей классицизма и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии Художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками универсальной полноты охвата явлений мира. Усиление реалистических тенденций и их связь с прогрессивным общественным движением. Неравномерность развития искусства в разных странах. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII–XVIII веков, их взаимодействие. /Лек/	1	4
5.2	Изобразительное искусство Италии XVII века Изобразительное искусство Испании XVII века Изобразительное искусство Фландрии XVII века Изобразительное искусство Голландии XVII века Изобразительное искусство Франции XVII века Изобразительное искусство Италии XVIII века Изобразительное искусство Франции XVIII века Изобразительное искусство Англии XVIII века /Пр/	1	10
5.3	Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. и изобразительное искусство, архитектура. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Связь искусства с наукой, философией. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей классицизма и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии Художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII века, их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками универсальной полноты охвата явлений мира. Усиление реалистических тенденций и их связь с прогрессивным общественным движением. Неравномерность развития искусства в разных странах. /Ср/	1	8
Раздел 6. 6. Основы истории искусства XIX века			
6.1	Основные художественные направления и течения эпохи. Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Доминирующее влияние критического мировоззрения на развитие художественной мысли. Индивидуализм художественного мировидения. Поиск новых истин и новых изобразительных форм. Общественное признание художника как свободного профессионала. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки). Светские салоны. Расширение институциональных форм функционирования искусства. Коммерциализация художественной жизни. Рождение массовой культуры. Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты, выставки. Общеευропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки. Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и живопись – ведущие виды художественного творчества. Бидермайер. Эклектика, исторические неостили. Эстетизация повседневности. Стиль модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств. /Лек/	1	2

6.2	Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. Художественные достижения эпохи. Национальные художественные школы в XIX веке. /Пр/	1	10
6.3	Основные художественные направления и течения эпохи. Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Доминирующее влияние критического мировоззрения на развитие художественной мысли. Индивидуализм художественного мировидения. Поиск новых истин и новых изобразительных форм. Общественное признание художника как свободного профессионала. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки). Светские салоны. Расширение институциональных форм функционирования искусства. Коммерциализация художественной жизни. Рождение массовой культуры. Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты, выставки. Общеευропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки. Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и живопись – ведущие виды художественного творчества. Бидермайер. Эклектика, исторические неостили. Эстетизация повседневности. Стиль модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств. Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. Художественные достижения эпохи. Национальные художественные школы в XIX веке. /Ср/	1	8
Раздел 7. 7. Основы истории искусства XX века			
7.1	Периодизация искусства XX в. Влияние на искусство изменения социальной, политической и экономической жизни. Участие художников в политической жизни. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Термины «авангард» и «модернизм», их содержание. /Лек/	1	2
7.2	Фовизм и кубизм – первые и основополагающие течения в истории авангарда. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-1920-х годов. Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда. Футуризм в Италии и России. Дадаизм и сюрреализм – общее и особенное. Поп-арт. Оп-арт. Перформанс. Хепенинг. Архитектура XX века. Функционализм. «Органическая архитектура». Брутализм. Метаболизм. Хай-тек. Деконструктивизм. Био-тек. /Пр/	1	8
7.3	Периодизация искусства XX в. Влияние на искусство изменения социальной, политической и экономической жизни. Участие художников в политической жизни. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Термины «авангард» и «модернизм», их содержание. Фовизм и кубизм – первые и основополагающие течения в истории авангарда. Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-1920-х годов. Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда. Футуризм в Италии и России. Дадаизм и сюрреализм – общее и особенное. Поп-арт. Оп-арт. Перформанс. Хепенинг. Архитектура XX века. Функционализм. «Органическая архитектура». Брутализм. Метаболизм. Хай-тек. Деконструктивизм. Био-тек. /Ср/	1	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Ильина Т. В.	История искусств. Западноевропейское искусство: рекомендовано Мин.образования	М.: Высшая школа, 2008	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Ильина Т. В.	История искусств. Отечественное искусство: рекомендовано Мин.образования	М.: Высшая школа, 2007	
Л.1.3	Коломиец, Г. Г., Колесникова, И. В.	Мировая культура и искусство: курс лекций	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbooks.hop.ru/69914.html
Л.1.4	Нессельштраус Ц. Г.	История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение: учебник	М.: Сварог и К, 2003	
Л.1.5	Шумилкина, Т. В., Федулова, Т. Р.	История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века: методические указания к проработке лекций по дисциплине «история пространственных искусств» (раздел «история изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «архитектура» и «дизайн архитектурной среды»	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbooks.hop.ru/54937.html
Л.1.6		История искусств. Искусство XIX века: к изучению дисциплины	СПб.: Дмитрий Буланин, 2003	
Л.1.7	Раздольская В. И.	История искусства зарубежных стран 17-18 в.: учебник	М.: Изобразительно е искусство, 1988	
Л.1.8	Гомбрих Э.	История искусства: учебное пособие	М.: Искусство-XXI век, 2013	
Л.1.9	Усова, М. Т.	История зарубежного искусства: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/44665.html
Л.1.10	Муртазина, С. А., Хамматова, В. В.	История искусства XVII века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологически й университет, 2013	http://www.iprbooks.hop.ru/61973.html
Л.1.11	Попов, Е. А.	Мировая культура и искусство: от первобытности до Возрождения: учебное пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018	http://www.iprbooks.hop.ru/107062.html
Л.1.12	Соколова М. В.	Мировая культура и искусство: учебное пособие	М.: Академия, 2006	
Л.1.13	Плавская, Е. Л.	Мировая культура и искусство: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010	http://www.iprbooks.hop.ru/44803.html
Л.1.14	Тимошук, Н. А., Мякинкова, С. Н.	Мировая культура и искусство: учебно-методическое пособие	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbooks.hop.ru/90630.html

1.	Вельфин, Г. Основные понятия истории искусств [Текст] : монография / Г. Вельфин. - М. : В. Шевчук, 2002.
2.	Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства : научное издание / Б. Р. Виппер. - М. : В. Шевчук, 2004. - 368 с.
3.	Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебное пособие / Т. В. Ильина. - М. : Астрель, 2003. - 206 с. : ил.
4.	Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т. В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2008. - 368 с. : ил.
5.	Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т. В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2007. - 407 с. : ил.
6.	История искусства. Том I / Л. И. Акимова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова [и др.] ; под редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2012. — 520 с. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50155.html
7.	История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 с. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51414.html
8.	Попов, Е. А. Мировая культура и искусство: от первобытности до Возрождения : учебное пособие / Е. А. Попов. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-7996-2418-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107062.html
9.	Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02207-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142686.html
10.	Теория и история искусства. Выпуск 1 / А. П. Лободанов, С. В. Ананьева, Н. А. Барабаш [и др.] ; под редакцией А. П. Лободанов. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 208 с. — ISBN 978-5-211-06489-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55216.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.5	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/
6.3.2.6	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.7	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.8	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.9	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.10	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.11	Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.erarta.com/
6.3.2.12	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

При подготовке к занятиям по теме «Основы истории мирового искусства» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с экспозицией Отдела истории первобытной культуры и искусства. Обратит внимание на:
 - памятники стоянки Мальта (Сибирь), дающие представление об искусстве позднего палеолита (в т.ч., выполненные из кости женские статуэтки);
 - петроглифы Онежского озера (неолит);
 - памятники трипольской и кобанской культуры (бронзовый век); памятники Пазырыкских курганов.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратит внимание на наскальные росписи верхнего палеолита (пещеры Альтамира, Ляско, Нио и др.); изображения человека в верхнепалеолитический период (т.н. «палеолитические Венеры»), выделить стилистические особенности монументального и мобильного искусства верхнего палеолита.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение истории искусства Древней Греции и Древнего Рима» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с произведениями античной вазописи, обращая внимание на рисунок, композицию росписей, на их связь с формой сосудов, особенности конструкции и декорировки ваз. Познакомиться с памятниками скульптуры Древней Греции, представленной, как правило, римскими копиями, обращая внимание на принципы композиционного построения фигур, жанровое своеобразие скульптуры, интерпретацию формы. Ознакомиться с экспозицией римского скульптурного портрета.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратит внимание на: эволюцию древнегреческой скульптуры от гомеровского до эллинистического периодов, памятники античного вазописного искусства, произведения крито-микенской мелкой пластики и вазописи. Выделить духовные доминанты античной эпохи и их отражение в произведениях искусства.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства Средневековья» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Обратит внимание на:
 - произведения византийской иконописи, их композиционные, колористические, стилистические особенности;
 - стилистическое своеобразие (схематизм, условность, символизм) произведений мелкой пластики (византийская резная кость) и декоративно-прикладного искусства.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратит внимание на иконографические типы византийской живописи, связь живописных изображений с архитектурным пространством, особенности византийского художественного мировоззрения и его преломления в произведениях изобразительного искусства, основные периоды в истории византийского искусства.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства Возрождения» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа. Ознакомиться с произведениями изобразительного искусства итальянского Возрождения. Обратит особое внимание на:
 - особенности итальянской живописи треченто, ее связь с готическими и византийскими художественными традициями (Антонио да Фирензе, Уголино деи Тедичи, Симоне Мартини и др.);
 - развитие художественного языка итальянской живописи раннего Возрождения (Перуджино, Боттичелли, Фра Беато Анджелико, Филиппино Липпи);
 - произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело;
 - своеобразие художественного языка мастеров венецианского Возрождения (Чима да Конельяно, Джорджоне, Лоренцо Лотто, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто).
 - изменение художественного языка классических мастеров в творчестве художников-маньеристов.
2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратит внимание на эволюцию художественного языка живописцев итальянского Возрождения, своеобразие художественных школ, индивидуальную творческую манеру художников, выделить основные произведения.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XVII-XVIII вв.» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа:

- ознакомление с творчеством художников Фландрии (Ф. Снейдерса, П. де Воса, Я. Йорданса и др.). Особое внимание обратить на произведения А. ван Дейка, П.П. Рубенса. Выделить общие живописные принципы произведений фламандской школы и индивидуальный художественный язык каждого мастера.
 - познакомиться с творчеством мастеров голландской живописи XVII столетия. Обратить внимание на жанровую дифференциацию голландской живописи XVII века, на композиционные и живописные особенности пейзажного (Э. Ван де Велде, Я. Порселлис, Я. ван Гойен, Я. ван Рейсдал), портретного (Ф. Халс), бытового (А. ван Остаде, Я. Стен, Г. Терборх, Г. Метсю), интерьерного (Э. де Витте, П. Янсенс), натюрмортного (П. Клас, В.К. Хеда, В. Кальф), анималистического (П. Поттер, А. Кейп) жанров.
 - познакомиться с творчеством голландских караваджистов, обращая внимание на основные черты нового типа картины, которому следовали караваджисты (Г. ван Хонтхорст, Х. Тербрюгген).
 - познакомиться с творчеством Рембрандта. Обратить особое внимание на живописный язык Рембрандта, основанный на тонко разработанных приемах светотени и насыщенном колорите. Выявить своеобразие Рембрандта как портретиста, исторического живописца, обращая внимание на выбор героев, сюжета, колорит, композиционный ритм его произведений.
 - познакомиться с творчеством испанских живописцев XVII века (Х. Рибера, Ф. Сурбаран, Д. Веласкес, Б.Э. Мурильо).
 - познакомиться с творчеством французских живописцев XVII века: «аристократическое» направление в живописи (С. Вуэ), реалистическое направление (бр. Ленен), живопись классицизма (Н. Пуссен), пейзажная живопись (К. Лоррен).
 - познакомиться с произведениями художников Италии XVIII века. Обратить особое внимание на декоративность, колорит, продуманность композиции, виртуозность рисунка в живописи Дж. Б. Тьеполло; на особенности изображения городского пейзажа в произведениях Каналетто, Б. Белотто, Ф. Гварди.
 - познакомиться с произведениями французских художников XVIII века: жанровые и интимные сцены (А. Ватто), живопись рококо (Ф. Буше), «просветительная» живопись – бытовой жанр и натюрморты (Ж.Б. Шарден).
2. Работа в библиотеке и в Интернет. Обратить внимание на эволюцию-художественного языка XVII-XVIII века (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Выделить основные произведения этого времени.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XIX века» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа:

- познакомиться с произведениями французских и немецких романтиков,
- познакомиться с произведениями художников, представляющих в экспозиции музея французский импрессионизм (К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро и др.), выделить общие живописно-пластические и колористические особенности импрессионистических произведений и индивидуальный язык каждого художника; особое внимание обратить на произведения К. Моне, наиболее ярко воплотившего искания импрессионистов;
- познакомиться с произведениями П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена; рассмотреть художественную систему Сезанна, выявить отличия художественного языка Сезанна, Ван Гога, Гогена;
- познакомиться с произведениями художников-пуантилистов (П. Синьяк и др.); проанализировать их способ художественного видения.

2. Работа в библиотеке и в Интернет. Обратить внимание на произведения импрессионистов и постимпрессионистов в собраниях музеев Франции, США.

При подготовке к занятиям по теме «Введение в изучение искусства XX века» необходимо выполнить следующие самостоятельные учебные задания:

1. Знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа.

- выявить и охарактеризовать общие живописно-колористические особенности художников-фовистов и индивидуальный художественный язык каждого мастера (А. Дерен, М. Вламинк, Р. Дюфи, А. Матисс);
- особое внимание следует обратить на произведения Анри Матисса как ведущего художника фовизма, выделив как произведения раннего периода, так и последующих этапов его творчества;
- характеризуя творчество Матисса рубежа 1910-х гг., следует сделать подробный анализ «программных» произведений А. Матисса: «Гармонии в красном» (1908), «Разговора» (1908-1912), «Танца» (1909-1910) и «Музыки» (1910).
- обратить внимание на реалистическую тенденцию произведений «розового» и «голубого» периода в творчестве П. Пикассо;
- понять природу разрушения классической изобразительной системы, основанной на принципе подобия, и создание изображения «новой реальности» в произведениях кубистического периода, выявить их композиционные и колористические особенности;
- проследить эволюцию кубизма (аналитический и синтетический периоды) на примере произведений П. Пикассо;
- сделать подробный анализ следующих произведений П. Пикассо: «Две сестры» (1902); «Три женщины» (1908); «Танец с покрывалами» (1907).
- обратить внимание на особенности материалов стиля Ар-Деко (экзотический характер происхождения, дороговизна, сдержанная цветовая гамма).
- проанализировать развитие архитектуры в первой половине XX века.
- проанализировать развитие архитектуры во второй половине XX века.

2. Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Следует обратить особое внимание на монументальные и графические произведения А. Матисса более поздних периодов его творчества, выявив и охарактеризовав их основные художественно-смысловые и формально-композиционные и колористические аспекты. Рассматривая творчество П. Пикассо, следует обратить особое внимание на посткубистический и последующие периоды творчества художника, не представленные в

собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств; выявить и охарактеризовать основные произведения художника этого времени.

Обратить внимание на многообразие искусства второй половины XX века.

Проанализировать преемственную связь искусства XX века в искусством начала XXI века.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Основы архитектуры и выставочного дизайна рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 22
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	22	22	22	22
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

доктор архитектуры, профессор, Никитин Ю.А. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью данной дисциплины является формирование представлений о развитии выставочной архитектуры и выставочного дизайна
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.2	Основы истории мирового искусства
2.1.3	Теория и история художественного рынка
2.1.4	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.5	Современное искусство
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Основы истории мирового искусства
2.2.2	Современное искусство
2.2.3	Теория и история художественного рынка
2.2.4	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2.5	Галерейное дело
2.2.6	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.7	Кураторство художественных проектов
2.2.8	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.9	Учебная ознакомительная практика
2.2.10	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.11	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1 : Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-1 : Знает: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной методологии гуманитарного знания и искусствознания;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать историю выставочного дела в России, периодизацию выставочного строительства в России, архитектурные и конструктивные особенности российских выставочных павильонов в контексте европейской и мировой архитектурной практики
ИД-2.ПК-1 : Умеет: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составить классификацию выставок, проследить формирование архитектуры главных и тематических экспозиционных зданий, возводимых выставочными комитетами; выявить основные типы выставочных павильонов; проанализировать эволюцию характера построения экспозиционного пространства в XX.- начале XXI вв
ИД-3.ПК-1 : Владеет: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками анализа проектной и конкурсной практики в области выставочной архитектуры, в том числе и нереализованные проекты; выявления стилеобразующей роли выставок в общей эволюции отечественного зодчества; анализа планировочных решений выставочных комплексов, их зонирования, размещения в структуре города в функциональном и эстетическом отношениях
ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать логику функционирования проектных, выставочных организаций; профессиональную терминологию дизайнеров, архитекторов, арт-менеджеров
ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выявлять проблемные ситуации и находить управленческие решения в области выставочной деятельности, архитектурной практики; налаживать работу исполнителей временных творческих коллективов
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками организации выставочного пространства, формирования и продвижения проекта на арт-рынке, управления и контроля эффективности работы проектной команды

ПК-7: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-7: Знает: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать особенности экспертной и консультационной деятельности в сфере проведения и организации выставок, архитектурной практики
ИД-2.ПК-7: Умеет: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь оказать консультационные и экспертные услуги в области выставочной деятельности самостоятельно
ИД-3.ПК-7: Владеет: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками самоорганизации и работы в проектной команде при оказании консультативной и экспертной помощи в области архитектурного строительства и выставочного дизайна

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. История выставочного дела в дореволюционной России		
1.1	«Экспозиционная зала» в Санкт-Петербурге – первое выставочное здание России. Размещение выставок в существующих зданиях и временных пристройках. Архитектура выставочных комплексов павильонного типа. Архитектурно-художественные особенности частных выставочных павильонов. Зарождение выставочного дизайна. /Лек/	1	2

1.2	Нереализованные проекты постоянных выставочных комплексов. Анализ градостроительных решений отечественных выставочных комплексов. Выставочные комплексы дореволюционной России – новый вид архитектурного ансамбля. /Пр/	1	2
1.3	Выставочные комплексы дореволюционной России – новый вид архитектурного ансамбля. /Ср/	1	2
	Раздел 2. 2. Архитектура выставочных комплексов в СССР в 20-е – 60-е годы XX века		
2.1	Закономерности формирования выставочных комплексов в СССР. Реконструкция исторических зданий под выставочные центры. /Лек/	1	1
2.2	Архитектурные особенности современных выставочных комплексов России. Москва (Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ), МВЦ «Экспоцентр», КВЦ «Сокольники», «Росстройэкспо». В последние годы появились новые выставочные площадки – Гостиный Двор, МВЦ «Крокус Экспо» и др.) Санкт-Петербург (ЭкспоФорум. Ленэкспо). /Пр/	1	3
2.3	Архитектурные особенности современных выставочных комплексов России. /Ср/	1	2
	Раздел 3. 3. Архитектура всемирных выставок XIX – XX века		
3.1	Архитектура выставочных павильонов России на всемирных и международных выставках. Архитектура выставочных павильонов СССР на всемирных и международных выставках. /Лек/	1	2
3.2	Архитектура выставочных павильонов России на всемирных и международных выставках. Архитектура выставочных павильонов СССР на всемирных и международных выставках. /Пр/	1	2
3.3	Архитектура выставочных павильонов России на всемирных и международных выставках. Архитектура выставочных павильонов СССР на всемирных и международных выставках. /Ср/	1	2
	Раздел 4. 4. Современные выставочные комплексы Европы		
4.1	Выставочные комплексы Германии Выставочные комплексы Италии Выставочные комплексы Франции /Лек/	1	2
4.2	Выставочные комплексы Германии Выставочные комплексы Италии Выставочные комплексы Франции /Пр/	1	2
4.3	Выставочные комплексы Германии Выставочные комплексы Италии Выставочные комплексы Франции /Ср/	1	2
	Раздел 5. 5. «Пространство вокруг искусства». Раздвижение границ: эволюция характера построения экспозиционного пространства в XX в.		
5.1	Особенности восприятия произведения зрителем в XIX веке. Картина как автономная сущность, ограниченная рамой. Репрезентация произведения изобразительного искусства: от «перспективной упаковки» к фотографии в паспорту и выдвигения на первый план плоскости картины. [первый опыт организации выставочного пространства по собственным законам: «Павильон реализма» Г. Курбэ («Мастерская художника)]. Тенденция к акцентированному вниманию к поверхности и краю холста (импрессионисты – Матисс – «живопись цветового поля» - абстрактный экспрессионизм – минимализм). [Впоследствии - выставка «Лилий» Монэ У.Ч. Зайца в MoMa NY без рам]. Сакрализация экспозиционного пространства в экспозициях русского авангарда. «Глаз и зритель»: раздваивание концепции восприятия. «Абстрактный кабинет» Э. Лисицкого. «Мерцбау» К. Швиттерса. Зритель в пространстве искусства «хэппенинга» и «инвайронмента». /Лек/	1	2
5.2	Появление фигуры куратора и галериста как участника и создателя новой идеологии экспозиционного пространства. Пространство как формообразующий элемент экспозиции. Формирование концепции «белого куба». /Пр/	1	3

5.3	«Павильон реализма» Г. Курбэ («Мастерская художника»). Выставка «Лилий» Монэ У.Ч. Зайца в MoMa NY без рам. «Абстрактный кабинет» Э. Лисицкого. «Мерцбау» К. Швиттера. Зритель в пространстве искусства «хэппенинга» и «инвайронмента». Формирование концепции «белого куба». /Ср/	1	2
	Раздел 6. 6. Галерея как один из институтов современного арт-рынка. Основные правила и законы построения современной галерейной экспозиции.		
6.1	Понятия «галерея» и «галерея современного искусства»: происхождение и значение терминологии. Галерея как институт художественного рынка: ее функции, основные виды деятельности. Европейские галереи довоенного времени и опыт успеха американского и европейского галерейного бизнеса послевоенного периода. Становление основных принципов работы галереи как активного участника рынка. /Лек/	1	1
6.2	Основные задачи деятельности галереи: организация, реализация художественных проектов; всесторонне продвижение творчества художников галереи; продажа произведений и работа, направленная на установление инвестиционной привлекательности произведений художников галереи; «открытие» новых имен, актуализация современного искусства. Концепция выставочного пространства «white cube»: формирование идеологии новых принципов построения выставочного пространства в 1950-х гг. в Европе и США. 1957 год: открытие галереи Leo Castelli в Нью-Йорке, выставки И. Кляйна в Галерее Ирис Клер в Париже. Принципы типологии галерей современного искусства. Классификация по основному профилю деятельности. Принцип работы «сетевых» галерей. (Gagosyan, Heuser&Wirth, Pace, David Zwirner и другие). Типология галерей современного искусства в России. Появление галерей как коммерческих институций в 1990-е гг. Ключевые российские галереи на российском и международном рынке на данный момент. Роль галереи как участника художественного процесса в современной России на основе анализа работы Marina Gisich Gallery (Санкт-Петербург). /Пр/	1	4
6.3	Роль галереи как участника художественного процесса в современной России на основе анализа работы частных галерей (Санкт-Петербург). /Ср/	1	2
	Раздел 7. 7. Имиджевая политика галереи современного искусства.		
7.1	Формирование имиджа галереи. Архитектура бренда галереи современного искусства. Зависимость имиджа от характера и содержания деятельности галереи (баланс между коммерческой и некоммерческой составляющей деятельности) Влияние на имидж галереи владельцев, среды коллекционеров, аудитории, художественной критики, прессы. /Лек/	1	1
7.2	Взаимоотношения художник – галерист (художник как основополагающее звено в деятельности галереи; ограниченный характер количества художников галереи; от «старшего» поколения к «младшему»: возможность продвижения молодых авторов за счет уже зафиксированных в рынке; понятие «узнаваемости»)). Понятие «рейтинга» художника (основные задачи, функции, типология, влияние на процесс). Значимость имени, статуса художника на международном рынке (имидж галереи, частота экспонирования произведений, наличие в коллекциях, оценка и признание критикой и профессиональным сообществом; экономический эквивалент признания; участие в биеннале и ярмарках). /Пр/	1	4
7.3	Архитектура бренда галереи современного искусства. /Ср/	1	2
	Раздел 8. 8. Ярмарка современного искусства как форма презентации и инструмент коммерческого продвижения проекта на международном уровне.		
8.1	Ярмарка как одна из форм презентации современного искусства (в ряду таких форм презентации как художественная выставка, презентация в общественном пространстве, биеннале, фестиваль современного искусства). Ярмарка современного искусства: типология, основные задачи. Ярмарка как территория прямых продаж. Презентация на ярмарке как одна из стадий продвижения художественного проекта. /Лек/	1	1

8.2	Основные «вехи» истории. Появление потребности в данном инструменте художественного рынка. Первые профессиональные ярмарки в Западной Европе: Kunstmarkt Koln - Cologne Art Fair; Art Basel. Armory Show в США. Сетевая система ярмарки Art Basel. Главные ярмарки в календаре современной галереи. Ключевые особенности, условия и требования к участию (ярмарки группы Basel, FIAC, Frieze, Armory Show). Понятие ярмарки - сателлита. Ярмарка как отражение современного художественного процесса. Ярмарка как важный инструмент в коммуникативной и имиджевой политике галереи. Успешная ярмарка: «поставщик» продаж для экспонентов (галерей) и основная платформа для продвижения статуса галереи в международном контексте. /Пр/	1	4
8.3	Главные ярмарки в календаре современной галереи. Ключевые особенности, условия и требования к участию (ярмарки группы Basel, FIAC, Frieze, Armory Show). /Ср/	1	2
	Раздел 9. 9. Фестивали современного искусства: биеннале как международная платформа для презентации новых тенденций и направлений в современном искусстве.		
9.1	Понятие биеннале как международного фестиваля и «форума» современного искусства. Типология, функции, задачи. /Лек/	1	1
9.2	Исторический контекст: особенности архитектуры, анализ построения выставочного пространства основных национальных павильонов в саду Джардини. История, специфика выставочного пространства Венецианского Арсенала. Специфика и структура биеннале на примере работы 57-ой Венецианской биеннале (2017): «Viva Arte Viva». Понятие параллельной программы биеннале: на анализе работы 57-ой Венецианской биеннале современного искусства «Viva Arte Viva». /Пр/	1	4
9.3	Проблематика организации международных «форумов» современного искусства на основе анализа работы Венецианской биеннале современного искусства /Ср/	1	2
	Раздел 10. 10. Фестивали современного искусства в Германии.		
10.1	Специфика и уникальность фестиваля Skulptur Projekte Munster. Исторический контекст, структура проекта. Skulptur Projekte Munster: отличительные особенности проекта, позволяющие вступать в конкуренцию с крупнейшими мировыми фестивалями в качестве «открытой лаборатории» по исследованию современного искусства в публичном пространстве. /Лек/	1	1
10.2	Задачи, специфика презентации художественных проектов на анализе работы Documenta 2017. /Пр/	1	3
10.3	Основная концепция Documenta как знакового «форума» и масштабной презентации тенденций мирового искусства современности /Ср/	1	2
	Раздел 11. 11. Международные биеннале современного искусства.		
11.1	Проблематика организации, особенности структуры, а также презентации художественных проектов на международных биеннале современного искусства на примере анализа работы: - Европейской биеннале Manifesta; - Стамбульской биеннале современного искусства; - Bienal Internacional de Arte de São Paulo; - Лионской биеннале современного искусства; /Лек/	1	2
11.2	Проблематика организации, особенности структуры, а также презентации художественных проектов на международных биеннале современного искусства на примере анализа работы: - Московской биеннале современного искусства; - Триеннале российского современного искусства; - Уральской Индустриальной биеннале современного искусства. /Пр/	1	3
11.3	Проблематика организации, особенности структуры, а также презентации художественных проектов на международных биеннале современного искусства (2017-2021) /Ср/	1	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кочетова, Л. М.	История выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021	http://www.iprbookshop.ru/108229.html
Л.1.2	Пылаев, А. Я., Пылаева, Т. Л.	Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч.1. Основы архитектурного материаловедения: учебник	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018	http://www.iprbookshop.ru/87776.html
Л.1.3	Чесноков, Г. А., Лапынина, Н. Н., Ковалева, Л. В., Чесноков, Г. А., Лапынина, Н. Н., Ковалева, Л. В., Намакштанская, И. Е., Чесноков, Г. А., Лапынина, Н. Н.	Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн: учебный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник	Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/22649.html
Л.1.4	Казусь, И. А.	Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования: монография	Москва: Прогресс-Традиция, 2009	http://www.iprbookshop.ru/7181.html
Л.1.5	Киселева, О. И.	Арт-менеджмент: учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015	https://www.iprbookshop.ru/35191.html
Л.1.6	Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	https://www.iprbookshop.ru/102606.html
Л.1.7	Никитин, В. Н.	Арт-терапия: учебное пособие	Москва: Когито-Центр, 2019	https://www.iprbookshop.ru/88406.html

1. Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. Н. Бердышев. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 с. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/851.html>
2. Бородачёва, Э. Н. Основы архитектуры : учебное пособие / Э. Н. Бородачёва, А. С. Першина, Г. С. Рыбакова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-9585-0624-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49893.html>
3. Дизайн выставок [Текст] : альбом. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 215 с. : ил. - (Книжки с картинками). - ISBN 5 -900045-96-X
4. Жукова, Т. Ф. Архитектурная композиция : учебное пособие / Т. Ф. Жукова, Л. Л. Крупник. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 85 с. — ISBN 978-5-9227-1138-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117192.html>
5. Кокорина, Е. В. Проектирование музеев : учебное пособие / Е. В. Кокорина, А. С. Танкеев, Т. И. Шашкова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-4497-1066-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108330.html>
6. Кочетова, Л. М. История выставочно-ярмарочной деятельности : учебное пособие / Л. М. Кочетова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 154 с. — ISBN 978-5-4497-1166-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108229.html>
7. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции: монография [Текст] : к изучению дисциплины / В. В. Литвинов. - М. : Рудизайн, 2002. - 352 с. : ил.
8. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30638.html>
9. Морозова, М. Б. История современного искусства : учебное пособие / М. Б. Морозова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 44 с. — ISBN 978-5-7937-2348-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140134.html>
10. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил.
11. Халдина, Е. Ф. Стилистика общественных интерьеров : учебное пособие / Е. Ф. Халдина, М. Р. Зудерман. — Челябинск : Южно-Уральский технологический университет, 2021. — 93 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110490.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы архитектуры и выставочного дизайна» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала.

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка практического задания (по выбору), посещение выставочных комплексов Петербурга («Ленэкспо», «ЭкспоФорум»), посещение частных галерей Санкт-Петербурга (галерея Марины Гисич).

Практическое задание (по выбору магистрантов)

Разработка проекта выставки

Тематическая выставка как размещенный в пространстве, несущий образную и смысловую выразительность комплекс объектов экспонирования и выставочной инфраструктуры. Ритмическая организация экспозиционных групп в виде объёмно-пространственных структур. Образно-художественная выразительность разработки как ясно читаемая концепция общего решения, вытекающая из тематики выставки; адекватность изобразительного языка проектной графики и смыслового содержания.

Проект может быть осуществлен в сотрудничестве с магистрантами творческих кафедр Академии А.Л. Штиглица.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Теория и практика менеджмента в сфере искусства рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 49

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	Неделя 17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	34	34	34	34
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	68	68	68	68
Контактная работа	68	68	68	68
Сам. работа	49	49	49	49
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

преподаватель, Пацей А.В.; ст.преподаватель, Муравьева Т.Б. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2029 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование основ знаний об основных теоретических положениях, принципах и функциях менеджмента организаций и учреждений культуры и искусства. Обучение студентов методологии и технологии организации работы по управлению организациями и учреждениями сферы культуры и искусства
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория и история художественного рынка
2.1.2	Современное искусство
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.2	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.3	Галерейное дело
2.2.4	Кураторство художественных проектов
2.2.5	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.6	Учебная ознакомительная практика
2.2.7	Экономика искусства
2.2.8	Производственная практика
2.2.9	Социология и психология искусства

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - типы и виды организаций культуры и искусства, а также особенности управления в сфере культуры и искусства - нормативные правовые документы в сфере искусства - проектную задачу, концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности - распределять поручения и делегировать полномочия членам команды в соответствии с задачами проекта - определять необходимые ресурсы и разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов планирования
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками мониторинга хода реализации проекта, дополнения и изменения в план реализации проекта, уточнения сферы ответственности участников проекта - методиками управления коллективом на различных этапах реализации проекта

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные стили лидерства - основные этапы и способы формирования команды - основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности - формировать единое ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические различия сотрудников - определять задачи, полномочия сотрудников, структуру их взаимодействия - корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - методиками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности - технологиями деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности

ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - категориальный аппарат управленческой деятельности - специфику управления различными арт-институциями - типовую организационно-управленческую структуру организаций в сфере искусства и культуры
ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - идентифицировать организационно-управленческие проблемы организации / проекта в зависимости от этапов развития / реализации - мониторить, анализировать управленческую среду и прогнозировать развитие кризисной ситуации
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками организационно-управленческой работы в проектной команде на арт-рынке - навыками кризисного управляющего

ПК-7: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-7: Знает: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные виды информационно-консультационной и экспертной деятельности в сфере культуры - основные информационно-справочные ресурсы, обеспечивающие экспертную деятельность в сфере культуры - ведущие экспертные организации в сфере культуры
ИД-2.ПК-7: Умеет: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - ориентироваться в типах информационно-консультационной деятельности в зависимости от поставленных задач - оказывать самостоятельную информационно-консультационную помощь

ИД-3.ПК-7: Владеет: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками самостоятельно информационно-консультационной работы - навыками ведения научной и деловой дискуссии - навыками презентации результатов информационно-консультационной и экспертной деятельности
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Особенности сферы искусства, дизайна и художественного образования сквозь призму управления.		
1.1	Понятия «культура», «художественная культура», «искусство», «дизайн» в науках об искусстве и с позиции управления в сфере культуры. Институциональная система искусства в России и за рубежом. Понятия «управление» и «менеджмент». Эволюция технологий менеджмента. /Лек/	1	3
1.2	Художественное образование и его роль в развитии сферы искусства. Опыт и итоги административных нововведений в сфере искусства и художественного образования России. Система механизмов менеджмента. Административно-организационный механизм. Экономический механизм. Работа с персоналом. Информационный механизм. Проблема обеспечения единства механизмов менеджмента. Особенности менеджмента в сфере изобразительного искусства, дизайна и художественного образования. /Пр/	1	4
1.3	Эволюция технологий менеджмента. Компетентность современного менеджера и гуманитарное образование. Система целей и задач арт-менеджмента. Основные функции и обязанности менеджеров. Специфические особенности управленческого труда в сфере изобразительного искусства и дизайна. Многообразие ролей менеджмента: межличностные, информационные, связанные с принятием решений. Требования к профессиональной компетентности менеджеров. Стиль и имидж менеджера. /Ср/	1	5
	Раздел 2. Тема 2. Теоретические основания менеджмента в сфере искусства.		
2.1	Законы и закономерности управления организациями изобразительного искусства и дизайна: двуединство системы управления (менеджер - творческий лидер) /Лек/	1	3
2.2	Пропорциональность художественных задач и учета потребностей аудитории; соотносительность и адекватность управляющей и управляемой подсистем. Принципы управления. /Пр/	1	3
2.3	Системный подход в управлении. Управляющая и управляемые подсистемы. Свойства и принципы системного подхода. Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления. /Ср/	1	5
	Раздел 3. Тема 3. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере искусства и дизайна.		
3.1	Государственное регулирование в сфере искусства. Возможные роли государства в управлении сферой искусства. Органы государственного управления сферой искусства. /Лек/	1	3
3.2	Информационное обеспечение управления. Источники финансирования работы учреждений изобразительного искусства и дизайна. /Пр/	1	3
3.3	Спонсорство, благотворительность, патронаж. Благотворительность: проблемы и организация. Некоммерческие организации, фонды. /Ср/	1	5
	Раздел 4. Тема 4. Организации: теория и практика		
4.1	Понятие и общая характеристика организации. Миссия организаций искусства, художественного образования: формулирование целей существования; классификация организаций. Функции организации: выживание, адаптация в среде, внутренняя интеграция. /Лек/	1	3

4.2	Жизненные стадии и циклы организации. Механизм структурной адаптации организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования. Принципы построения организационных структур исполнительного управления и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная) структуры: их достоинства и недостатки. /Пр/	1	4
4.3	Особенности функционирования некоммерческой организации. Творческий коллектив как особый вид организации. Документальное оформление организационной структуры: положения о структурных подразделениях. Разработка организационных документов (уставов, положений, должностных инструкций и т.д.). /Ср/	1	6
Раздел 5. Тема 5. Информационное обеспечение управленческих решений.			
5.1	Информационное обеспечение управленческих решений. Типология управленческих решений: запрограммированные и незапрограммированные; организационные и персональные; операционные и стратегические; исследовательские и кризисно интуитивные. /Лек/	1	3
5.2	Процесс принятия рационального решения. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. Организация и средства информационных технологий обеспечения эффективной деятельности менеджера. /Пр/	1	4
5.3	Поиск новых информационных источников, стратегии мониторинга информационных ресурсов. Отбор и хранение информации. Информационные технологии документального обеспечения управленческой деятельности. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания деятельности. Обеспечение информационной безопасности внутри организации и за ее пределами. /Ср/	1	8
Раздел 6. Тема 6. Технология планирования			
6.1	Виды планов. Организация плановой деятельности (этапы планирования). Методы планирования. Аналитическое планирование. Нормативное планирование. Целевое обоснование планов. Планирование материального и финансового обеспечения (балансовые методы планирования). Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой план). /Лек/	1	4
6.2	Факторы, влияющие на формирование деловой стратегии организации: внешние (традиционная культурная среда, культурный рынок) и внутренние (ресурсы всех типов, система отношений внутри организации). Назначение, смысл и уровни разработки стратегии. Типы стратегий. Понятие стратегического планирования. Этапы процесса стратегического планирования. Требования к стратегическим планам: соответствие плана миссии организации, подробные анализ имеющейся ситуации, увязка плана с имеющимися ресурсами, развернутое описание действий и сроков их осуществления, описание ожидаемых последствий, эвальвация (оценка) плана. /Пр/	1	3
6.3	Система планов развития организации как средство управления реализацией стратегии: функциональные, единовременные и стабильные планы; программы, планы-проекты, тактические планы. Программа развития учреждения. /Ср/	1	5
Раздел 7. Тема 7. Учет, отчетность и контроль.			
7.1	Сущность, цели и основные понятия управленческого учета и контроля. Принципы организации учета и контроля в социокультурной сфере. /Лек/	1	4
7.2	Контроль и контроллинг. Стратегический характер контроллинга. Построение системы мониторинга и контроллинга в организациях сферы искусства. Реализация контроллинга в различных организационных структурах. Текущий (оперативный) учет. Статистический учет и отчетность. Творческие отчеты. /Пр/	1	3
7.3	Роль и значение учета, отчетности и контроля. Технология контроля. Виды и типы контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения ревизии. /Ср/	1	5
Раздел 8. Тема 8. Работа с персоналом			

8.1	Система работы с персоналом. Персонал в сфере искусства и художественного образования и кадровая политика. Требования к работникам сферы и проблемы их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала. Кастинг и найм. Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация. /Лек/	1	4
8.2	Специфика подготовки и функционирования кадров в сфере искусства и художественного образования. Основные трудности профессионального отбора: размытость объективных критериев, высокая значимость личностных качеств работников для их успешного существования внутри организации. Роль неформальных отношений в организациях искусства и художественного образования. Формирование профессиональных стереотипов поведения и коммуникации в закрытом творческом сообществе. Должность и должностные полномочия: точные и размытые границы. Проблемы подготовки, переподготовки и повышение квалификации творческих и педагогических кадров. /Пр/	1	3
8.3	Лидерство и стили руководства. Лидерство и социально-психологическое содержание руководства. Виды стилей руководства. Факторы формирования и динамика стилей руководства. Стимулирование и мотивация. Содержание мотивации и виды мотивов. Мотивация и проблема успеха. Свобода и ответственность. Создание и развитие мотивационных условий. Два потока внутрифирменной информации. Культура менеджмента и организационная культура. /Ср/	1	5
Раздел 9. Тема 9. Инновационный менеджмент			
9.1	Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты. Организация инновационного менеджмента: разработка программ и проектов нововведений, создание благоприятных условий нововведений. /Лек/	1	4
9.2	Формы инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. Проектный менеджмент как инструмент развития организации. Управление нововведением. /Пр/	1	3
9.3	Внешнее и внутреннее сопротивление нововведению. Управление сопротивлением. Принудительное нововведение. Адаптивное нововведение. Кризисное нововведение. /Ср/	1	5
Раздел 10. Тема 10. Проблема эффективности менеджмента в сфере искусства и дизайна.			
10.1	Эффект и эффективность. Виды эффективности. Целесообразность, рациональность и экономичность. /Лек/	1	3
10.2	Уровни анализа эффективности: уровень социально-культурной деятельности, уровень деятельности фирмы, уровень управления организациями и учреждениями. Методы анализа эффективности. /Пр/	1	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Чигиринова, М. В., Титова, М. Н., Любименко, А. И.	Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020	http://www.iprbooks.hop.ru/103958.html
Л.1.2	Киселева, Е. Н., Буданова, О. Г.	Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2010	https://www.iprbookshop.ru/931.html
Л.1.3	Мазилкина, Е. И.	Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник	Ростов-на-Дону: Феникс, 2012	https://www.iprbookshop.ru/4983.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.4	Дараган, М. В., Жаксыбергенов, Б. К., Калугин, А. И., Фомина, Т. Т.	Дизайн-проектирование. Термины и определения: терминологический словарь	Москва: Московский городской педагогический университет, 2011	http://www.iprbooks.hop.ru/26469.html
Л.1.5	Музалевская, Ю. Е.	Основы дизайн-проектирования: исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне: учебное пособие	Санкт- Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102454.html
Л.1.6	Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн: учебное пособие	Санкт- Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102606.html
<p>1. Андреева, Я. А. История выставочной деятельности : учебное пособие / Я. А. Андреева, Н. Г. Жигалова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 83 с. — ISBN 978-5-7937-1890-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118383.html</p> <p>2. Архипов, А. В. Менеджмент : учебное пособие / А. В. Архипов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-7937-1923-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118482.html</p> <p>3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебник / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 514 с. — ISBN 978-5-4497-3446-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142245.html</p> <p>4. Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 70 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35191.html</p> <p>5. Маслак, Е. Н. Музейный менеджмент : учебное пособие / Е. Н. Маслак. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-9275-3547-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107963.html</p> <p>6. Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составители В. Л. Мартынова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 68 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55805.html</p> <p>7. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02738-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81833.html</p> <p>8. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «Менеджмент организации», 071401 «Социально-культурная деятельность» / составители Л. П. Салазкина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 195 с. — ISBN 978-5-8154-0155-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22109.html</p> <p>9. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.</p> <p>10. Чигиринова, М. В. Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов : учебное пособие / М. В. Чигиринова, М. Н. Титова, А. И. Любименко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-7937-1812-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103958.html</p> <p>11. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : Алетей, 2006. - 186 с. - ISBN 5-89329-743-1</p>				

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства			
6.3.1.1	Microsoft Office		
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud		
6.3.1.3	Лаборатория Касперского		
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
6.3.2.3	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru		
6.3.2.4	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru		
6.3.2.5	Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. URL: http://opeterburge.ru/history		
6.3.2.6	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/		
6.3.2.7	База данных исследований Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. URL: https://www.csr.ru/issledovaniya/		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
<p>Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.</p> <p>Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации доклада, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.</p> <p>Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.</p> <p>Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного. Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> — работа с научной и специальной литературой; — овладение навыками профессионального выступления и полемики; — создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре. <p>Написание студентами рефератов является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.</p> <p>Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику дисциплины, ее прикладной характер.</p> <p>Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка реферата, работа на базе арт-институций - партнеров.</p> <p>Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене, который предполагает устный ответ студента на один из 22 вопросов, презентацию реферата по заданной теме. Рекомендованный объем реферата – 10-12 страниц.</p>			

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01 АВ_о_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 40

контактная работа во время
 промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	40	40	40	40
Часы на контроль	18	18	18	18
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кандидат иск., Преподаватель, Сазонова О.А.; Ст. преподаватель, Муравьева Т.Б. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью данной дисциплины является формирование у магистрантов основ знаний в сфере теории и практики маркетинговых технологий в деятельности организаций и учреждений культуры и искусства
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.2	Современное искусство
2.1.3	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.4	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Галерейное дело
2.2.2	История и практика аукционного дела
2.2.3	Кураторство художественных проектов
2.2.4	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.5	Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные этапы формирования проектной команды; - специфику отечественного художественного рынка и предпринимательства; - профессиональную терминологию организационно-управленческой деятельности в области арт-рынка; - принципы и методы формирования эффективных стратегий управления организациями разных типов в сфере арт-рынка
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - анализировать проблемные ситуации и прогнозировать их развитие, - ставить цели и задачи членам проектной команды, - возглавить проектную команду
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками управления коллективом арт-институции различного рода, - навыками деловых и межличностных коммуникаций, - навыками анализа результатов работы коллектива, - навыками контроля исполнения принятых решений

ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные этапы организационно-управленческой деятельности в области культуры и искусства; - профессиональную терминологию организационно-управленческой деятельности; - принципы и методы управленческого функционирования организаций разных типов в сфере арт-рынка, - основные методы разработки просветительных, образовательных, коммерческих проектов и программ в организациях и учреждениях культуры и искусства

ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, - ставить цели и задачи членам проектной команды, - организовать работу коллектива исполнителей: штатных сотрудников и проектных команд, - анализировать многообразные формы актуального искусства и маркетинговые стратегии участников арт-рынка в различных методологических и художественных контекстах,
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками управления коллективом арт-институции различного рода, - навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности, - навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке, - навыками контроля исполнения принятых решений

ПК-7: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-7: Знает: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные положения организации экспертной и консультационной деятельности в сфере искусства и культуры, - ведущие российские и международные экспертные сообщества в области культуры и искусства. - основные системы информационно-аналитического обеспечения арт-рынка, - основные положения государственной культурной политики РФ
ИД-2.ПК-7: Умеет: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - находить надежный источник требуемой аналитической, экспертной информации в зависимости от профессиональных задач, - осуществить информационно-аналитическую и экспертную деятельность самостоятельно
ИД-3.ПК-7: Владеет: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками осуществления самостоятельной консультационной деятельности, - различными методами и формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности, - навыками профессиональной презентации результатов консультационной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Введение в дисциплину		
1.1	Определение маркетинга, эволюция маркетинга. Основной понятийный аппарат. /Лек/	2	1
1.2	Маркетинг культуры и культура маркетинга /Пр/	2	1
1.3	Услуги и продукты сферы культуры. /Ср/	2	2
	Раздел 2. 2. Особенности маркетинга культуры		
2.1	Основные принципы и задачи маркетингового управления в сфере культуры. Оценка потребности населения в различных видах социокультурных услуг /Лек/	2	2
2.2	Маркетизация гуманизма. Пирамида Маслоу. /Пр/	2	4
2.3	Современная массовая культура. Тематика массовой культуры по ее основным рынкам. /Ср/	2	4

	Раздел 3. 3. Маркетинговая среда в организациях культуры. Технологии арт-маркетинга		
3.1	Маркетинговая среда организаций культуры. Макросреда. Политическая среда. Экономическая среда. Микросреда. Внешняя микросреда. Партнеры и конкуренты организаций культуры. Внутренняя микросреда. /Лек/	2	2
3.2	Технологии маркетинга как комплекс приемов для достижения прибыльности и эффективности на рынке. Пять основных технологий маркетинга: сегментирование, определение целей (целеполагание), позиционирование, анализ и прогнозирование. /Пр/	2	4
3.3	Условия, примеры эффективного использования маркетинговых технологий в сфере культуры /Ср/	2	4
	Раздел 4. 4. Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии		
4.1	Стратегическое планирование. Стратегии относительно спроса. Определение зоны деловой активности фирмы, работающей в сфере культуры. Характеристика факторов макросреды в сфере культуры. Информация о партнерах. /Лек/	2	2
4.2	Финансовый анализ. Ценовая стратегия. Определение ценой ситуации. Методы ценообразования в арт-рынке. Формирование цен на аукционах искусства. /Пр/	2	4
4.3	Товарная стратегия. Идея товара. Требования рынка к товару. Факторы потребительского поведения. Функциональный анализ товара. Анализ места в конкуренции. /Ср/	2	4
	Раздел 5. 5. Эффект и эффективность.		
5.1	Виды эффективности. Уровни и методы анализа эффективности в сфере искусства. /Лек/	2	1
5.2	Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии. Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства. /Пр/	2	4
5.3	Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка. Продвижение и реализация арт-продукции. /Ср/	2	4
	Раздел 6. 6. Художественная коммуникация.		
6.1	Понятие художественной коммуникации. Структура и компоненты художественных коммуникаций. Художественная реальность. /Лек/	2	1
6.2	Специфика и социокультурные функции арт-рынка. Социокультурная роль и значение социокультурного посредничества как важной составляющей художественных коммуникаций. /Пр/	2	4
6.3	Формирование социальных статусов художника и публики и их отношения друг к другу. Меценатство. Социальные инвестиции и социальное партнерство. Маркетинг социальных инвестиций. Российская благотворительность: конфликт интересов. /Ср/	2	4
	Раздел 7. 7. Механизмы и факторы, стимулирующие продвижение художника на арт-рынке.		
7.1	Эволюция культурно-исторических форм продвижения художника. Формула успешной карьеры художника. /Лек/	2	2
7.2	Четыре направления продвижения карьеры художника. Формирование репутации художника. /Пр/	2	4
7.3	Бренд в сфере культуры и искусства. Реклама и PR как инструмент маркетинга. /Ср/	2	4
	Раздел 8. 8. Интернет-маркетинг.		
8.1	SMM-маркетинг: основные стратегии. Классические показатели эффективности в SMM. /Лек/	2	2
8.2	Основные стратегии: SMM канал как журнал. Геймификация в SMM. Видео контент. Аналитика. /Пр/	2	4
8.3	Контент-план. Таргетинг Ведение эффективного WEB сайта. Маркетинговый аудит. /Ср/	2	4
	Раздел 9. 9. Маркетинг некоммерческих организаций.		
9.1	Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере культуры. Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Организационно-правовые фонды НКО в России и их особенности. корпорации, общественные организации. /Лек/	2	1
9.2	Теория «невыполненного контракта». Проблемы выделения экономических признаков некоммерческого сектора организаций в сфере культуры. Маркетинг сферы культуры по видам. /Пр/	2	2
9.3	Маркетинг музеев, галерей. Роль рекламы. Маркетинг кино и театров. Маркетинг территорий. Маркетинг произведений искусства. Маркетинговая среда организаций искусства. /Ср/	2	5
	Раздел 10. 10. Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных источников.		
10.1	Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. /Лек/	2	2

10.2	Информационное обеспечение фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Спонсорский пакет. Анализ эффективности фандрейзинга. Коэффициент окупаемости расходов на фандрейзинг и коэффициент рентабельности фандрейзинга. /Пр/	2	3
10.3	Специальные фандрейзинговые мероприятия. Виды сотрудничества со спонсорами. Конкурсы и премии. Аукционы знаменитостей. Лотереи. Вечера, обеды и балы. «Продажа кирпичей». Именные места. Продажа мест для рекламы. Торговля, коммерция, платные услуги. Фандрейзинг по почте и по телефону. Краудсорфинг. Виды Краунсорфинга. Краудфандинг. Плюсы краудфандинга Краудфандинговые платформы. Краудфандинг в культуре. Основные компоненты краудфандингового проекта. Финансовая ответственность. /Ср/	2	5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Шевченко, Е. П.	Реклама как вид искусства: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.03 «история искусств»	Саратов: Издательство Саратовского университета, 2020	http://www.iprbooks.hop.ru/106271.html
Л.1.2	Черняк, Е. Ф.	Рекламно-презентационная деятельность в праздничных формах культуры: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 071400 «режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012	http://www.iprbooks.hop.ru/29697.html
Л.1.3	Мазилкина, Е. И.	Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник	Ростов-на-Дону: Феникс, 2012	https://www.iprbookshop.ru/4983.html
Л.1.4	Киселева, Е. Н., Буданова, О. Г.	Организация коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения: учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2010	https://www.iprbookshop.ru/931.html
Л.1.5	Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102606.html
Л.1.6	Тропынина, Н. Е., Куликова, О. М.	Маркетинг инноваций: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020	https://www.iprbookshop.ru/102923.html
Л.1.7	Медведева, Е. И.	Мифодизайн в рекламе технических инноваций: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2021	https://www.iprbookshop.ru/102240.html
Л.1.8	Комиссарова, М. Н.	Разработка проектов: рекламный менеджмент и маркетинг: учебное пособие для спо	Саратов: Профобразование, 2020	https://www.iprbookshop.ru/95594.html

1. Атрушкевич, Е. Б. Маркетинг : учебное пособие / Е. Б. Атрушкевич, О. Ю. Шопенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-91646-212-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/118392.html>
2. Каракова, Т. В. Проектирование общественных пространств крупных торговых центров с использованием оптических иллюзий : учебное пособие / Т. В. Каракова, Ю. С. Воронцова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 78 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105050.html>
3. Комиссарова, М. Н. Разработка проектов: рекламный менеджмент и маркетинг : учебное пособие для СПО / М. Н. Комиссарова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 135 с. — ISBN 978-5-4488-0848-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95594.html>
4. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер ; перевод Т. В. Виноградова, А. А. Чех, Л. Л. Царук ; под редакцией М. Сухановой. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 213 с. — ISBN 978-5-9614-1645-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137910.html>
5. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-394-03162-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83143.html>
6. Медведева, Е. И. Мифодизайн в рекламе технических инноваций : учебное пособие / Е. И. Медведева. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 127 с. — ISBN 978-5-4487-0766-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102240.html>
7. Никандрова, О. Ф. Графический дизайн в системе маркетинга и рекламы [Текст : Электронный ресурс] / О. Ф. Никандрова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПб. : СПГХПА, 2018. - С. 278-281. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7. (Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927)
8. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура [Текст] : учебное пособие / В. О. Пигулевский. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 313 с. : ил.
9. Тропынина, Н. Е. Маркетинг инноваций : учебное пособие / Н. Е. Тропынина, О. М. Куликова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-7937-1821-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102923.html>
10. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суриков. - М. : Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
11. Хайнс, Т. Маркетинг в индустрии моды: комплексное исследование для специалистов отрасли [Текст] : учебное пособие / Т. Хайнс. - Минск : Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Комплексные исследования информационного агентства InterMedia [Электронный ресурс]. URL: https://www.intermedia.ru/
6.3.2.2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL: https://rusneb.ru/
6.3.2.3	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/
6.3.2.4	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.5	Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.erarta.com/
6.3.2.6	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.7	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.8	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.9	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.10	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.11	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru
6.3.2.12	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru
6.3.2.13	Фонд поддержки творческих инициатив «Русская классика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.fond-rk.ru
6.3.2.14	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.15	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.16	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.17	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
<p>Основным способом изучения дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» является работа студентов в процессе лекций и практических занятий (семинаров), а также самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том случае, если студент во время лекций фиксирует в письменном виде основные положения рассматриваемых тем и проблем.</p> <p>Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.</p> <p>Рекомендуется проводить практические занятия в форме свободного обсуждения вопросов, сгруппированных по темам дисциплины:</p> <p>Тема 1. Введение в дисциплину. Определение маркетинга, эволюция маркетинга.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Маркетинг культуры и культура маркетинга - Продукт сферы культуры <p>Тема 2. Особенности маркетинга культуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценка потребности населения в различных видах социокультурных услуг - Маркетизация гуманизма <p>Тема 3. Маркетинговая среда в организациях культуры. Технологии арт-маркетинга.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Партнеры и конкуренты организаций культуры - Основные технологии маркетинга - Условия эффективного использования маркетинговых технологий в сфере культуры <p>Тема 4. Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Идея товара - Факторы потребительского поведения - Ценовая стратегия <p>Тема 5. Эффект и эффективность.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства - Продвижение и реализация арт-продукции <p>Тема 6. Художественная коммуникация.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Художественная реальность - Социальный статус художника - Российская благотворительность: конфликт интересов. <p>Тема 7. Механизмы и факторы, стимулирующие продвижение художника на арт-рынке.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формула успешной карьеры художника - Формирование репутации художника - Бренд в сфере культуры и искусства <p>Тема 8. Интернет-маркетинг.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геймификация в маркетинге культуры <p>Тема 9. Маркетинг некоммерческих организаций.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проблемы выделения экономических признаков некоммерческого сектора организаций в сфере культуры - Маркетинг территорий <p>Тема 10. Привлечение и аккумуляция финансовых средств из различных источников.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Виды сотрудничества со спонсорами - Спонсорский пакет - Краудсорфинг и краудфандинг <p>Приветствуется самостоятельная подготовка студентами докладов и сообщений на практические (семинарские) занятия по</p>			

следующим темам:

- Арт-маркетинг как самостоятельная сфера деятельности
- Особенности и характерные черты отечественного арт-маркетинга, национальный компонент, ментальность
- Маркетинг и искусство
- Эволюция массовой культуры
- Современная массовая культура
- Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере арт-маркетинга
- Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей
- Маркетинг музейного дела. Коммерческая деятельность музеев
- История развития музейного маркетинга. Особенности развития российского музейного маркетинга
- Организация деятельности современного музея. Особенности организационной структуры современного музея
- Маркетинг кинобизнеса. Этапы развития российской киноиндустрии
- Кинопродюсер как менеджер проекта. Примеры удачного продюсирования в российском кинобизнесе.

Жизненный цикл продукта в кинобизнесе. Маркетинг кинопроекта

- «Продукты» и услуги шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и потребностей общества
- Маркетинг и промоушн
- Артистический маркетинг
- Организация концертной деятельности в шоу-бизнесе (практика крупных, средних и малых фирм, объединений, компаний, ассоциаций). Типичная структура творческой фирмы
- Понятие «художественно-творческая продукция». Виды и типы художественно-творческой продукции
- Маркетинг территорий
- Современные технологии по продвижению художника
- Художественная коммуникация и ее роль в формировании эстетических и экономических оценок.

Однако, основная часть самостоятельной работы студента должна быть направлена на подготовку к экзамену.

Рекомендуется использовать следующие вопросы:

1. Понятия «маркетинг» и «арт-маркетинг». Цели и задачи арт-маркетинга
2. Услуги сферы культуры, продукт сферы культуры
3. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений
4. Мировая арт-индустрия как система
5. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии
6. Принципы и задачи маркетингового управления в сфере культуры
7. Маркетизация гуманизма. Пирамида Маслоу
8. Массовая культура: эволюция и современная характеристика
9. Тематика массовой культуры по ее основным рынкам
10. Технологии арт-маркетинга
11. Условия эффективного применения технологий маркетинга в сфере культуры
12. Стратегическое планирование в арт-маркетинге
13. Товарная стратегия арт-маркетинга
14. Лицензионная стратегия арт-маркетинга
15. Ценовая стратегия арт-маркетинга
16. Анализ эффективности организаций культуры
17. Оценка коммерческой деятельности организаций культуры
18. Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка
19. Маркетинговая среда организаций культуры. Макросреда
20. Маркетинговая среда организаций культуры. Политическая среда
21. Маркетинговая среда организаций культуры. Экономическая среда
22. Маркетинговая среда организаций культуры. Микросреда
23. Партнеры и конкуренты организаций культуры
24. Художественная коммуникация: понятие, структура и компоненты
25. Художественная реальность и ее специфика
26. Формирование социальных статусов художника и публики
27. Формы художественного посредничества. Меценатство
28. Благотворительность: мировой опыт и отечественные реалии
29. Социальные инвестиции и социальное партнерство
30. Профессиональные объединения ведущих организаций культуры
31. Механизмы продвижения художника на арт-рынке
32. Формирование репутации художника
33. Некоммерческие организации в сфере культуры
34. Теория «невыполненного контракта»
35. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
36. Организационно-правовые формы НКО в России
37. Маркетинг произведений искусства
38. Маркетинг музеев
39. Маркетинг в сфере театральной и киноиндустрии
40. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений»
41. Маркетинг территорий
42. Фандрейзинг: виды и этапы проведения

43. Специальные фандрейзинговые мероприятия
44. Виды сотрудничества со спонсорами. Спонсорский пакет
45. Анализ эффективности фандрейзинга
46. Краудсорфинг. Определение, виды.
47. Краудфандинг. Определение, основные элементы проекта. Финансовая ответственность
48. Интернет-маркетинг. Виды. Аналитика.

Также на экзамене учитываются баллы, полученные за подготовленный к семинарским занятиям доклад, оформленный в виде реферата (презентации).

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Экономика искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		
аудиторные занятия	0	
самостоятельная работа	40	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

канд.наук, Преод., Григорьева С.М.;ст.преподаватель, Муравьева Т.Б. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг в сфере искусства
1.2	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Теория и история художественного рынка	
2.1.2	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.1.3	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Производственная практика, преддипломная	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Экспертиза и современный художественный рынок	
2.2.4	Социология и психология искусства	
2.2.5	Производственная практика	
2.2.6	Учебная ознакомительная практика	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-1: Знает: методы критического анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные понятия экономики искусства; - место экономики искусства в истории экономического знания; - о месте и роли искусства в системе экономических отношений общества
ИД-2.УК-1: Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, формулировать задачи для решения проблемных ситуаций;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - анализировать тенденции развития художественного рынка как части экономической системы общества и механизмы экономической деятельности организаций сферы искусства;
ИД-3.УК-1: Владеет: навыками разработки и аргументации стратегии действий, обеспечивающих решения проблемных ситуаций на основе системного подхода;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - специальной терминологией, методикой бизнес-планирования

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и междисциплинарной сфере;

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-2: Знает: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе целостного системного научного мировоззрения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - иметь представление об экономических аспектах и особенностях художественного рынка, специфике ценообразования на нем; - основные принципы и методы бизнес-планирования коммерческой деятельности в сфере искусства

ИД-2.ПК-2: Умеет: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - использовать экономические методы оценки эффективности использования ресурсов на художественном рынке, распределения и потребления товаров и услуг на нем; - представить произведение искусства как товар и выявить специфику ценообразования в сфере искусства; - оценивать эффективность экономической деятельности в сфере искусства
ИД-3.ПК-2: Владеет: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - методологией и методикой анализа экономических аспектов деятельности на художественном рынке - навыками бизнес-планирования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Введение в экономику. Пересечение экономики и искусства		
1.1	Определение, функции и предмет изучения экономики. Этапы развития экономической мысли. /Лек/	2	3
1.2	Пересечение экономики и искусства. Пересечение бизнеса и искусства. Искусство как отрасль экономики. Микро- и Макроэкономика искусства. Новые виды экономики: экономика культуры, креативная экономика. /Пр/	2	3
	Раздел 2. 2. Макроэкономика искусства.		
2.1	Введение в макроэкономику. Международная торговля. Художественное производство и мировая экономика. Финансовый рынок. Виды рынков, функции рынков. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия). /Лек/	2	3
2.2	Государственное регулирование экономики искусства Структура распределения доходов и расходов. Основные проблемы макроэкономики искусства. Экономика искусства и человеческий капитал. Труд, рынок труда. /Пр/	2	2
2.3	Спрос и величина спроса. Предложение и величина предложения. Рыночное равновесие. равновесная цена. Инфляция. Ценовая дискриминация. /Ср/	2	6
	Раздел 3. 3. Рыночные отношения в сфере искусства.		
3.1	Понятие и инфраструктура художественного рынка. Функции рынка. Государственное вмешательство в работу рынка. /Лек/	2	3
3.2	Банковское дело и сфера искусства. Страхование, страховая стоимость предметов искусства. Индексы рынка. Аукционная деятельность. Страхование, страховая стоимость предметов искусства. Информационные агентства на художественном рынке и их коммерческая деятельность. Частные и корпоративные инвесторы в сфере искусства. Инвестиционные стратегии. ПИФы художественных ценностей, риски и доходность капиталовложений. /Пр/	2	4
3.3	Экономика музеев. Понятия эндаумента и фандрайзинга. Ярмарки, фестивали, биеннале. /Ср/	2	8
	Раздел 4. 4. Ценообразование в сфере искусства.		
4.1	Ценообразования товаров, услуг и НМЦ и объектов интеллектуальной собственности в сфере искусства /Лек/	2	1
4.2	Ценообразования товаров, услуг и НМЦ и объектов интеллектуальной собственности в сфере искусства /Пр/	2	2
4.3	Ценообразования товаров, услуг и НМЦ и объектов интеллектуальной собственности в сфере искусства /Ср/	2	6
	Раздел 5. 5. Микроэкономика искусства. Коммерческая деятельность.		
5.1	Производственная и коммерческая деятельность фирмы. Виды издержек: постоянные и переменные издержки. Маржинальный анализ и максимизация прибыли. Основные и оборотные средства. Ограниченные ресурсы. Себестоимость. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Точка безубыточности. /Лек/	2	4

5.2	Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках: структура, чтение, анализ. Понятие рентабельности. Финансовое состояние предприятия. Экономический анализ, финансы, денежные потоки. Планирование, источники финансирования, собственный и заемный капитал предприятия. /Пр/	2	3
5.3	Оценка инвестиций (проектов): методы, критерии оценки финансового состояния. Теневая экономика: подделки, незаконный оборот. Закон: авторское право, копирайт, ввоз и вывоз, анализ нормативно-правовых актов. /Ср/	2	10
Раздел 6. 6. Экономические циклы и кризисы.			
6.1	Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Опасность "перегрева" экономики. /Лек/	2	2
6.2	Понятие финансовых пузырей и их аналоги в сфере искусства. Экономические кризисы. Поведение художественного рынка в кризис. Сравнение с другими финансовыми рынками. Прогнозы развития художественного рынка /Пр/	2	2
6.3	Экономические кризисы. Поведение художественного рынка в кризис. Прогнозы развития художественного рынка. /Ср/	2	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Демура, Н. А.	Экономика и организация производства предприятий народных промыслов: учебное пособие	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019	http://www.iprbooks.ru/106227.html
Л.1.2	Салазкина, Л. П.	Теоретические основы управления социально-культурной сферой: учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «менеджмент организации», 071401 «социально-культурная деятельность»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2008	https://www.iprbookshop.ru/22109.html
Л.1.3	Рябов, С. В., Рябова, Н. Е.	Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2014	https://www.iprbookshop.ru/50671.html
Л.1.4	Рудич, Л. И.	Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства: учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013	https://www.iprbookshop.ru/22063.html
Л.1.5	Мухамедиева, С. А.	Экономика социально-культурной сферы: учебное пособие для студентов специальности 071401 «социально-культурная деятельность» и направления подготовки 071800 «социально-культурная деятельность»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012	https://www.iprbookshop.ru/22124.html
Л.1.6	Мухамедиева, С. А.	Экономика культуры: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.02 «народная художественная культура» 51.03.03 «социально-культурная деятельность», 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.03.06 «библиотечно-информационная деятельность»; квалификация (степень) «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2019	https://www.iprbookshop.ru/95582.html

1. Бизнес-планирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк, Н. Д. Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. З. Черняка, Г. Г. Чараева. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 591 с. — ISBN 978-5-238-01812-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142709.html>
2. Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс лекций для студентов обучающихся профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / Д. Д. Моисеенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 153 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83946.html>
3. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»; квалификация (степень) «бакалавр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95582.html>
4. Мухамедиева, С. А. Экономика социально-культурной сферы : учебное пособие для студентов специальности 071401 «Социально-культурная деятельность» и направления подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0219-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22124.html>
5. Подолянец, Л. А. Особенности финансов сферы изобразительного искусства [Текст] / Л. А. Подолянец // Месмахеровские чтения - 2016. Материалы международной научно-практической конференции 21-22 марта 2016 г.: сборник научных статей : научное издание / СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПб. : СПГХПА, 2016. - С. 493-499. - ISBN 978-5-9909113-1-4. (Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-794907175)
6. Романенко, И. В. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / И. В. Романенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 272 с. : ил.
7. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л. И. Рудич. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22063.html>
8. Рябов, С. В. Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры : учебное пособие / С. В. Рябов, Н. Е. Рябова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. — 142 с. — ISBN 978-5-906768-54-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/50671.html>
9. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «Менеджмент организации», 071401 «Социально-культурная деятельность» / составители Л. П. Салазкина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 195 с. — ISBN 978-5-8154-0155-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22109.html>
10. Титов, В. И. Экономика предприятия [Текст] : учебник / В. И. Титов. - М. : Эксмо, 2007. - 416 с. - (Высшее экономическое образование). - ISBN 5-699-18439-2

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.4 «Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.kultura-portal.ru>

6.3.2.5 Фонд поддержки творческих инициатив «Русская классика» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru>

6.3.2.6 Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.culture.ru>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
C-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основным способом изучения дисциплины «Экономика искусства» является работа студентов в процессе лекций и практических занятий (семинаров), а также самостоятельная работа во внеучебное время. Наибольший эффект достигается в том случае, если студент во время лекций фиксирует в письменном виде основные положения рассматриваемых тем и проблем.

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.

Рекомендуется проводить практические занятия в форме свободного обсуждения вопросов, сгруппированных по темам дисциплины:

Тема 1. Введение в экономику. Пересечение экономики и искусства

- Функции и предмет изучения экономики.
- Искусство и экономика.
- Производство искусства как товар.
- Новые виды экономики: экономика культуры, креативная экономика.

Тема 2. Макроэкономика искусства.

- Художественное производство и мировая экономика.
- Спрос и предложение в сфере искусства.
- Государственное регулирование экономики искусства.

Тема 3. Рыночные отношения в сфере искусства

- Понятие и инфраструктура художественного рынка.
- Экономические отношения и денежные потоки на художественном рынке.
- Участники художественного рынка и виды их экономической деятельности.

Тема 4. Ценообразование в сфере искусства.

- Понятие «цена» и виды цен.
- Методы ценообразования.
- Особенности ценообразования на художественном рынке.

Тема 5. Микроэкономика искусства. Коммерческая деятельность.

- Понятие «организация» в сфере искусства.
- Финансы организации на художественном рынке.
- Оценка бизнес-проектов в сфере искусства.

Тема 6. Экономические циклы и кризисы

- Понятие «экономический цикл»
- Понятие «экономический кризис»
- Поведение художественного рынка во время экономического роста и спада.

Приветствуется самостоятельная подготовка студентами докладов и сообщений на практические (семинарские) занятия по следующим темам:

Искусство для бизнеса – формы взаимодействия и практические примеры.

Обзор и анализ спроса на рынке труда в сфере искусства.

Анализ предложения услуг по кредитованию под залог предметов искусства в банковском секторе РФ.

Анализ предложения услуг по страхованию предметов искусства на страховом рынке РФ.

Анализ динамики аукционных цен на предметы искусства с 2000 по 2016 гг. (подборка предметов искусства по усмотрению студента).

Аукционный дом – история, описание деятельности, анализ продаж (выбор аукционного дома по усмотрению студента).

Галерея современного искусства - история, описание и особенности деятельности (выбор галереи по усмотрению студента).

Паевой инвестиционный фонд художественных ценностей – история образования, обзор активов и динамика стоимости (выбор ПИФа по усмотрению студента).

Информационное агентство на рынке предметов искусства (выбор компании по усмотрению студента).

История и опыт создания частных музеев (выбор музея по усмотрению студента).

Частные коллекции произведений искусства (выбор коллекционера по усмотрению студента).

Ярмарки, фестивали и биеннале в сфере искусства – история, описание события, виды реализуемой экономической деятельности (выбор события по усмотрению студента).

Однако, основная часть самостоятельной работы студента должна быть направлена на разработку итогового проекта – бизнес-плана коммерческого проекта в сфере искусства.

Это обусловлено возможностью сформировать ответы на важнейшие экономические вопросы:

- какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на отечественный и зарубежный рынок;
- каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет изменяться;
- какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-проекта;
- сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надёжных поставщиков;
- каковы будут издержки на организацию производства и реализацию продукции и услуг на соответствующих рынках;
- какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на неё повлияют конкуренты;
- какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми участниками бизнес-проекта;
- каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить.

Кроме этого, составленный бизнес-план позволит применить на практике и в реальных экономических условиях знания, полученные в ходе изучения курса.

Подготовка проекта осуществляется студентом самостоятельно и состоит из следующих этапов:

- формирование бизнес-идеи
- определение что будет производиться в ходе реализации проект, как и для кого?
- анализ рынка конкурентов и формулирование преимущества разрабатываемого проекта на рынке
- определение перечня необходимых ресурсов
- прогнозирование способов получения доходов
- формирование текста бизнес-плана в соответствии с содержанием его разделов
- расчет финансовой части бизнес-плана и определение эффективности и рентабельности проекта
- экономический анализ проекта
- подготовка презентации проекта и его защита.

Бизнес-план оформляется в виде презентации Power Point с иллюстрациями, графическим материалом и основными тезисами проекта, позволяющего раскрыть суть всех его разделов, и защищается перед студенческой аудиторией (группой).

На презентацию проекта отводится 15 минут, на вопросы – 10 минут.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Социология и психология искусства рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 121
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя 17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	121	121	121	121
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

Доктор социологии, Профессор, Магидович М.Л. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Цель - формирование у магистрантов системных знаний в сфере современного искусствоведения в совокупности исторических, психологических и социологических аспектов
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках	
2.1.2	Методология исследования художественного рынка	
2.1.3	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.1.4	Учебная ознакомительная практика	
2.1.5	Экономика искусства	
2.1.6	Современное искусство	
2.1.7	Теория и история художественного рынка	
2.1.8	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.1.9	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.2	Производственная практика	
2.2.3	Экспертиза и современный художественный рынок	
2.2.4	Производственная практика, преддипломная	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач профессиональной деятельности
ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям
ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и междисциплинарной сфере;

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-2: Знает: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе целостного системного научного мировоззрения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности, а также актуальную проблематику в области социологии и психологии культуры
ИД-2.ПК-2: Умеет: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать методологию и методику проведения исследовательской деятельности

ИД-3.ПК-2: Владеет: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;	В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть современным категориальным аппаратом, навыками планирования, проведения и интерпретации результатов исследований
ПК-4: Способен и готов использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: специфику организационно-управленческой работы в сфере научно-исследовательской деятельности с учетом профиля подготовки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные приемы и методы руководства проектным коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
ИД-2.ПК-4: Умеет: использовать традиционные и современные методы организации научно-исследовательской работы в сфере искусств и гуманитарных наук; умение использовать для осуществления организационно-управленческой работы методов изучаемых дисциплин;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь принимать управленческие решения в процессе научно-исследовательской деятельности, использовать на практике изучаемые организационно-управленческие методы
ИД-3.ПК-4: Владеет: навыками организации и проектирования научно-исследовательской деятельности, технологиями научной коммуникации, формами и способами планирования и решения научных проектных задач; методикой планирования научно-исследовательской деятельности временного коллектива (проектной группы);	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками организации и управления проектной команды, навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности, методологией проектирования научно-исследовательской деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Социология искусства как научная дисциплина		
1.1	Социология искусства как отраслевая социология. Место социологии искусства в системе наук об искусстве. Искусствоведение и социология искусства: общий объект исследования (искусство) и различие в предмете исследования. Социология искусства и эстетика. Социология искусства как научная теория и сумма научных эмпирических знаний. Основные виды социологии искусства: 1) теоретическая социология искусства – общая и специализированная (отраслевая); 2) эмпирическая (прикладная) социология искусства; 3) история социологии искусства. Предмет общей теоретической социологии искусства - взаимосвязь общества и искусства. Основные проявления этой взаимосвязи: социальное бытие искусства; социальный характер искусства; социальная роль искусства; художественная жизнь общества и художественная стратификация; социальная обусловленность исторического развития искусства; взаимосвязи исторического развития общества и искусства. Предмет специальной (отраслевой) теоретической социологии искусства – взаимосвязь общества и видов искусства в их различных проявлениях (музыкальная, театральная, литературная жизнь общества; виды художественной культуры и т.д.). Предмет эмпирической (прикладной) социологии искусства – взаимодействие общества и искусства в его многообразных конкретных проявлениях. Направления социологических исследований искусства. /Лек/	3	2
1.2	Социологическое искусствознание: установление взаимосвязи закономерностей развития искусства (формирование направлений и стилей, особенности творчества отдельных художников) со спецификой социальной структуры и общественной мысли эпохи. Социология художественного восприятия: анализ восприятия произведений искусства публикой, установлению связей между демографическими и социологическими характеристиками реципиентов и особенностями их художественных вкусов и предпочтений. Социология художественного труда: выяснение условий и факторов, определяющих социальный статус работников искусства. Социология искусства и социальная история искусства: проблема взаимосвязи. /Пр/	3	4

1.3	Социология искусства как отраслевая социология. Место социологии искусства в системе наук об искусстве. Социология искусства и эстетика. Основные виды социологии искусства. Направления социологических исследований искусства. Социология художественного восприятия. Социология художественного труда. Социология искусства и социальная история искусства: проблема взаимосвязи. /Ср/	3	12
Раздел 2. Тема 2. Институциональная система и социальные функции искусства			
2.1	Представление о полифункциональной природе искусства. Функции искусства по отношению к человеку. Функции искусства по отношению к обществу. Функции искусства по отношению к природе. Функции искусства по отношению к культуре. Социальные функции искусства в его видовой специфике. /Лек/	3	1
2.2	Институциональная система искусства. Функционирование искусства как социальный процесс жизни общества. Активное и пассивное потребление искусства. Социальные условия потребления искусства (художественное произведение, распространение, хранение художественных произведений). Художественные организации и их место в художественной жизни общества. Функционирование искусства как процесс его духовного «потребления» (восприятия). Взаимодействие искусства (и его видов) с обществом и его сферами, социальными институтами, социальными группами. Стратификация общества и искусство. Социальные группы в их отношении к искусству. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. /Пр/	3	3
2.3	Полифункциональная природе искусства. Институциональная система искусства. Активное и пассивное потребление искусства. Художественные организации и их место в художественной жизни общества. Стратификация общества и искусство. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. /Ср/	3	10
Раздел 3. Тема 3. Художественная жизнь современного общества			
3.1	Художественная жизнь общества и функционирование искусства. Проблемы определений понятия «художественная жизнь» в социологии искусства, эстетике, искусствоведении. Теория Ю.В.Перова. Художественная жизнь как область общественной жизни, основу которой составляет деятельность по производству, распространению и усвоению художественного сознания вместе со всеми соответствующими отношениями и институтами. Художественная жизнь как процесс функционирования художественной культуры в конкретных социально-исторических условиях. Художественная жизнь как актуальное бытие художественной культуры Художественная жизнь как сфера «диалога между современниками и пластическим творчеством, диалогом, дающим много для понимания исторического самосознания эпохи» (Г.Ю. Стернин). Место художественной жизни в духовной жизни общества. Художественная жизнь как социальный объект, его элементы и их связи. Виды художественной жизни по видам искусства (музыкальная, театральная и т.п.). /Лек/	3	2
3.2	Проблемы изучения художественной жизни в историко-социологическом аспекте: 1) интерпретативные исследования (изучение художественной жизни через взаимодействие одновременно существующих направлений, школ, тенденций); 2) фактологические исследования (изучение событийного ряда функционирования искусства: хроника спектаклей, выставок и публикаций, создание учреждений и ассоциаций). Проблемы исторических исследований художественной жизни в отечественном искусствоведении (Г.Ю. Стернин, В.П. Лапшин и др.). Проблемы интерпретативных и фактологических исследований современной художественной жизни. /Пр/	3	4
3.3	Теория художественной жизни Ю.В.Перова. Теория художественной жизни Г.Ю. Стернина. Проблемы исторических исследований художественной жизни в отечественном искусствоведении (Г.Ю. Стернин, В.П. Лапшин и др.). Проблемы интерпретативных и фактологических исследований современной художественной жизни. /Ср/	3	12
Раздел 4. Тема 4. Социология публики			

4.1	<p>Понятие «публика» в социологии искусства. Сущность, структура и формы современной публики. Пассивное и активное художественное потребление. Аудитория как теоретическая категория. Особенности российской аудитории.</p> <p>/Лек/</p>	3	1
4.2	<p>Досуговые практики и досуговые предпочтения жителей современного мегаполиса. Роль искусства в досуговых практиках россиян - история и современность.</p> <p>Основные направления, методология и методика социологических и маркетинговых исследований публики и аудитории. Влияние аудитории искусства на общественное мнение и современное общество. Механизмы и способы влияния на мнение публики. Постоянная и ситуативная публика. Художественная (по видам искусства) и социально-демографическая стратификация публики.</p> <p>Типы художественного потребления и теории дифференциации публики. Социально-демографические факторы типизации публики. Театральная публика и театральная аудитория. Особенности аудитории драматических и музыкальных театров. Российская аудитория оперы и балета. Особенности аудитории мюзикла. Структура и особенности кино - зрителей. Аудитория отечественных кинотеатров и художественная активность кинолюбителей. Концертная публика. Аудитория концертов академической музыки в современной России. Музыкальные фанаты и их культурные практики. Перформансы слушателей и их художественная активность в социальных сетях и сети Интернет.</p> <p>Особенности и дифференциация музейной публики. Аудитория актуального искусства, ее социально-демографические особенности. Посетители галерей, их основные мотивы и стратификация. Роль вернисажей в формировании аудитории искусства.</p> <p>/Пр/</p>	3	4
4.3	<p>Особенности российской "публики".</p> <p>Досуговые практики и досуговые предпочтения жителей современного мегаполиса.</p> <p>Влияние аудитории искусства на общественное мнение и современное общество.</p> <p>Механизмы и способы влияния на мнение публики. Постоянная и ситуативная публика.</p> <p>Художественная (по видам искусства) и социально-демографическая стратификация публики.</p> <p>Театральная публика и театральная аудитория.</p> <p>Структура и особенности кино- зрителей.</p> <p>Концертная публика.</p> <p>Перформансы слушателей и их художественная активность в социальных сетях и сети Интернет.</p> <p>Особенности и дифференциация музейной публики.</p> <p>Аудитория актуального искусства, ее социально-демографические особенности.</p> <p>/Ср/</p>	3	13
Раздел 5. Тема 5. Социологические исследования изобразительного искусства			
5.1	<p>Проблемы социологических исследований изобразительного искусства. Основные объекты социологии изобразительного искусства: художественное восприятие и типология зрителя; художественные произведения и контекст их создания; художественная жизнь и художественная ситуация; художественный рынок и художественная мода.</p> <p>/Лек/</p>	3	1
5.2	<p>Концепция искусства как системы межличностной коммуникации в общественно-историческом контексте.</p> <p>Историко-социологические исследования изобразительного искусства. Художественная стратификация общества. Художники как социальная (профессиональная) группа, их численность в различных видах художественного творчества. Место художника в социальной стратификации по престижу, профессии, доходу, образованию, культуре и т.д.</p> <p>Социальное положение и социальная роль художников в обществе.</p> <p>Методика социологических исследований искусства. Процесс и стадии эмпирического исследования. Опросные методы (анкетирование и интервьюирование), наблюдение, изучение произведений как документов и сообщений (контент-анализ), использование тестов, эксперимент. Качественно-количественный анализ искусства (контент-анализ).</p> <p>Программа социологического исследования: основные понятия и принципы построения (разработка программы, пробное исследование, проведение выборки, сбор информации, подготовка и обработка данных, анализ, отчетность).</p> <p>/Пр/</p>	3	4

5.3	<p>Историко-социологические исследования изобразительного искусства. Методика социологических исследований искусства. Процесс и стадии эмпирического исследования. Опросные методы (анкетирование и интервьюирование), наблюдение, изучение произведений как документов и сообщений (контент-анализ), использование тестов, эксперимент. Качественно-количественный анализ искусства (контент-анализ). Программа социологического исследования: основные понятия и принципы построения (разработка программы, пробное исследование, проведение выборки, сбор информации, подготовка и обработка данных, анализ, отчетность).</p> <p>/Ср/</p>	3	15
Раздел 6. Тема 6. Психология искусства как научная дисциплина. Становление психологии искусства			
6.1	<p>Психология искусства как наука. Классическая и неклассическая психология искусства. «Искусствоведческая» и «психологическая» психологии искусства. Психологическое и художественное как фундаментальные категорий теории искусства и психологии искусства: проблема соотношения. Психологическое измерение искусства. Психологические компоненты художественной деятельности: память, воображение, ассоциации, вдохновение, мышление.</p> <p>Становление психологии искусства. Предыстория психологии искусства: психологические идеи в античной, средневековой, ренессансной философии. Психологические проблемы искусства в европейской философии Нового времени. Возникновение психологии как самостоятельной научной дисциплины и предпосылки возникновения психологии искусства. Теория сознания и физиология высшей нервной деятельности как основы формирования предметного поля психологической науки. Междисциплинарный характер первых исследований по психологии искусства. Ассоциативная психология (изучение механизмов художественного восприятия); гештальтпсихология (изучение психологического своеобразия личности художника); теория бессознательного (исследование неосознаваемых компонентов художественного творчества и художественного восприятия).</p> <p>/Лек/</p>	3	3
6.2	<p>Психологическая концепция З. Фрейда и ее интегративный характер. Основные составляющие теории психоанализа З. Фрейда. Стремление к удовольствию как главный стимул любых форм человеческой активности. Либи́до и комплексы личности. Культура как коллективный невроз. Роль сексуальности и психических комплексов в творческих процессах. Художественная фантазия как детская игра. Путь художника: от фантазии к реальности. Способность и неспособность к творчеству. Творчество как разрушение барьеров между «я», «оно» и «сверх-я». Ограниченность психоаналитических подходов в сфере художественного творчества.</p> <p>К.Г. Юнг и учение о коллективном бессознательном. Продуктивность художественного творчества – проникновение создателя художественного произведения в коллективное бессознательное. Архетипы как предопределение творческой фантазии. Психологический и визионерский типы художественного творчества. Бессознательное как дополнение сознания.</p> <p>Харьковская психологическая школа. Труды А.А. Потебни по поэтике. Психологические проблемы художественного творчества в работах Д.Н. Овсяннико-Куликовского. Сборник «Вопросы теории и психологии творчества» (1907-1923).</p> <p>Аналитический подход к исследованию искусства. Л.С. Выготский: развитие психологической проблематики искусства. Изучение психологических аспектов художественного текста. Результат и психологическое своеобразие художественного творчества. Художественное произведение как опосредованное представление психических процессов. Психологические функции компонентов художественного текста. Механизмы художественного смыслообразования. Теория катарсиса в искусстве. Л.С. Выготский и роли знака в развитии человека. Эмпирические исследования произведений искусства психологии. А.Н. Леонтьев о психологии искусства.</p> <p>Психология искусства в рамках культурно-исторической психологии. Культурно-исторический подход в психологии (Л.С. Выготский). Основные положения культурно-исторической психологии (М. Коул). Анализ художественного произведения в рамках культурно-исторического подхода.</p> <p>/Пр/</p>	3	4

6.3	<p>Психологическая концепция З. Фрейда и ее интегративный характер. К.Г. Юнг и учение о коллективном бессознательном. Харьковская психологическая школа. Аналитический подход к исследованию искусства. Л.С. Выготский: развитие психологической проблематики искусства. Изучение психологических аспектов художественного текста. Теория катарсиса в искусстве. Эмпирические исследования произведений искусства психологии. А.Н. Леонтьев о психологии искусства. Культурно-исторический подход в психологии (Л.С. Выготский). Основные положения культурно-исторической психологии (М. Коул). Анализ художественного произведения в рамках культурно-исторического подхода. /Ср/</p>	3	17
Раздел 7. Тема 7. Психология художественного творчества			
7.1	<p>Понятие «творчество». Творчество как воплощение замысла. Факторы, определяющие порождение художественного текста: креативность личности, стиль мышления, характер активности личности. Стадии творческого процесса: рождение замысла; переживание и осмысление замысла; воплощение замысла. Концепции художественного творчества. Художественное творчество в философии Ф. Ницше. Экзистенциализм о природе художественного творчества. (Ж.П. Сартр). Проблемы художественного творчества в отечественной психологии искусства. Постмодернистские концепции художественного творчества. Критерии и качества творческой личности. Концепция А. Маслоу: стремление к самореализации, поглощенность делом, аутентичность личности, независимость суждений, уверенность, инициативность и гибкость, критичность и высокая степень рефлексии, открытость по отношению к новому. Концепция креативности Дж. Гилфорда: способность к обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию большого числа идей; гибкость – способность к продуцированию большого числа идей; оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; способность к усовершенствованию объекта; способность к анализу и синтезу. Теория творчества К. Роджерса: мотивация творчества; факторы и условия созидательного творчества. Соотношение эстетического и психологического аспектов художественного творчества. Своеобразие личностного подхода в психологии искусства, его важнейшие принципы. /Лек/</p>	3	2

7.2	<p>Психологические механизмы художественного творчества. Психологические механизмы художественной деятельности: память, мышление, воображение, вдохновение, ассоциации, внутреннее освобождение. Воображение и фантазия: единство и различия. Роль сознательных и подсознательных компонентов в процессах художественного творчества. Мотивация деятельности художника как сложная динамичная самоорганизующая система. Осознанная направленность творчества художника: волевые усилия, рациональная оценка намеченных целей. Непроизвольная активность. Интенция.</p> <p>Переживание и его художественное воссоздание. Объект эмоционального переживания: эмоциональное отношение к реальным предметам (к вещи, к множеству вещей, к живому существу, к человеку); к абстрактным объектам; к фантастическим объектам; к метаобъектам.</p> <p>Биологические основания художественного творчества. Нейродинамика творческой деятельности: взаимодействие механизмов возбуждения и торможения и их влияние на процессы художественного творчества.</p> <p>Эмпатия – важнейший аспект воображения. «Вчувствование» и эмпатия. Эмпатия общепсихологическая и эстетическая (художественная). Выразительность как объективная основа эмпатии. Степени и формы эмпатии (оживление, вживание, одушевление, одухотворение, олицетворение).</p> <p>Проблемы художественного творчества, восприятия, интерпретации как триединство позиций – автора, исполнителя, зрителя.</p> <p>Психологическая природа художественного произведения. Понятие художественный текст. Противоречивость как форма существования искусства. Художественный текст как порождение осознанных и неосознанных противоречий. Психологическая структура художественного образа. Символический характер художественного образа. Способы создания противоречий в художественном тексте (В.М. Аллахвердов).</p> <p>Эмоции и чувства в художественной деятельности. Формы существования эмоций в искусстве (Л. Дорфман): эмоциональные переживания автора (исполнителя); эмоциональный слой психохудожественных представлений; эмоциогенные особенности художественного предмета. Компоненты эмоционального состояния художника: эмоциональное состояние, выражающееся в предрасположенности к эмоциональному возбуждению; эмоциональное переживание от объекта творчества; эмоциональное переживание от самого процесса творчества. Катарсис как форма переживания художественного произведения.</p> <p>Специфика художественных эмоций в процессах художественного творчества. Художественные эмоции как обобщение эмоционального отношения к объекту (В.П. Бранский). Художественное обобщение как выражение общезначимого в действительных переживаниях (эмоциональное отношение к прошлому и настоящему); как выражение общезначимого в возможных переживаниях (эмоциональное отношение к будущему). Деформации эмоционального отношения к объекту: отказ от эмоций вообще; отказ от обобщения эмоций; превращение эмоций из цели в средства для удовлетворения нехудожественных социальных функций; возбуждение отрицательных эмоций, не сопровождаемых эстетическим чувством.</p> <p>Художник как творческая личность: психологическое измерение. Общая характеристика личности и ее структура. Специфические особенности личности художника и ее формирование. Мироззрение, убеждения и идеалы личности художника. Психологическое единство творческой и бытийной биографии художника. Роль художественного творчества в формировании своеобразия психологического мира личности. Художественно-творческие способности. Одаренность, талант, гениальность в системе психологии искусства. Проблема исторической обусловленности таланта. Психологические проблемы взаимоотношений художника и общества.</p> <p>/Пр/</p>	3	5
7.3	<p>Концепции художественного творчества. Художественное творчество в философии Ф. Ницше.</p> <p>Экзистенциализм о природе художественного творчества. (Ж.П. Сартр).</p> <p>Проблемы художественного творчества в отечественной психологии искусства.</p> <p>Постмодернистские концепции художественного творчества. Критерии и качества творческой личности.</p> <p>Концепция А. Маслоу.</p> <p>Концепция креативности Дж. Гилфорда.</p> <p>Теория творчества К. Роджерса.</p> <p>Проблемы художественного творчества, восприятия, интерпретации как триединство позиций – автора, исполнителя, зрителя.</p> <p>Художник как творческая личность: психологическое измерение.</p> <p>/Ср/</p>	3	16
Раздел 8. Тема 8. Психология художественного восприятия			

8.1	<p>Психологические механизмы художественного восприятия. Восприятие как процесс познания. Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность, структурность, осмысленность, апперцепция, активность. Понятие об иллюзии восприятия. Осмысленность восприятия. Непреднамеренное и преднамеренное восприятие. Восприятие пространства, времени и движения в различных видах искусства. Теория вчувствования Т. Липпса. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественного восприятия.</p> <p>/Лек/</p>	3	2
8.2	<p>Многоплановость художественного восприятия. Идентификация героя и реципиента. Игровой момент художественной рецепции. Синестезия как механизм художественного восприятия. Ассоциативность художественного восприятия. Временные измерения художественной рецепции. Рецепционная установка и рецепционное ожидание. Психологические стратегии восприятия художественного текста. Проблема прочтения эмотивных знаков и создания знаковых систем. Оценка и понимание художественного произведения. Искусство как творческое восприятие мира. Восприятие как сотворчество. Диалогичность восприятия. Трактовки восприятия: классическая эстетика, рецептивная эстетика. Сопереживание и эстетическое чувство в процессах художественного восприятия. Факторы сопереживания. Психология художественного восприятия и природа эстетической оценки. Природа художественного понимания. Проблема однозначности художественной интерпретации. Типология художественного восприятия. Аудитория искусства и проблемы ее психологической типологии. Типология на основе сформированности духовных потенциалов (познавательный, созидательный, ценностно-ориентационный, коммуникационный) и ориентации на выполнение определенных социальных ролей: несформировавшиеся, эклектично развитые, односторонне развитые, разносторонне развитые. Мотивы приобщения к искусству в разных типах аудитории.</p> <p>/Пр/</p>	3	4
8.3	<p>Психологические механизмы художественного восприятия. Восприятие пространства, времени и движения в различных видах искусства. Теория вчувствования Т. Липпса. Многоплановость художественного восприятия. Психологические стратегии восприятия художественного текста. Оценка и понимание художественного произведения. Искусство как творческое восприятие мира. Восприятие как сотворчество. Природа художественного понимания. Проблема однозначности художественной интерпретации. Типология художественного восприятия. Аудитория искусства и проблемы ее психологической типологии.</p> <p>/Ср/</p>	3	14
Раздел 9. Тема 9. Историческая и социальная психология искусства			
9.1	<p>Историко-антропологическое познание и психология искусства. Возможность изучения процессов психической эволюции человека на материале истории искусства. Психологическое измерение истории художественной жизни. Формы художественной самореализации в истории повседневности. Ценностные ориентации и культура воображения историко-художественной эпохи. Культурно-психологические факторы (картина мира) и их роль в формировании исторически определенных типов художественного мышления и восприятия. Социально-психологические факторы и их воздействие на формирование стереотипов поведения, моделей общения и т.д. Проблема взаимосвязи художественных и психологических характеристик в истории культуры.</p> <p>/Лек/</p>	3	2
9.2	<p>Художественно-эстетический идеал и психология искусства. Стиль и историческая психология искусства. Стиль как выражение образно-эмоционального строя и целостных социально-психологических и культурно-психологических состояний. Понятие «идеал» в гуманитарных науках. Стиль и художественно-эстетический идеал. Содержательные и формальные нормативы эстетического идеала. Многообразие идеалов в истории искусства. Роль идеала в процессах художественного творчества и восприятия. Трактовка искусства в классической и неклассической (постмодернистской) парадигмах психологии искусства.</p> <p>/Пр/</p>	3	2
9.3	<p>Художественно-эстетический идеал и психология искусства. Содержательные и формальные нормативы эстетического идеала. Трактовка искусства в классической и неклассической (постмодернистской) парадигмах психологии искусства.</p> <p>/Ср/</p>	3	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Андерсон, Перри	Истоки постмодерна: монография	Москва: ИД Территория будущего, 2011	http://www.iprbookshop.ru/7295.html
Л.1.2	Булычева, Е. И.	История и типология культуры: рабочая программа и методические рекомендации	Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012	http://www.iprbookshop.ru/24101.html
Л.1.3	Кинёва, Л. А., Вожевой, Л. Б.	История искусств: учебное пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017	http://www.iprbookshop.ru/106385.html
Л.1.4	Куценков, П. А.	Психология первобытного и традиционного искусства	Москва: Прогресс-Традиция, 2007	http://www.iprbookshop.ru/21523.html

1. Выгодский, Л. С. Психология искусства. : научное издание / Л. С. Выгодский. - СПб. : Азбука, 2000. - 416 с. - Указ. имен: с. 405-408, Указ. имен с. 405-408, Предм. указ. с. 409-411.

2. Дзялошинский, И. М. Личностный мир человека: социальные и психологические проблемы текстовой деятельности : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 884 с. — ISBN 978-5-4497-0773-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/99909.html>

3. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 132 с. — ISBN 978-5-4488-2189-9, 978-5-4497-3484-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142506.html>

4. Кулка, И. Психология искусства : учебное пособие / И. Кулка. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 558 с. : ил.

5. Куценков, П. А. Психология первобытного и традиционного искусства / П. А. Куценков. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 232 с. — ISBN 5-89826-199-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21523.html>

6. Панфилов, Н. В. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам "История", "Философия", "Политология", "Социология", "Правоведение": учебно-методическое пособие для всех направлений подготовки и специальностей бакалавриата и специалитета [Текст] : учебно-методический комплекс / Н. В. Панфилов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 67 с. - Библиогр.: с. 44-66

7. Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 496 с. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21528.html>

8. Социология искусства : хрестоматия / составители В. С. Жидков, Т. А. Клявина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 496 с. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21528.html>

9. Социология, психология, право : тематический словарь / Н. Г. Милорадова, А. Д. Ишков, Е. В. Романова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Милорадова, А. Д. Ишков. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 100 с. — ISBN 978-5-7264-1017-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30034.html>

10. Хохберг, Дж. Искусство, восприятие и реальность / Дж. Хохберг, М. Блэк, Э. Гомбрих ; перевод А. Глебовская. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-91103-668-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137635.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными формами организации занятий по дисциплине являются лекции и семинарские занятия, а также самостоятельная работа студентов. Большая часть аудиторного учебного времени отводится на практические (семинарские) занятия.

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.

Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, часто поискового характера.

Написание студентами реферата является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно излагать найденный материал.

Оценка степени освоения программы дисциплины осуществляется на экзамене, который предполагает устный ответ студента на один из 34 вопросов, презентацию реферата по заданной теме. Рекомендованный объем реферата – 10-12 страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра теории и истории пространственных искусств		
Учебный план	50.04.01_AB_o_2026.plx 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	5 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	116		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	48	48	48	48
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	116	116	116	116
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

Доцент, Власова Г.А. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	познакомить магистров с существующими методологиями, приемами научной атрибуции и экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства в их взаимосвязи с историей искусства и материальной культуры; сформировать практические навыки атрибуции и экспертизы; обосновать критерии выбора и применения дифференцированного подхода к различным видам памятников в зависимости от материала, технико-технологических особенностей его изготовления и декорирования.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.2	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.3	Теория и история художественного рынка
2.1.4	Современное искусство
2.1.5	Основы истории мирового искусства
2.1.6	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.7	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.8	Экономика искусства
2.1.9	Учебная ознакомительная практика
2.1.10	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.11	Организация волонтерской деятельности
2.1.12	Научно-педагогическая деятельность
2.1.13	Научно-исследовательская деятельность
2.1.14	Методология исследования художественного рынка
2.1.15	Кураторство художественных проектов
2.1.16	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.17	История и практика аукционного дела
2.1.18	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.20	Галерейное дело
2.1.21	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.2	Описание и анализ памятников искусства
2.2.3	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.5	Предпринимательская деятельность
2.2.6	Производственная практика
2.2.7	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.8	Социология и психология искусства
2.2.9	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.10	Производственная практика, преддипломная
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и редактированию научных публикаций	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-5: Знает: методики и технологии работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения научных исследований и презентации его результатов;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать методику и технологию работы с профильными традиционными и электронными информационно-поисковыми и тематическими ресурсами в сфере экспертной деятельности

ИД-2.ПК-5: Умеет: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах (презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь представлять результаты проведенных экспертиз в различных формах (презентация, публикация) и жанрах (научная статья, тезисы доклада, информационные или аналитический обзор, справка и т.д.)
ИД-3.ПК-5: Владеет: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками создания научных текстов в сфере экспертизы предметов декоративно-прикладного искусства, а также навыками организации профильных публичных научных мероприятий

ПК-7: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-7: Знает: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере декоративно-прикладных искусств; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности в этой сфере;
ИД-2.ПК-7: Умеет: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач экспертной деятельности в сфере декоративно-прикладных искусств, а также осуществлять собственную консультационную деятельность в сфере декоративно-прикладных искусств;
ИД-3.ПК-7: Владеет: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности.	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера в сфере декоративно-прикладных искусств с учетом специфики аудитории, а также различными формами научно-методического сопровождения экспертной деятельности в сфере декоративно-прикладных искусств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Методология атрибуции и экспертизы предметов декоративно-прикладного искусства. Знаточество		

1.1	<p>Определение понятий «знаточество», «экспертиза», «атрибуция», их сходство и различия. Знаточество. Место знаточества в истории искусств. Связь знаточества с коллекционированием.</p> <p>Традиции знаточества: от собирательства «антиков» (древностей) до XIX века. Знаточество в системе художественного рынка. К.-Ф. фон Румор, И.Д. Пассаван – основоположники критического метода изучения источников и составления научного каталога резоне (catalogue raisonne'), Г.Ф. Вааген, Д. Морелли, В. фон Боде и др.</p> <p>Знатоки XX в. в Западной Европе и их связь с антикварным рынком – Б. Бернсон, М. Фридлиндер, Р. Лонги, Г. Фосс и его метод реконструкции творческого процесса.</p> <p>История частного коллекционирования в России. Коллекционеры-знатоки XIX века в России – П.П. Семенов-Тянь-Шанский, П. Деларов, Г.С. Строганов и др.</p> <p>Знаточество и произведения декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Атрибуция. Значение трудов Б.Р. Виппера, В.Н. Лазарева, М.Я. Либман, Н.Н. Никулина, И.В. Линник для развития методик атрибуции.</p> <p>Атрибуция произведений декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Экспертиза.</p> <p>Виды экспертизы: визуальная, технико-технологическая, комплексная. Их применение к различным видам материалов.</p> <p>Методы исследования произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства: визуальные и микроскопические исследования с фотофиксацией, исследования в УФ диапазоне, исследование методом ИК-рефлектографии, исследование методом РФА (рентгенофлуоресцентного анализа) и др.</p> <p>Виды экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства: искусствоведческая, технико-технологическая, историко-архивная, социально-культурологическая, юридическая (криминалистическая) и др.</p> <p>Методы стилистического анализа как критерий художественного качества произведений ДПИ – искусствоведческая экспертиза.</p> <p>Проблема реставрационных вмешательств в практике экспертизы и атрибуции.</p> <p>Основные понятия и термины экспертизы: подлинник, оригинал, реплика (авторская, мастерской), копия (авторская копия, коллекционные копии, факсимиле и др.), повторение (авторское, мастерской и др.), подражание, pasticcio (имитационно-компилятивное произведение), фальсификация, подделка, мистификация.</p> <p>Автор, мастерская, круг, школа (региональная, национальная), стиль, манера и др.</p> <p>Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Роль экспертных лабораторий при музее.</p> <p>Роль экспертизы в идентификации и установлении статуса произведений ДПИ на художественном рынке.</p> <p>Понятие художественного рынка, исторические этапы его развития и современное состояние международного художественного рынка. Краткая история ведущих аукционных домов.</p> <p>/Лек/</p>	3	4
1.2	<p>Знатоки XX в. в Западной Европе и их связь с антикварным рынком – Б. Бернсон, М. Фридлиндер, Р. Лонги, Г. Фосс и его метод реконструкции творческого процесса.</p> <p>История частного коллекционирования в России. Коллекционеры-знатоки XIX века в России – П.П. Семенов-Тянь-Шанский, П. Деларов, Г.С. Строганов и др.</p> <p>Методы исследования произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Методы стилистического анализа как критерий художественного качества произведений ДПИ – искусствоведческая экспертиза.</p> <p>Проблема реставрационных вмешательств в практике экспертизы и атрибуции.</p> <p>Основные понятия и термины экспертизы: подлинник, оригинал, реплика (авторская, мастерской), копия (авторская копия, коллекционные копии, факсимиле и др.), повторение (авторское, мастерской и др.), подражание, pasticcio (имитационно-компилятивное произведение), фальсификация, подделка, мистификация. Автор, мастерская, круг, школа (региональная, национальная), стиль, манера и др.</p> <p>Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Роль экспертизы в идентификации и установлении статуса произведений ДПИ на художественном рынке.</p> <p>/Пр/</p>	3	4

1.3	<p>Определение понятий «знаточество», «экспертиза», «атрибуция», их сходство и различия. Знаточество. Место знаточества в истории искусств. Связь знаточества с коллекционированием.</p> <p>Традиции знаточества: от собирательства «антиков» (древностей) до XIX века. Знаточество в системе художественного рынка. К.-Ф. фон Румор, И.Д. Пассаван – основоположники критического метода изучения источников и составления научного каталога резоне (catalogue raisonne'), Г.Ф. Вааген, Д. Морелли, В. фон Боде и др.</p> <p>Знатоки XX в. в Западной Европе и их связь с антикварным рынком – Б. Бернсон, М. Фридлендер, Р. Лонги, Г. Фосс и его метод реконструкции творческого процесса.</p> <p>История частного коллекционирования в России. Коллекционеры-знатоки XIX века в России – П.П. Семенов-Тянь-Шанский, П. Деларов, Г.С. Строганов и др.</p> <p>Знаточество и произведения декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Атрибуция. Значение трудов Б.Р. Виппера, В.Н. Лазарева, М.Я. Либман, Н.Н. Никулина, И.В. Линник для развития методик атрибуции.</p> <p>Атрибуция произведений декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Экспертиза.</p> <p>Виды экспертизы: визуальная, технико-технологическая, комплексная. Их применение к различным видам материалов.</p> <p>Методы исследования произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства: визуальные и микроскопические исследования с фотофиксацией, исследования в УФ диапазоне, исследование методом ИК-рефлектографии, исследование методом РФА (рентгенофлуоресцентного анализа) и др.</p> <p>Виды экспертизы произведений декоративно-прикладного искусства: искусствоведческая, технико-технологическая, историко-архивная, социально-культурологическая, юридическая (криминалистическая) и др.</p> <p>Методы стилистического анализа как критерий художественного качества произведений ДПИ – искусствоведческая экспертиза.</p> <p>Проблема реставрационных вмешательств в практике экспертизы и атрибуции.</p> <p>Основные понятия и термины экспертизы: подлинник, оригинал, реплика (авторская, мастерской), копия (авторская копия, коллекционные копии, факсимиле и др.), повторение (авторское, мастерской и др.), подражание, pasticcio (имитационно-компилятивное произведение), фальсификация, подделка, мистификация.</p> <p>Автор, мастерская, круг, школа (региональная, национальная), стиль, манера и др.</p> <p>Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Роль экспертных лабораторий при музее.</p> <p>Роль экспертизы в идентификации и установлении статуса произведений ДПИ на художественном рынке.</p> <p>Понятие художественного рынка, исторические этапы его развития и современное состояние международного художественного рынка. Краткая история ведущих аукционных домов. /Ср/</p>	3	16
	Раздел 2. 2. Экспертиза произведений керамики		
2.1	<p>2. Экспертиза произведений керамики</p> <p>История, технико-технологические и художественные особенности керамики.</p> <p>Основные виды керамики: терракота, майолика, полуфаянс, фаянс, глино-каменные массы, фарфор (неглазурованный фарфор – бисквит). Технология и основные способы производства керамических изделий: формовка ручным способом на гончарном круге, литье в специальные формы, формовка изделий по специальным шаблонам.</p> <p>Техника и основные способы декорирования: надглазурная и подглазурная роспись; ручная роспись и механические способы декорировки: печать, декалькомания, аэрограф, штамп; другие способы декорирования: цветные поливы, люстры, восстановительный обжиг, кракле, пат-сюр-пат и др.</p> <p>Основные центры по производству керамических изделий в России и за рубежом. История их развития. Голландия (Делфт); Франция (Венсенн, Севр); Германия (Майсен); Англия (Дж. Веджвуд); Россия (ИФЗ, завод Гарднера и др). /Лек/</p>	3	2

2.2	<p>2. Экспертиза произведений керамики История, технико-технологические и художественные особенности керамики. Основные виды керамики: терракота, майолика, полуфаянс, фаянс, глино-каменные массы, фарфор (неглазурированный фарфор – бисквит). Технология и основные способы производства керамических изделий: формовка ручным способом на гончарном круге, литье в специальные формы, формовка изделий по специальным шаблонам. Техника и основные способы декорирования: надглазурная и подглазурная роспись; ручная роспись и механические способы декорировки: печать, декалькомания, аэрограф, штамп; другие способы декорирования: цветные поливы, люстры, восстановительный обжиг, кракле, пат-сюр-пат и др. Основные центры по производству керамических изделий в России и за рубежом. История их развития. Голландия (Делфт); Франция (Венсенн, Севр); Германия (Майсен); Англия (Дж. Веджвуд); Россия (ИФЗ, завод Гарднера и др). Экспертиза произведений керамики. Основные методики экспертизы произведений керамики: определение утилитарного назначения (идентификация) предмета, определение материала и технологии производства керамических изделий, определение времени, места и центра производства, мастера, художника, форматора, скульптора. Эпиграфический анализ произведений керамики (фарфора), геральдический анализ (расшифровка гербов, девизов), стилистический анализ, химический лабораторный анализ и другие виды экспертизы памятников художественного фарфора. Графологический анализ подписей, надписей в практике атрибуции и экспертизы. Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе керамических предметов в Музее Академии им. А.Л. Штиглица. /Пр/</p>	3	10
2.3	<p>Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистрантов для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы. /Ср/</p>	3	20
Раздел 3. 3. Экспертиза произведений из металлов			
3.1	<p>История и технико-технологические особенности производства художественных предметов из металлов. Физические, химические, технологические свойства металлов и их характеристика. Черные металлы и сплавы: железо, сталь, чугун, их применение в декоративно-прикладном искусстве. Цветные металлы и сплавы латунь, бронза, мельхиор, олово, цинк, никель, свинец, алюминий. Распространение в декоративно-прикладном искусстве. Драгоценные металлы и их сплавы: золото, серебро, платина. Применение и распространение в декоративно-прикладном искусстве. Основные способы изготовления художественных изделий из металла: ковка, литье в специальные формы, гальванопластика, штамповка. Основные способы отделки и декорирования художественных изделий из металлов: чеканка, гравирование, филигрань (скань), зернь, эмаль, эмальирование, чернение, оксидирование, воронение, искусственное патинирование, травление, золочение, серебрение и т. д. /Лек/</p>	3	2

3.2	<p>Экспертиза произведений из металла.</p> <p>Визуальная экспертиза произведений искусства из металла. Стилистический анализ материала, формы и декора изделия.</p> <p>Базирование современной технической экспертизы металлических изделий с одной стороны, на сравнение состава металла, включая микропримеси, с известными образцами, принятыми за эталонные для данного времени и места производства, и, с другой стороны, на соответствие метода изготовления исследуемого предмета эталонной исторической технологии.</p> <p>Установление подлинности, имитации, копийности или репродуцирования предмета из металла. Технологии гальвано-копирования и гальваностегии (открытия Б. Якоби).</p> <p>Роль маркировки изделий из драгоценных металлов в атрибуции и экспертизе.</p> <p>Проба (золотниковая, каратная, метрическая).</p> <p>Клейма (городское клеймо как место пробирования изделия, клеймо пробирного мастера, название фирмы, именной мастер).</p> <p>Роль средневековых и возрожденческих цехов в история клеймения. Стандарты клеймения - т.н. британский стандарт. Техника обработки драгметаллов и проба (штриховая, купелированная).</p> <p>Центры изготовления художественных изделий из черных металлов.</p> <p>Россия (Касли).</p> <p>Центры изготовления художественных изделий из драгоценных металлов.</p> <p>Германия (Нюрнберг, Аугсбург).</p> <p>Россия (Петербург – ювелирные фирмы Фаберже, Кехли, Болина и др.).</p> <p>Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе предметов из металла в Музее Академии им. А.Л. Штиглица. /Пр/</p>	3	10
3.3	<p>Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистрантов для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы.</p> <p>/Ср/</p>	3	20
Раздел 4. 4. Экспертиза произведений из стекла			
4.1	<p>История, технико-технологические и художественные особенности стекла.</p> <p>Виды стекол: прозрачные и глухие, бесцветные и цветные, накладные и т. д.</p> <p>Технология производства изделий из стекла и основные способы декорирования в холодном и горячем виде: гутная техника, выдувание, моллирование, прессование; гравировка, резьба, гранение (шлифовка), роспись. Механические способы нанесения декора: печать, пантограф, гильоширование. Химические способы: травление, искусственная ирризация, «мороз» и др.</p> <p>Хрусталь. Особенности производства, основные способы декорирования: резьба, алмазное гранение, шлифовка.</p> <p>Характеристика крупнейших стекольных предприятий в России и за рубежом.</p> <p>Россия (ИСЗ, Мальцовские стекольные заводы).</p> <p>Богемия.</p> <p>/Лек/</p>	3	2
4.2	<p>Атрибуция и экспертиза произведений из стекла и хрусталя.</p> <p>Методика проведения атрибуции и экспертизы произведений из художественного стекла в зависимости от технико-технологических и стилистических характеристик предмета (методы экспертизы: стилистический, технологический, геральдический, эпиграфический, сравнительного анализа и др.).</p> <p>Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе предметов из стекла в музее Академии А.Л. Штиглица. Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистров для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы. /Пр/</p>	3	10
4.3	<p>Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистров для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы. /Ср/</p>	3	20
Раздел 5. 5. Экспертиза произведений текстиля			

5.1	<p>История и технология производства текстиля. Ткани. Ковры. Гобелены. Кружево. Текстильная галантерея. Ткани. Значение при проведении экспертизы определения природы волокна, из которого сделана ткань (шерсть, шелк, лен, хлопок, золотая нить, синтетическое волокно), характера нити (крученая, пряденая; для золотой нити - крученая, волооченая, ленточная), техники выполнения ткани (ручная, машинная), видов ткацких переплетений (полотняное, саржевое, сатиновое и атласное), видов красителей ткани (естественные или синтетические красители), стиля орнаментации (характер узора и колористическая гамма). Ковры (бухарские, восточные, дхурри, кавказские, килим, персидские, половики, рийя, серп, турецкие, флокати). Гобелены (шпалеры). Центры производства гобеленов в России и за рубежом. Франция (мастерская Гобеленов) Россия (Петербургская шпалерная мануфактура) /Лек/</p>	3	2
5.2	<p>Атрибуция и экспертиза произведений текстиля. Методика проведения атрибуции и экспертизы произведений художественного текстиля в зависимости от технико-технологических и стилистических характеристик предмета. /Пр/</p>	3	2
5.3	<p>Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистров для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы. /Ср/</p>	3	12
Раздел 6. 6. Экспертиза произведений мебели			
6.1	<p>6. Экспертиза произведений мебели. История, технико-технологические и художественные особенности мебели. Классификация мебели. Классификация мебели в зависимости от условий и характера эксплуатации на бытовую (вся мебель для жилых зданий) и мебель для оборудования административных и общественных зданий. Классификация бытовой мебели по назначению: мебель для хранения – корпусная (шкафы и тумбы для одежды, книг, посуды); мебель для сидения (стулья, табуреты, банкетки, кресла, диваны); мебель для лежания (кровати, тахта, кушетки и др.); мебель для работы и приема пищи (столы письменные, обеденные). Мебель малых форм различного назначения (сундуки, жардиньерки, умывальники, зеркала, этажерки, тумбы и т. д.). Классификация мебели по конструктивно-технологическим признакам на сборно-разборную, универсально-сборную, секционную, неразборную, встроенную, трансформируемую, гнутую, гнутоклееную и плетеную. Классификация мебели по месту установки в помещении на встроенную, напольную, навесную. Классификация мебели по применению материалов на ее изготовление: мебель из древесины, древесных, полимерных материалов, металлов. Мебель из дерева. Композиционные схемы: каркасные, щитовые и каркасно-щитовые. Характеристика пород дерева, наиболее часто использовавшихся для приготовления мебели: хвойные, европейские лиственные, фруктовые, экзотические. Основные способы художественной обработки дерева в процессе изготовления и декоративного оформления мебели: рублено-резной способ, точение (обработка на токарном станке), гнутье (древесины), фанеровка. Декорирование мебели: аппликация, инкрустация, интарсия, мозаика (в том числе маркетри), позолота, роспись, резьба (плоская, рельефная, объемная), рельефное лакирование, декорирование другими материалами (металлические накладки, фарфоровые и фаянсовые вставки, обивка тканью, кожей и т.д.) Техника «Булль». Техники золочения (огневое и гальваностегия) Мебельная фурнитура. /Лек/</p>	3	2
6.2	<p>Атрибуция и экспертиза произведений мебели. Стилистическая, технико-технологическая, архивно-документальная экспертиза предметов мебели. Проведение практического занятия по атрибуции и экспертизе мебели в Музее Академии А.Л. Штиглица. /Пр/</p>	3	10
6.3	<p>Выполнение магистрами под руководством преподавателя заданий по атрибуции и экспертизе. Самостоятельная работа магистров для проверки уровня освоения методов атрибуции и экспертизы /Ср/</p>	3	20
Раздел 7. 7. Атрибуция и экспертиза произведений ДПИ в условиях современного антикварного рынка			

7.1	7. Атрибуция и экспертиза произведений ДПИ в условиях современного антикварного рынка Актуальность проблем атрибуции и экспертизы предметов материальной культуры в музейной и реставрационной деятельности. Расширение спектра экспертных методик и подходов к атрибуции. Связь методологии атрибуции и экспертизы с методами исследования в других гуманитарных науках (прежде всего истории искусства), с аналитическими методиками естественных наук. Требования, предъявляемые к подготовке специалистов-экспертов. /Лек/	3	2
7.2	Особенности современного антикварного рынка художественных ценностей и роль атрибуции и экспертизы в его становлении и функционировании. /Пр/	3	2
7.3	Актуальность проблем атрибуции и экспертизы предметов материальной культуры в музейной и реставрационной деятельности. Расширение спектра экспертных методик и подходов к атрибуции. Связь методологии атрибуции и экспертизы с методами исследования в других гуманитарных науках (прежде всего истории искусства), с аналитическими методиками естественных наук. Требования, предъявляемые к подготовке специалистов-экспертов. Особенности современного антикварного рынка художественных ценностей и роль атрибуции и экспертизы в его становлении и функционировании. /Ср/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	
Л.1.2	Руднева И. В., Образцова М. В.	Основы экспертизы предметов искусства и культуры: к изучению дисциплины	СПб.: Европейский Дом, 2008	
Л.1.3	Соколова Т. В., Пашковский И. Э.	Экспертиза художественных изделий: справочное пособие: учебное пособие	М.: Форум, 2015	
Л.1.4	Миронова А. Ф., Горбунова Т. В., Мошков В. М.	Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учебное пособие	М.: Форум, 2013	
Л.1.5	Миллер М.	Антиквариат: Путеводитель коллекционера: путеводитель	М.: Ниола 21-й век, 2004	
Л.1.6	Переятец В. И.	Русский антиквариат: учебное пособие	СПб.: Паритет, 2003	
Л.1.7	Карякин В. П.	Каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске. Нет криминалу на антикварном рынке.: каталог	М.: Любимая книга, 2006	

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.
3. Каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске. Нет криминалу на антикварном рынке. : каталог / Управление по сохранению культурных ценностей (Росохранкультура) ; ред. В. П. Карякин. - М. : Любимая книга, 2006. - 176 с. : ил.
4. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. - 167 с. : ил.
5. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / А. Ф. Миронова ; ред. Горбунова Т. В. - М. : Форум, 2013. - 95 с. : ил.
6. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков : историческая литература / Н. О. Назаревская. - М. : Любимая книга, 2006. - 160 с.
7. Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков : материалы VI науч.-практич. конф. 16–18 октября 2019 г. / сост. А. А. Герасимова. - Москва : [б. и.], 2021. - 294, [1] с. : ил.
8. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил.
9. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.
10. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. - Вильнюс : TamoiKin inc., 2005. - 59 с. : цв. ил.
11. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.
12. Хорев, В. Н. Антиквариат: выбор и реставрация мебели, оружия, украшений : учебное пособие / В. Н. Хорев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с. : ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.4 «Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.kultura-portal.ru>

6.3.2.5 Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rchn.org.ru/>

6.3.2.6 Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: <http://www.nimrah.ru/>

6.3.2.7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

6.3.2.8 Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:<https://rusneb.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие

«лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии. Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
- подготовка презентации к выступлению.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Экспертиза и современный художественный рынок рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 85
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	85	85	85	85
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

Канд. культурологии, Профессор, Карпов А.В.; Преод., Гуренович М.А. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков в сфере экспертизы произведений искусства на современном художественном рынке.
1.2	Задачи освоения дисциплины:
1.3	• изучить основные методики экспертной оценки произведений искусства;
1.4	• дать представление о структуре и специфике современного художественного рынка;
1.5	• раскрыть особенности функционирования института экспертизы на современном отечественном художественном рынке;
1.6	• представить различные виды и формы экспертизы на современном арт-рынке;
1.7	• дать представление об основах составления экспертного заключения;
1.8	• познакомить с практической деятельностью экспертов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.2	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.3	Теория и история художественного рынка
2.1.4	Современное искусство
2.1.5	Основы истории мирового искусства
2.1.6	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.7	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.8	Экономика искусства
2.1.9	Учебная ознакомительная практика
2.1.10	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.11	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.12	Организация волонтерской деятельности
2.1.13	Научно-исследовательская деятельность
2.1.14	Методология исследования художественного рынка
2.1.15	Кураторство художественных проектов
2.1.16	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.17	История и практика аукционного дела
2.1.18	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.19	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.2	Описание и анализ памятников искусства
2.2.3	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.4	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.5	Предпринимательская деятельность
2.2.6	Производственная практика
2.2.7	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.8	Социология и психология искусства
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.10	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и редактированию научных публикаций	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.ПК-5: Знает: методики и технологии работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения научных исследований и презентации его результатов;	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать методику и технологию работы с профильными традиционными и электронными информационно-поисковыми и тематическими ресурсами в сфере экспертной деятельности (изобразительное искусство)
ИД-2.ПК-5: Умеет: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах (презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь представлять результаты проведенных экспертиз в различных формах (презентация, публикация) и жанрах (научная статья, тезисы доклада, информационные или аналитический обзор, справка и т.д.)
ИД-3.ПК-5: Владеет: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками создания научных текстов в сфере экспертизы предметов изобразительного искусства, а также навыками организации профильных публичных научных мероприятий в сфере экспертной деятельности и арт-рынка

ПК-7: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-7: Знает: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере рынка изобразительных искусств; основные принципы информационно-консультационного и искусствоведческого сопровождения экспертной деятельности
ИД-2.ПК-7: Умеет: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач экспертной деятельности в сфере рынка изобразительных искусств, а также осуществлять собственную консультационную деятельность в сфере искусства;
ИД-3.ПК-7: Владеет: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения профессиональной деятельности.	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть профессиональной терминологией в сфере современной экспертизы художественных ценностей; методикой экспертного анализа в сфере современного художественного рынка, методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной деятельностью различного характера в сфере рынка изобразительных искусств с учетом специфики аудитории, а также различными формами научно-методического сопровождения экспертной деятельности в сфере искусств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Виды экспертизы произведений искусства		
1.1	Экспресс-экспертиза (визуальное исследование станковой живописи). Комплексная экспертиза. Искусствоведческая экспертиза и атрибуция. Техничко-технологическая экспертиза. Таможенная экспертиза. Судебная экспертиза. Оценочная экспертиза. Основы методики визуального исследования произведений станковой живописи. Значение экспресс-экспертизы в коллекционной и дилерской деятельности. Формирование навыков самостоятельной экспресс-экспертизы. /Лек/	3	4
1.2	Экспресс-экспертиза (визуальное исследование станковой живописи). Комплексная экспертиза. Искусствоведческая экспертиза и атрибуция. Техничко-технологическая экспертиза. Таможенная экспертиза. Судебная экспертиза. Оценочная экспертиза. /Ср/	3	9
	Раздел 2. Тема 2. Коллекционирование и знаточество		

2.1	Многовековая история коллекционирования и знаточества. Формирование истории искусств как науки в XVIII веке. Рассмотрение нескольких направлений в атрибуции картин в XIX веке. Коллекционеры, художники, знатоки в роли экспертов живописи. /Лек/	3	2
2.2	Участники антикварного рынка в Европе XVII-XX вв. Появление первых аукционных домов. Участники антикварного рынка в России XVIII- нач. XX вв. Знаточеская деятельность в сфере антикварного искусства. Переход от знаточества к научной экспертизе произведений искусства на рубеже XIX – нач. XX вв. Коллекционер, знаток, арт-дилер в советский период. Контроль государства над антикварной торговлей. Экспертиза произведений искусства для частных лиц и коллекционеров /Пр/	3	2
2.3	Многовековая история коллекционирования и знаточества. Формирование истории искусств как науки в XVIII веке. Рассмотрение нескольких направлений в атрибуции картин в XIX веке. Коллекционеры, художники, знатоки в роли экспертов живописи. Участники антикварного рынка в Европе XVII-XX вв. Появление первых аукционных домов. Участники антикварного рынка в России XVIII- нач. XX вв. Знаточеская деятельность в сфере антикварного искусства. Переход от знаточества к научной экспертизе произведений искусства на рубеже XIX – нач. XX вв. Коллекционер, знаток, арт-дилер в советский период. Контроль государства над антикварной торговлей. Экспертиза произведений искусства для частных лиц и коллекционеров /Ср/	3	12
Раздел 3. Тема 3. Справочники для экспертизы и оценке живописи			
3.1	Источниковедческая составляющая работы эксперта. Навыки и умения работы со специализированной литературой (справочниками, каталогами) для проверки провенанса, составления исторической справки на произведение искусства и для определения его средней рыночной стоимости /Лек/	3	2
3.2	Методика и практика составления исторических справок на произведения искусства для проверки провенанса и определения его возможной стоимости /Пр/	3	4
3.3	Источниковедческая составляющая работы эксперта. Навыки и умения работы со специализированной литературой (справочники, каталоги) для проверки провенанса, составления исторической справки на произведение искусства и для определения средней рыночной стоимости предмета искусства /Ср/	3	6
Раздел 4. Тема 4. Различные виды основы живописи			
4.1	Грунты: назначение, состав в разное время в разных школах живописи. Эволюция цвета и состава грунта. Грунты итальянских, испанских, западноевропейских и русских живописцев. Экспертиза древесины и бумаги. Холсты: экспертиза вида холстов (по способу переплетения нитей основы и утка) — полотняный, саржевый и т. д. Характеристики холста: плотность — крупнозернистый, мелкозернистый (количество нитей в см); по способу крутки нитей, составу волокон холста — природные (лен, хлопок и т. п.) и синтетические. Хронология изобретения и использования. Линолеум. Стекло. Клеенка. Фанера. Экспертиза металла. Состав, сохранность живописи, подготовка под живопись. Методы исследования произведений живописи в УФ, ИК и рентгеновской области спектра. Метод РФА. /Пр/	3	6
4.2	Грунты: назначение, состав в разное время в разных школах живописи. Эволюция цвета и состава грунта. Грунты итальянских, испанских, западноевропейских и русских живописцев. Экспертиза древесины и бумаги. Холсты: экспертиза вида холстов (по способу переплетения нитей основы и утка) — полотняный, саржевый и т. д. Характеристики холста: плотность — крупнозернистый, мелкозернистый (количество нитей в см); по способу крутки нитей, составу волокон холста — природные (лен, хлопок и т. п.) и синтетические. Хронология изобретения и использования. Линолеум. Стекло. Клеенка. Фанера. Экспертиза металла. Состав, сохранность живописи, подготовка под живопись. Методы исследования произведений живописи в УФ, ИК и рентгеновской области спектра. Метод РФА. /Ср/	3	8
Раздел 5. Тема 5. Реставрация живописи музейная и коммерческая			
5.1	Музейная и коммерческая реставрация. Профессиональную и любительская реставрация. Обзор достижений европейской реставрации во второй половине 18 века. Начальный этап реставрационной деятельности в России. Эрмитажная школа реставрации: А.Ф.Митрохин, Ф.Табунцев, П.Соколов, братья М. И Н.Сидоровы. Эволюция реставрационных методов и материалов в 19 и 20вв. Современное состояние реставрации масляной и темперной живописи, частично впитавшей в себя опыт прошлого, частично критически переосмыслившей многое из теории и методов 18-19вв. Понятия превентивной консервации и собственно реставрации (восстановления). /Лек/	3	4

5.2	Музейная и коммерческая реставрация. Профессиональную и любительская реставрация. Обзор достижений европейской реставрации во второй половине 18 века. Начальный этап реставрационной деятельности в России. Эрмитажная школа реставрации: А.Ф.Митрохин, Ф.Табунцев, П.Соколов, братья М. И Н.Сидоровы. Эволюция реставрационных методов и материалов в 19 и 20вв. Современное состояние реставрации масляной и темперной живописи, частично впитавшей в себя опыт прошлого, частично критически переосмыслившей многое из теории и методов 18-19вв. Понятия превентивной консервации и собственно реставрации (восстановления). /Ср/	3	6
Раздел 6. Тема 6. Описание сохранности произведения станковой живописи			
6.1	визуального исследования. Знания о художественных материалах, технике живописи, истории реставрации и т.д. как факторы характеристики сохранности произведения. Влияние технического состояния картины на определение цены при покупке и продаже. Типология произведений станковой живописи по техническому состоянию (Картина, которая не требует реставрации; картина, реставрированная профессионалом; картина в плохом техническом состоянии, без реставрации; картина была в реставрации, но необходима новая реставрационная работа). Техническое состояние произведения станковой живописи при оценке ее стоимости, в том числе новой реставрации. /Пр/	3	6
6.2	визуального исследования. Знания о художественных материалах, технике живописи, истории реставрации и т.д. как факторы характеристики сохранности произведения. Влияние технического состояния картины на определение цены при покупке и продаже. Типология произведений станковой живописи по техническому состоянию (Картина, которая не требует реставрации; картина, реставрированная профессионалом; картина в плохом техническом состоянии, без реставрации; картина была в реставрации, но необходима новая реставрационная работа). Техническое состояние произведения станковой живописи при оценке ее стоимости, в том числе новой реставрации. /Ср/	3	8
Раздел 7. Тема 7. Подлинник и виды копий живописи			
7.1	Понятие «авторская живопись». Понятие «копия». Понятие «авторское повторение». Отношение к подделкам, копиям живописи в музеях и на антикварном рынке. Копия и подделки как предмет историко-искусствоведческих исследований: эволюция представлений. /Лек/	3	2
7.2	Копия и подделки как предмет историко-искусствоведческих исследований: анализ практических примеров /Пр/	3	4
7.3	Понятие «авторская живопись». Понятие «копия». Понятие «авторское повторение». Отношение к подделкам, копиям живописи в музеях и на антикварном рынке. Копия и подделки как предмет историко-искусствоведческих исследований: эволюция представлений, выявление примеров. /Ср/	3	8
Раздел 8. Тема 8. Техника изготовления подделок живописи и определение ошибок фальсификаторов			
8.1	Технические приемы создания подделок как фактор установления подлинности. Метод визуального исследования произведений станковой живописи в определении ошибок фальсификаторов. /Пр/	3	4
8.2	Технические приемы создания подделок как фактор установления подлинности. Метод визуального исследования произведений станковой живописи в определении ошибок фальсификаторов. /Ср/	3	8
Раздел 9. Тема 9. Метод визуального исследования картины			
9.1	Основы методики визуального исследования произведений станковой живописи. Значение экспресс-экспертизы в коллекционной и дилерской деятельности. Визуальное исследование подлинных картин и подделок. Практическая работа по визуальному исследованию произведений станковой живописи на примерах подлинных картин, копий и различных по технике исполнения подделок /Пр/	3	8
9.2	Основы методики визуального исследования произведений станковой живописи. Значение экспресс-экспертизы в коллекционной и дилерской деятельности. Визуальное исследование подлинных картин и подделок. Практическая работа по визуальному исследованию произведений станковой живописи на примерах подлинных картин, копий и различных по технике исполнения подделок /Ср/	3	12
Раздел 10. Тема 10. Проблемы экспертизы в современной России			

10.1	<p>Формирование антикварного рынка в постсоветское время. Открытие частных антикварных магазинов и аукционов. Музеи и рынок антикварного искусства. Проблемы музейной экспертизы. Российские антикварные салоны: история организации, практика проведения, роль экспертов. Аукционы искусства и антиквариата в современной России: проблемы и перспективы. Малые аукционные дома. Он-лайн торговля предметами антиквариата. Профессиональные организации в сфере антикварного рынка. Конфедерация антикваров и арт дилеров. Экспертные организации в сфере антикварного рынка. Арт-дилер и экспресс-экспертиза. Арт-дилерство как сфера профессиональной деятельности. Теоретические и практические знания в деятельности арт-дилера. Формирование навыков самостоятельной экспресс-экспертизы. Ошибки в экспертизе произведений искусства на антикварном рынке. Причины ошибок. Аттестация экспертов. Проблема индивидуального страхования эксперта при ошибке в экспертном заключении. /Лек/</p>	3	2
10.2	<p>Арт-дилер и экспресс-экспертиза. Арт-дилерство как сфера профессиональной деятельности. Теоретические и практические знания в деятельности арт-дилера. Формирование навыков самостоятельной экспресс-экспертизы. Ошибки в экспертизе произведений искусства на антикварном рынке. Причины ошибок. Аттестация экспертов. Проблема индивидуального страхования эксперта при ошибке в экспертном заключении. Формирование антикварного рынка в постсоветское время. Открытие частных антикварных магазинов и аукционов. Музеи и рынок антикварного искусства. Проблемы музейной экспертизы. Российские антикварные салоны: история организации, практика проведения, роль экспертов. Аукционы искусства и антиквариата в современной России: проблемы и перспективы. Малые аукционные дома. Он-лайн торговля предметами антиквариата. Профессиональные организации в сфере антикварного рынка. Конфедерация антикваров и арт дилеров. Экспертные организации в сфере антикварного рынка. /Ср/</p>	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Толмацкий В. А.	Антикварно-художественный рынок Петербурга: научное издание	СПб.: Лики России, 2008	
Л.1.2	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbooks.hop.ru/60360.html
Л.1.3	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов: к изучению дисциплины	Л.: Художник РСФСР, 1989	
Л.1.4	Руднева И. В., Образцова М. В.	Основы экспертизы предметов искусства и культуры: к изучению дисциплины	СПб.: Европейский Дом, 2008	
Л.1.5	Соколова Т. В., Пашковский И. Э.	Экспертиза художественных изделий: справочное пособие: учебное пособие	М.: Форум, 2015	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.6	Миронова А. Ф., Горбунова Т. В., Мошков В. М.	Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учебное пособие	М.: Форум, 2013	
Л.1.7	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	
Л.1.8	Лебедь, В. В.	Произведения искусства в авторском праве: монография	Москва: Книгодел, 2011	https://www.iprbookshop.ru/3775.html
Л.1.9	Сычев И. О.	Русская бронза. Энциклопедия русского антиквариата: проект Аркадия Гайдмака: альбом	М.: Трилистник, 2003	

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил
3. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства : научное издание / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 219 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.
4. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. - 120 с
5. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 124 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/64964.html>
6. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/3775.html>
7. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С. Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 288 с. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/25748.html>
8. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ.
9. Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума : научное издание. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. : ил. - (Государственный Эрмитаж).
10. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков : историческая литература / Н. О. Назаревская. - М. : Любимая книга, 2006. - 160 с.
11. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил.
12. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
13. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.
14. Справочник художника, графика, дизайнера по арт-индустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
15. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил.
16. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
17. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А. Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 с. - Библиогр.: с. 302.
18. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.6	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.7	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.8	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.9	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.10	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Экзамен	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, в антикварных галереях и салонах, в музейных фондах, на музейных и галерейных экспозициях и выставках.

Самостоятельная работа по дисциплине «Экспертиза и современный художественный рынок» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала.

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, в антикварных галереях и салонах.

При самостоятельной работе над темами учебной дисциплины необходимо понимать профессиональную терминологию: Атрибуция – процесс установления авторства (автора, школы, мастерской и т.п.), времени и места создания, цельности сборной вещи, функционального назначения произведения живописи и графики, а также результат такого процесса.

Искусствоведческое исследование - часть комплексного исследования произведения искусства, в которой используются искусствоведческие методы с целью анализа изображения и решения вопроса о мере соответствия объекта экспертизы эталонам или аналогам.

История бытования – совокупность систематизированных фактов, подтверждающих происхождение и существование произведения живописи и графики в виде событий, явлений, процессов, в которых она находилась.

Источниковедческое исследование – часть комплексного исследования произведения искусства, в которой используется комплекс научных методов и процедур, направленных на сбор достоверных данных об истории бытования объекта экспертизы.

Комплексное исследование графики: Совокупность специальных исследований (искусствоведческое, технико-технологическое, источниковедческое и др.), направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о графическом произведении и необходимых для мотивированного заключения эксперта.

Комплексное исследование живописи: Совокупность специальных исследований (искусствоведческое, технико-технологическое, источниковедческое и др.), направленных на выявление и изучение максимально возможного числа фактов о живописном произведении, необходимых для мотивированного заключения эксперта.

Оригинальное произведение живописи или графики: Произведение, выполненное автором или авторами для решения самостоятельной творческой задачи, в которой изобразительные элементы, композиционные и колористические решения подчинены авторскому замыслу.

Подлинность: Ценностная категория, указывающая на установленное тождество объекта и его атрибуции, существовавшей или предполагавшейся до предоставления объекта на экспертизу либо выявившейся в процессе ее проведения.

Подражание: Вторичное произведение живописи или графики, целью которого является имитация некоего художественного течения или творческой манеры конкретного автора, для создания которого используются живописные элементы, художественные и технологические приемы, типичные для творческой манеры конкретного автора или художественного течения и объединенные в самостоятельную композицию.

Технико-технологическое исследование: Часть комплексного исследования произведения искусства, в которой используют естественно-научные и технические методы с целью получения объективных данных о материалах, входящих в состав объекта экспертизы, и о технологиях, примененных для его создания.

Экспертиза произведений живописи и графики: Комплексное исследование произведений живописи и графики, проводимое экспертом в целях установления их подлинности и атрибуции, результаты которого оформляют в виде экспертного заключения.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 324 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 164

контактная работа во время 0

промежуточной аттестации (ИКР)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		4 (2.2)		Итого	
	Неделя		17 1/6		16 2/6		17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	32	32	16	16	16	16	80	80
Практические	16	16	32	32	16	16	16	16	80	80
В том числе в форме практ.подготовк и	16	16	16	16	16	16	16	16	64	64
Итого ауд.	32	32	64	64	32	32	32	32	160	160
Контактная работа	32	32	64	64	32	32	32	32	160	160
Сам. работа	40	40	8	8	40	40	76	76	164	164
Итого	72	72	72	72	72	72	108	108	324	324

Программу составил(и):

кандидат экономических наук, доцент, Колычева В.А.; ст. преподаватель, Муравьева Т.Б. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг в сфере искусства; формирование основ знаний в сфере методологии и практики создания, разработки и продвижения арт-проектов и арт-институций.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.2	Теория и история художественного рынка
2.1.3	Современное искусство
2.1.4	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.5	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.6	Социология и психология искусства
2.1.7	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Галерейное дело
2.2.2	История и практика аукционного дела
2.2.3	Кураторство художественных проектов
2.2.4	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.5	Учебная ознакомительная практика
2.2.6	Производственная практика
2.2.7	Экспертиза и современный художественный рынок

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-1: Знает: методы критического анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основной понятийный аппарат, методологию организационно-управленческого менеджмента
ИД-2.УК-1: Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, формулировать задачи для решения проблемных ситуаций;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь анализировать тенденции развития креативной сферы, выявлять проблемные ситуации, формулировать сценарии их решения
ИД-3.УК-1: Владеет: навыками разработки и аргументации стратегии действий, обеспечивающих решения проблемных ситуаций на основе системного подхода;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками нахождения оптимальных решений кризисных ситуаций на арт-рынке

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные этапы, принципы и методы проектной деятельности в институциях креативной сферы на базе действующего законодательства
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь анализировать тенденции развития арт-рынка, составлять бизнес-планы коммерческих и некоммерческих проектов в сфере искусства; использовать конкретные техники для формирования эффективной бизнес-стратегии

ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть инструментами бизнес-планирования и методологией анализа бизнес-аспектов деятельности на художественном рынке; навыками нахождения оптимальных каналов для продвижения и эффективных рекламных форматов.
--	---

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать социологические, психологические, экономические особенности функционирования арт-институций; специфику управления проектными творческими командами и особенности используемых руководителями методов управления ими
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать экономические методы оценки эффективности использования ресурсов в проектной работе; обладать управленческими навыками и лидерскими качествами - четко формулировать цель и задачи проекта, делегировать полномочия членам команды, осуществлять контроль качества исполнения решений.
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками взаимодействия с клиентами, членами творческого коллектива и прочими субъектами бизнес-процессов на арт-рынке; навыками работы с большими массивами данных для принятия оптимальных управленческих решений; навыками публичной презентации и коммуникации

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать собственные сильные и слабые стороны личности на базе современных методик самооценки для профессионального роста и развития
ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь планировать стратегию личностного роста, исходя из приоритетов построения профессиональной карьеры на арт-рынке
ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть мотивацией к дальнейшему саморазвитию на примере изученных кейсов и приоритетов собственной карьеры

ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные принципы, методы, формы организации управленческой деятельности на арт-рынке

ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь анализировать тенденции развития арт-рынка, прогнозировать кризисные ситуации и, соответственно, пакеты антикризисных мер; организовывать работу исполнителей.
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками подготовки, реализации и оценки эффективности арт-проекта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Введение в арт-бизнес.		
1.1	Категория «искусство» как объект бизнес-исследования. Арт-бизнес: понятие, история. Креативные индустрии: понятия, эволюция, современные формы (аукционы, галереи, салоны, «свободные художники», «уличный вернисаж», «блошинные раскладушки» и прочее). /Лек/	1	4
1.2	Международные креативные индустрии. Страны-источники, страны рынка. «Нерациональность» спроса и предложения /Пр/	1	4
1.3	Креативные индустрии: понятия, эволюция, современные формы, основные субъекты /Ср/	1	10
	Раздел 2. Тема 2. Российские креативные индустрии: проблемы и перспективы.		
2.1	Прибыльность креативных индустрий для российской экономики. Проблема правового учета произведений. Категория «произведение искусства». Особенности таможенного и налогового законодательства. Ввоз / вывоз произведений искусства. Система прав и обязанностей собирателей. Зарегистрированные произведения. «Черный» рынок. «Музейное» и «культурное» право. Проблема экспертизы. /Лек/	1	6
2.2	Этический кодекс Международного совета музеев (ИКОМ). Независимость оценки. Профессия эксперта. Статус эксперта. Схема отношений галерей и художников. Крайности торговли. Специфика низких оценок. Политика государства в отношении креативных индустрий. Роль посредников. Вес транзакционных издержек. Арт-страхование. «Русские торги» за рубежом. /Пр/	1	6
2.3	Профессия эксперта. Статус эксперта. /Ср/	1	10
	Раздел 3. Тема 3. Основы проектной деятельности в сфере искусства.		
3.1	Основные принципы проектной деятельности в сфере культуры и искусства. Понятие «проект». Типы и виды проектов. Спонсорский проект. Требования к проектам: формальные и содержательные характеристики. /Лек/	1	6
3.2	Проектная деятельность: плюсы и минусы. Принципы и формы работы проектной организации. Организационная структура и распределение обязанностей. Альянсы как ресурс в сфере проектной деятельности. Деловая коммуникация, управление и лидерство в системе художественно-культурного проектирования. /Пр/	1	6
3.3	Основные принципы проектной деятельности в сфере культуры и искусства. Требования к проектам: формальные и содержательные характеристики. Принципы и формы работы проектной организации. Типы и виды проектов в креативных индустриях. Спонсорский проект. /Ср/	1	20
	Раздел 4. Тема 4. Содержательный аспект бизнес-планирования.		
4.1	Основы содержательного планирования проектной деятельности. Бизнес-планирование: цели, возможности и ограничения. Содержание бизнес-плана. Основные сведения и краткое описание проекта. Описание контекста и конкурентной среды. Описание оригинальности и уникальности проекта. Описание спроса и аудиторных групп. Описание структуры управления проектом и проектной группы. /Лек/	2	8

4.2	Сроки реализации и распределение мероприятий по времени. Ожидаемые трудности, оценка и отчетность. Выгода для спонсоров. Финансовая составляющая бизнес-плана. /Пр/	2	8
4.3	Основы бизнес-планирования: цели, возможности и ограничения. Содержание бизнес-плана. Конкурентная среда. /Ср/	2	2
	Раздел 5. Тема 5. Финансовый аспект бизнес-планирования.		
5.1	Основы финансового планирования проектной деятельности. Описание имеющихся средств. Обоснование потребности в привлеченных средствах. /Лек/	2	8
5.2	Описание источников финансирования и назначения средств. Описание принимаемых обязательств перед финансирующими сторонами. Описание механизмов возвращения заемных средств. /Пр/	2	8
5.3	Основы финансового планирования. Основные источники финансирования. /Ср/	2	2
	Раздел 6. Тема 6. Факторы ценообразования в креативных индустриях.		
6.1	Историческая практика ценообразования. Субъективность спроса. Экспертные оценки. Открытые публичные методы. Проблема «усреднения» цен. Критерии ценообразования. Физические свойства произведений (размер, техника, материал). /Лек/	2	8
6.2	Произведение искусства как личный актив. Дилемма редкости, уникальности. Фальсификация искусства. Репродуцирование, копирование, подделки. Атрибуция. Изучение взаимосвязей. «Эра вздутых цен». Влияние на цену произведения факторов: периода создания / стиля, размера, возраста художника на момент создания, смерти мастера. Парадоксы креативных индустрий: эффект крайностей, эффект радости. /Пр/	2	8
6.3	Практика ценообразования. Произведение искусства как личный актив. Атрибуция. Подготовка научного доклада «Исследование бизнес-процессов в креативных индустриях» /Ср/	2	2
	Раздел 7. Тема 7. Феномен показательных цен в креативных индустриях.		
7.1	Цена, ценность, полезность в креативных индустриях. Полезностная и трудовая теории цен. Утилитарные и духовные ценности. Объективные и субъективные ценности. Культурные, социальные и личные ценности. Ценность как субстанция, воплощенная в товаре, благе. /Лек/	2	8
7.2	Экономические аномалии креативных индустрий. Невоспроизводимость как ценностный источник творчества. Конструктивистский подход. Новое содержание полезности – символическая ценность. «Бесценность» блага. Духовное производство. Культурный капитал. Социальные индикаторы. Проблема приоритета «комфорта восприятия». Развитый вкус как общественное благо. Трансформация закона спроса и предложения / кривой распределения. Массовые vs. уникальные рынки. Проверка гипотезы о роле показательных цен в культуре и искусстве. /Пр/	2	8
7.3	Проверка гипотезы о роле показательных цен в культуре и искусстве. /Ср/	2	2
	Раздел 8. Тема 8. Особенности деятельности в сфере оборота культурных ценностей		
8.1	Основные правовые аспекты деятельности в области оборота культурных ценностей. Профессиональные объединения и сообщества. Страхование культурных ценностей. Оценка произведений искусства. Понятие «Экспертизы произведения искусства». Области применения и задачи экспертизы. Виды экспертизы культурных ценностей (понятия и особенности): Музейная экспертиза. Экспертиза, проводимая аккредитованными экспертами Министерства Культуры, регламентирующая ввоз/вывоз культурных ценностей. Судебная экспертиза. Частная экспертиза. Области применения и задачи экспертизы. Искусствоведческое исследование (атрибуция, источниковедческая и архивная работа). Привлечение методов смежных гуманитарных наук для проведения экспертизы и атрибуции: истории и исторических дисциплин, геральдики, палеографии и эпиграфики, языкознания и т. д. /Лек/	3	8

8.2	История и методы фальсификации произведений искусства. Технико-технологическое исследование произведений искусства (пигменты, связующие, лак). Знакомство с физико-оптическими и химическими методами экспертизы: Рентгенолуоресцентный анализ, рентгенологическое исследование, рентгеновская дифрактометрия, ик-спектроскопия, инфракрасная рефлектография, изучение в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, поляризационная микроскопия, газовая хромато-масс-спектрометрия. Область применения и интерпретация полученных результатов. Искусствоведческое исследование (атрибуция, источниковедческая и архивная работа). Привлечение методов смежных гуманитарных наук для проведения экспертизы и атрибуции: истории и исторических дисциплин, геральдики, палеографии и эпиграфики, языкознания и т. д. /Пр/	3	8
8.3	Основные правовые аспекты деятельности в области оборота культурных ценностей. Виды экспертизы культурных ценностей. Технико-технологическое исследование произведений искусства. Искусствоведческое исследование. Фальсификации произведений искусства. Подготовка Аналитического обзора рынка оборота культурных ценностей в России /Ср/	3	24
	Раздел 9. Тема 9. Организация центра экспертизы произведений искусства как бизнес-структуры.		
9.1	Виды предоставляемых услуг и основные потребители. Источники дохода и окупаемость. Защита интеллектуальной собственности. Область ответственности эксперта и экспертной организации в целом. Основы грамотного позиционирования экспертного центра в медиапространстве. Актуальные маркетинговые технологии. /Лек/	3	8
9.2	Ресурсное обеспечение, управление ресурсами. (Кадровый ресурс, оснащение лаборатории). Особенности работы с источниками ионизирующего излучения. Защита и ведение патента (на примере патента № 015489 «Датирование предметов искусства»). Требования к организации хранения и транспортировки произведений искусства. /Пр/	3	8
9.3	Виды предоставляемых услуг и основные потребители. Область ответственности эксперта и экспертной организации в целом. Основы грамотного позиционирования экспертного центра в медиапространстве. Актуальные маркетинговые технологии. /Ср/	3	16
	Раздел 10. Тема 10. Особенности дизайн-индустрии и специфика деятельности дизайнера.		
10.1	Современные задачи специалиста в сфере креативных индустрий. Дизайнер или декоратор. Бизнесмен или творец. За что отвечает дизайнер на мировом рынке дизайна. Что ожидает частный и корпоративный клиент от современного дизайнера. Дизайн – декорация – искусство с точки зрения клиента. Цена и ценность. Как смотрит и оценивает клиент «декоративное» искусство. Дизайн как продукт. Дизайн как часть рыночной экономики. Как правильно обосновать, оформить и продать творческую идею. Правовое обеспечение деятельности. Какие методы защиты есть у дизайнеров в РФ и как обезопасить свои идеи. Составление контрактов по законам РФ. Стандартный договор по предоставлению услуг и его адаптация под индивидуальные нужды. /Лек/	4	8
10.2	Дизайн как сервис. Дизайн как часть предсказуемого и качественного процесса с предсказуемой стоимостью, технологией и качеством предоставленной услуги. Качество сервиса. Исполнение и реализация творческого проекта от начала до конца. Восприятие сервиса с точки зрения клиента. Оценка качества сервиса. Методы контроля качества сервиса в коллективе. Роль главного дизайнера в процессе достижения качества. Стратегия качества сервиса. Стандарты работы с клиентом, от простой коммуникации до детальной документации процессов. Монетарная оценка сервиса. Сервис как ключевая составляющая успеха дизайнера. /Пр/	4	8
10.3	Подготовка Бизнес-плана «Стратегия продвижения дизайн-проекта» /Ср/	4	36
	Раздел 11. Тема 11. Организация работы над дизайн-проектом как бизнес-процесс.		

11.1	Создание структуры проекта. Хронографика дизайн-проекта. Создание финансовой модели. Стоимость каждого этапа, профицит каждого этапа, общая финансовая модель. Как ее адаптировать под свои нужды. Создание рабочей группы/команды. Персонал как инструмент. Динамика коллектива, что такое Human Resources. Критерии для выбора членов команды. Коммуникационные системы для успешного достижения цели. VAK -VARK Singular - Holistic. Методика передачи информации. Менеджмент деловых встреч/ дискуссий. Адаптация модели под существующий коллектив. /Лек/	4	8
11.2	Продвижение проекта. Как выделиться дизайнеру. Как найти себя, свое место в потоке массовой информации. Социальные Сети. Стратегия рекламы в VK. FB. Instagramm. Pinterest. Twitter. Прямая реклама. Подготовка рекламной стратегии, инструментария и методики контроля. Косвенная реклама. Поиск параллельных аудиторий. Ассоциация продукта, сервиса, и жизненного цикла клиента. Создание личного сайта. Доступные шаблоны Wix, Wordpress и их адаптация под конкретные нужды. Продвижение сайта. Goodle, Yandex SEO. Продвижение сайта с использованием SEO и соц. сетей. Создание личного бренда. Его защита, графические решения, Trademark. Стратегия поиска клиента Anchoring. /Пр/	4	8
11.3	Подготовка Бизнес-плана «Стратегия продвижения дизайн-проекта» /Ср/	4	40

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Музалевская, Ю. Е.	Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbooks.ru/83264.html
Л.1.2	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хамматова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbooks.ru/96548.html
Л.1.3	Хамматова, В. В., Салахова, А. Ф., Вильданова, А. И.	Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013	http://www.iprbooks.ru/61967.html
Л.1.4	Алгазина, Н. В., Козлова, Л. Н.	Проектирование. Выставочное пространство: монография	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012	http://www.iprbooks.ru/12701.html
Л.1.5	Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.ru/102606.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.6	Киргизов, Ю. В.	Концепт-арт окружения, архитектуры, объектов и персонажей: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbooks.hop.ru/102642.html
<p>1. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 105 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/832.html</p> <p>2. Захарова, Ю. А. Продакт-менеджмент, или Искусство управления товаром : практическое пособие / Ю. А. Захарова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-394-03572-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90237.html</p> <p>3. Киселева, О. И. Арт-менеджмент : учебно-методическое пособие / О. И. Киселева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 70 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35191.html</p> <p>4. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я : учебное пособие / Ф. Котлер. - СПб. : Нева, 2003. - 224 с.</p> <p>5. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И. Мазилкина. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-394-03162-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83143.html</p> <p>6. Мальшина, Н. А. Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития : монография / Н. А. Мальшина. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 150 с. — ISBN 978-5-94841-303-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87071.html</p> <p>7. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]/ Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html</p> <p>8. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»; квалификация (степень) «бакалавр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 307 с. — ISBN 978-5-8154-0502-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95582.html</p> <p>9. Никандрова, О. Ф. Графический дизайн в системе маркетинга и рекламы [Текст : Электронный ресурс] / О. Ф. Никандрова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПб. : СПГХПА, 2018. - С. 278-281.</p> <p>10. Рябов С.В. Основы тактического и стратегического планирования в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябов С.В., Рябова Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский гуманитарный университет, 2014.— 142 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50671.html</p> <p>11. Сухов, В. Д. Маркетинг : учебник / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 353 с. — ISBN 978-5-4497-1589-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119289.html</p> <p>12. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «Менеджмент организации», 071401 «Социально-культурная деятельность» / составители Л. П. Салазкина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 195 с. — ISBN 978-5-8154-0155-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22109.html</p> <p>13. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.</p> <p>14. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М. : Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).</p> <p>15. Хайнс, Т. Маркетинг в индустрии моды: комплексное исследование для специалистов отрасли : учебное пособие / Т. Хайнс. - Минск : Гревцов Паблишер, 2009. - 416 с.</p>				
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства				
6.3.1.1	Microsoft Office			
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud			
6.3.1.3	Лаборатория Касперского			
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Конс	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено включенностью её в систему дисциплин профессиональной подготовки. Содержание курса по дисциплине «Бизнес-процессы в креативных индустриях» предполагает освоение студентами знаний, практических умений и навыков на аудиторных занятиях и в результате самостоятельной работы.

Учебная дисциплина состоит из теоретических (лекции) и практических (семинарские занятия, самостоятельная работа студентов) частей. Данная дисциплина ориентирована на формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории и практики экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг в сфере искусства; формирование основ знаний в сфере методологии и практики создания, разработки и продвижения арт-проектов и арт-институций. Курс способствует и формированию междисциплинарного подхода в изучении социокультурных процессов.

Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов. Студентам рекомендуется проверять собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественных проектов различных типов, в специфики функционирования организаций и учреждений культуры и искусства, развить навыки анализа современного предпринимательства в сфере искусства.

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.

В процессе преподавания данной дисциплины наряду с классическими методами обучения (лекции, практические занятия) используются различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, которые направлены на развитие профессиональных качеств обучающихся и на поощрение их интеллектуальных инициатив. В рамках данной дисциплины используются такие активные формы работы, как: участие в проблемных дискуссиях, выступления на практических занятиях и блиц-опросы, предназначенные для определения качества освоения обучающимися учебного материала, направленные на измерение степени сформированности той или иной компетенции, как в целом, так и отдельных ее компонентов; проведение научно-исследовательской работы по предложенным преподавателем темам курса, демонстрация итогов исследования в форме презентации в программе PowerPoint. Ряд заданий выполняется при помощи компьютеров. При их выполнении осуществляется расчет показателей и формулируются выводы, которые затем обсуждаются в группе. По результатам обсуждения разрабатываются итоговые выводы о состоянии и (или) тенденциях развитии рассматриваемой проблемы.

Выполнение заданий является одним из условий допуска студента к сдаче зачета.

Итоговой формой контроля является презентация /защита выполненного в течение семестра задания – доклада, аналитического обзора и бизнес-плана, причем тематика заданий учитывает выбранную студентом тему выпускной квалификационной работы. Данная форма контроля обусловлена необходимостью практического применения изученного курса в дальнейшей профессиональной деятельности. На презентацию проекта отводится 15 минут, на вопросы студенту – 10 минут.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Кураторство художественных проектов рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 58
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	34	34	34	34
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	68	68	68	68
Контактная работа	68	68	68	68
Сам. работа	58	58	58	58
Часы на контроль	18	18	18	18
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат наук, доцент, Бандорина К.В. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у магистрантов системных знаний в сфере истории и теории кураторской деятельности, а также ознакомление с основными художественно-проектными методами создания экспозиционной среды, как одной из ключевых направленностей кураторской деятельности
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.2	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.3	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.1.4	Методика исследования художественного рынка
2.1.5	Методология исследования художественного рынка
2.1.6	Организация волонтерской деятельности
2.1.7	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.1.8	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.1.9	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.10	Экономика искусства
2.1.11	Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
2.1.12	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.13	Современное искусство
2.1.14	Основы истории мирового искусства
2.1.15	Теория и история художественного рынка
2.1.16	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.2	Научно-исследовательская деятельность
2.2.3	Экономика искусства
2.2.4	Предпринимательская деятельность
2.2.5	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.6	Производственная практика
2.2.7	Социология и психология искусства
2.2.8	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать типы и виды организаций культуры и искусства, а также особенности управления в сфере культуры и искусства; актуальные тренды развития арт-рынка и проблемные зоны; проектную задачу, концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, в том числе, проектной работе; определять необходимые ресурсы и разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов планирования
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками мониторинга хода реализации проекта, дополнения и изменения в план реализации проекта, уточнения сферы ответственности участников проекта; методиками управления коллективом на различных этапах реализации проекта

ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать категориальный аппарат управленческой деятельности; специфику управления различными арт-институциями; типовую организационно-управленческую структуру организаций в сфере искусства и культуры
ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь идентифицировать организационно-управленческие проблемы организации / проекта в зависимости от этапов развития / реализации; мониторить, анализировать управленческую среду и прогнозировать развитие кризисной ситуации; руководить проектной командой в обычном и кризисном режимах
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками организационно-управленческой работы в проектной команде на арт-рынке; навыками оценки эффективности продвижения / реализации проекта; навыками кризисного управляющего

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел дисциплины 1. Основные принципы кураторской деятельности: понятие, функции.		
1.1	Лекция 1. Куратор, как двигатель «хорошего искусства». Художник, как куратор «плохого искусства»: (Борис Гройс). Проектное начало, как основа кураторской деятельности (М.Фрай). Деятельность куратора на разных уровнях арт-рынка: функционального (низового), программного (среднего) и высшего — сектора индивидуальных предпочтений. Основные функции кураторской деятельности: аналитическая, коммуникационная, социально-преобразовательная, концептуальная, творческая и административная. /Лек/	2	5
1.2	Практика. Основные принципы кураторской деятельности /Пр/	2	5
1.3	Самостоятельная работа. Функционал: коммуникационная, социально-преобразовательная, концептуальная, творческая и административная /Ср/	2	7
	Раздел 2. Раздел дисциплины 2. Типология современной кураторской деятельности		
2.1	Лекция 2. Типология кураторской деятельности в трактовке практика и аналитика современного искусства В.Савчука: куратор-менеджер, куратор-посредник, куратор-концептуалист, куратор-учредитель, куратор-гурман и повар, куратор-супердоносчик. Типология современной кураторской деятельности через четыре социальные модели: куратор-медиатор, куратор-продюсер, куратор-экспозиционер, куратор — творец. Типы кураторства в понимании известного российского куратора В.Мизиано: институциональное, национальное, независимое /Лек/	2	5
2.2	Практика. Типология современной кураторской деятельности /Пр/	2	5
2.3	социальные модели: куратор-медиатор, куратор-продюсер, куратор-экспозиционер, куратор — творец. /Ср/	2	7
	Раздел 3. Раздел дисциплины 3. Стратегии современной кураторской деятельности		

3.1	Лекция 3. Особенности кураторского выбора при формировании содержания художественного проекта: актуальность; степень взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями; личностные взаимоотношения между куратором и художником; технико-технологические приёмы, используемые художником. Концептуальная направленность художественных проектов, основные темы: глобализация, персональная мифология, политическое и социальное устройство общества. Две основные направленности при реализации художественного проекта: интеллектуальная и шоково-эпатажная (О.Холмогорова). Основные стратегии при подготовке и реализации международных выставок: кураторское исследование (curatorial research) и так называемый «глобалистский» подход. Выставочная идеология при репрезентации художественного проекта. Типы стратегического планирования при продвижении художественного проекта: завоевательная и стимулирующая. Культурный бренд и особенности его утверждения на арт-рынке. Динамичность кураторской деятельности и её постоянное балансирование между бинарными соединениями типа: объективность/субъективность, популярность/раритетность, активность/пассивность, случайность/закономерность, традиция/актуальность, поливариантность/гомогенность, центр/периферия, монолог/диалог и др. Этика кураторской деятельности: этика межличностных отношений и этика художественного проекта. /Лек/	2	4
3.2	Практика... Особенности кураторского выбора при формировании содержания художественного проекта - актуальность; степень взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями; личностные взаимоотношения между куратором и художником; технико-технологические приёмы, используемые художником /Пр/	2	4
3.3	Типы стратегического планирования при продвижении художественного проекта: завоевательная и стимулирующая. /Ср/	2	8
	Раздел 4. Раздел дисциплины 4. Роль кураторства в работе других художественных институтов: музея, галереи, фестивалей и биеннале современного искусства		
4.1	Лекция 4. Кураторство как основной механизм регулирования деятельности художественных институций. Специфика деятельности куратора в музее, галерее, на фестивале или биеннале современного искусства. Исследовательско-демонстрационная задача, при решении которой художественный проект должен отличаться серьёзной концептуальной структурой, способствующей формированию целостной картины развития искусства, - основная задача музейного куратора. Эклективная задача, заключающаяся в выявлении среди множества художественных явлений тех, которые заслуживают особого внимания и утверждения на арт-рынке – основа работы галериста /Лек/	2	5
4.2	Практика. Кураторство как основной механизм регулирования деятельности художественных институций. /Пр/	2	5
4.3	Определение направления дальнейшего развития искусства и социума – цель работы куратора биеннале. /Ср/	2	8
	Раздел 5. Раздел дисциплины 5. Первая волна кураторства: Х.Зееман и его поколение		
5.1	Лекция 5. Появление кураторства связывается с художественной практикой на Западе, а именно с деятельностью Х.Зеемана — первого независимого куратора. В 1969 году Зееман покидает пост директора Кунстхалле в Берне (Швейцария) и вскоре основывает самостоятельную художественную институцию Agentur fuer geistige Gastarbeit или «агентство духовной работы». Проекты Х.Зеемана и У.Хоппса: общее и различия в подходах. /Лек/	2	5
5.2	Практика. Деятельность Х.Зеемана — первого независимого куратора /Пр/	2	5
5.3	Анализ авторского кураторского метода /Ср/	2	8
	Раздел 6. Раздел дисциплины 6. Вторая волна кураторства		
6.1	Лекция 6. Новая точка в развитии современного института кураторства, проявившаяся через две фундаментальные выставки: «Маги земли» - «Magiciens de la terre» (1989 г., куратор Ж.Ю.Мартен) и «Города в движении» - «Cities on the move» (1997-99 гг., кураторы — Х.Ханру, Х.-У.Обрист). Утверждение кураторской деятельности в России (конец 1980 — начало 1990 -х гг.). Специфика отечественной и зарубежной кураторской деятельности в конце XX — начале XXI вв. Переход от «конфликта крайностей» к разным вариациям единого в реализации художественных проектов. Отход от эпохи кураторов-звёзд к эпохе «сетевой культуры» (В.Мизиано). Тенденция к самоидентификации искусства. Уступило ли кураторство место налаженным институциональным механизмам? /Лек/	2	6
6.2	Практика. Утверждение кураторской деятельности в России (конец 1980 — начало 1990 -х гг.). /Пр/	2	6
6.3	Тенденция к самоидентификации искусства. Уступило ли кураторство место налаженным институциональным механизмам? /Ср/	2	10
	Раздел 7. Раздел дисциплины 7. Дизайн выставок и презентаций		

7.1	Лекция 7. Структурные членения плоского пространства. Визуальная выразительность композиционного решения как количественная и масштабная соразмерность элементов пространства. Ритмические членения плоского пространства. Визуальная выразительность композиционного решения как однородность и закономерность повторяемости ритмических элементов. Цветовая композиция. Визуально-образная выразительность композиционного решения как системное единство используемых цветов. Объемно-пространственное макетирование. Визуальная выразительность как логическая закономерность взаимного сочетания модулей, проявляющаяся в ритмической и цветовой организации пространственной структуры. Построение образно-смысловой экспозиционной группы. Понятийный и визуальный методы формирования этой группы. Её актуализация в виде экспозиционно-предметного ряда: «экспонат-объект – экспонат-предмет – их носители». Концептуальная однородность и содержательная связь элементов группы. Образно-художественная выразительность экспозиционной группы как смысловое и визуальное единство её элементов. Образно-художественная выразительность разработки как ясно читаемая концепция общего решения, вытекающая из тематики выставки; адекватность изобразительного языка проектной графики и смыслового содержания. /Лек/	2	4
7.2	Практика. Разработка проекта выставки заданной тематики. /Пр/	2	4
7.3	Объемно-пространственное макетирование. /Ср/	2	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Ульрих, Обрист, Зайцева, А.	Краткая история кураторства	Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014	http://www.iprbooks.com.ru/51376.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Адаменко, Ю. И., Алексеева, В. О., Алексеева, С. С., Альмяшова, А. В., Антонова, Т. В., Анурина, Т. М., Ахметгалеева, З. М., Барма, О. А., Бегунова, Е. А., Белокрыс, М. А., Березова, О. Ю., Бидаева, Н. Ю., Бирюков, С. В., Блинов, А. В., Богачук, Д. А., Богданова, М. В., Боргоякова, Т. А., Борздун, В. Н., Брагина, Г. М., Булгакова, Е. В., Бурдыга, В. П., Ваганова, И. А., Ван, Чаньзюань., Волкова, Н. В., Вузова, А. В., Гайнулина, М. Х., Генова, Н. М., Глотова, Ю. С., Голованева, М. С., Грибанов, П. С., Григоренко, Н. Н., Григорьянц, Т. А., Грищенко, М. В., Гулик, В. Л., Дрозд, А. Н., Дроздова, Е. В., Думанский, Д. В., Евдокимова, А. Е., Евдокимова, Е. К., Егле, Л. Ю., Жукова, М. А., Жукова, О. И., Закамская, Л. Л., Захарова, И. П., Зборовская, Е. Ю., Игишева, Ю. А., Изотикова, А. В., Исаулова, Е. С., Кавкаева, О. Н., Казарина, Т. Ю., Каргина, Е. В., Касенова, Ж. Б., Колкова, Н. И., Колмакова, А. А., Кочнева, А. А., Кошман, Н. В., Кравченко, К. А., Крупина, А. С., Кубарева, Н. Ю., Кузоро, К. А., Кулебакина, Т. М., Куркова, Н. С., Лавренова, В. А., Лазарева, Л. И., Леонова, Б. А., Лесовская, А. В., Лю, Цинь, Милькова, Е. В., Мироненко, Е. А.,	Культура и искусство: поиски и открытия. сборник научных статей	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015	http://www.iprbooks.ru/55786.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
	<p>Мирчун, Г. А., Михайлова, И. А., Мицкевич, Н. А., Мороз, Т. И., Мошковская, Я. А., Мухамедиева, Е. В., Мухамедиева, С. А., Мухина, В. Г., Новиков, А. В., Носова, Е. А., Пахомова, М. Б., Петров, В. О., Полковникова, С. И., Полякова, Е. С., Пономарева, К. В., Попова, М. Р., Попова, Н. С., Радионова, А. С., Родионов, С. Г., Романенко, Е. А., Савкина, С. В., Савченко, Е. А., Салихова, А. Ф., Сарыглар, А. Р., Сергеева, Н. С., Синельникова, А. С., Синикова, Т. Л., Скипор, И. Л., Смирнов, А. А., Стратонова, Н. В., Страхова, К. А., Субботина, Л. Г., Тарасова, Е. В., Терехина, В. Ю., Туева, Л. М., Турамуратова, И. Г., Тюппа, О. С., Ултургашева, Н. Д., Умнова, И. Г., Фаттахова, Л. Р., Хрипунов, И. Г., Хуан, Сяюй, Худoley, В. В., Цимерман, Н. А., Цуканова, О. А., Чепурина, В. В., Черняева, Е. Н., Чистилина, О. В., Шалашов, С. С., Щеглова, В. И., Щенникова, М. В., Щербакова, Е. О., Юдина, А. И., Янь, Хуаньхуань, Леонов, Е. Е.</p>			

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Емельяненко, Ю. В., Бутрим, С. Р., Дорогун, О. И., Змитрачкова, Л. И., Юрьян, Г. П., Уранова, О. В., Янковская, У. А., Родионова, И. П., Поповой, О. С., Емельяненко, Ю. В.	Повышение педагогического мастерства куратора учебной группы: сборник методических материалов	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018	https://www.iprbookshop.ru/93420.html
Л.1.4	Титова, Л. Н., Жилко, Е. П., Миниярова, Л. В.	Куратор информационных ресурсов: учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2024	https://www.iprbookshop.ru/142560.html
Л.1.5	Афро Б.	Цвет эмоции. Афро. Кураторы выставки в Эрмитаже архивы Афро: научное издание	Рим: Иль Чиньо ГГ, 2009	

1. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности: учебное пособие / И. В. Андреева. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-94839-648-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87204.html>
2. Афро, Базальделла. Цвет эмоции. Афро. Кураторы выставки в Эрмитаже архивы Афро [Текст] : научное издание / Б. Афро, 2009. - 238 с.
4. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73798.html>
5. Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов, 2015. - 287 с.
6. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
7. Шекова, Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт. СПб.: Алетейя, 2006. 186 с.
9. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина, 2005. - 183 с.
10. Юдина, А. И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы культуры. Оценка качества и прогнозирование социально-культурной деятельности: учебное пособие / А. И. Юдина. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 127 с. — ISBN 978-5-8154-0425-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93499.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	"Joconde" - онлайн-каталог коллекций музеев Франции http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rech_libre.htm
6.3.2.2	Архив - сообщество художников, коллекционеров и арт-дилеров https://artchive.ru/
6.3.2.3	ArtSale.info - онлайн-аукцион живописи и аналитический ресурс о рынке искусства https://artsale.info/ru/
6.3.2.4	Портал "Инвестиции в искусство" https://artinvestment.ru/
6.3.2.5	Справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/
6.3.2.6	ARCHITECTURAL DIGEST - Международный журнал об архитектуре и дизайне интерьеров [Электронный ресурс]. URL: http://www.admagazine.ru
6.3.2.7	Индекс креативного капитала PwC [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/creative-capital-index.html
6.3.2.8	База данных исследований Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. URL: https://www.csr.ru/issledovaniya/
6.3.2.9	Комплексные исследования информационного агентства InterMedia [Электронный ресурс]. URL: https://www.intermedia.ru/
6.3.2.10	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL: https://rusneb.ru/
6.3.2.11	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/
6.3.2.12	Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL: https://www.scopus.com
6.3.2.13	Библиотека графических изображений Pixabay [Электронный ресурс]. URL: https://www.pixabay.com
6.3.2.14	Прогулки по Петербургу. [Электронный ресурс]. URL: http://walkspb.ru

6.3.2.15	Портал центра петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяковского [Электронный ресурс]. URL: http://mirpeterburga.ru
6.3.2.16	Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. URL: http://opeterburge.ru/history
6.3.2.17	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.18	Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.erarta.com/
6.3.2.19	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.20	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.21	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.22	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.23	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniesvet.com/
6.3.2.24	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru
6.3.2.25	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru
6.3.2.26	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.27	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.28	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.29	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-305	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стол переговорный, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, что обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. На практических занятиях разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными текстами.

Самостоятельная работа по дисциплине «Кураторство художественных проектов» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику материала как научных дисциплин, их гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых методов исследования истории кураторской практики (стилистический, маркетинговый, аналитический методы и др.) и мира. Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к практическому занятию, работа на выставках, подготовка к экзамену. При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить внимание, что история кураторства и современная кураторская практика – постоянно развивающиеся сферы в системе искусствоведения и культурологии, ориентированные на формирование понимания и знаний о проектной выставочной и художественной деятельности. При знакомстве с формами и видами кураторской деятельности необходимо учитывать особенности региональных и временных аспектов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Галерейное дело

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 58
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	34	34	34	34
Практические	34	34	34	34
Итого ауд.	68	68	68	68
Контактная работа	68	68	68	68
Сам. работа	58	58	58	58
Часы на контроль	18	18	18	18
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Карпов Александр Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков в сфере теории, истории и практики галерейного дела.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория и история художественного рынка
2.1.2	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.3	Основы истории мирового искусства
2.1.4	Современное искусство
2.1.5	Основы архитектуры и выставочного дизайна
2.1.6	Экономика искусства
2.1.7	Учебная ознакомительная практика
2.1.8	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.9	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	История и практика аукционного дела
2.2.2	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.3	Организация волонтерской деятельности
2.2.4	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.2.5	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.2.6	Учебная ознакомительная практика
2.2.7	Производственная практика
2.2.8	Социология и психология искусства
2.2.9	Экспертиза и современный художественный рынок
2.2.10	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать типы и виды организаций культуры и искусства, а также особенности управления в сфере культуры и искусства; актуальные тренды развития арт-рынка и проблемные зоны; проектную задачу, концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, в том числе, проектной работе; определять необходимые ресурсы и разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов планирования
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками мониторинга хода реализации проекта, дополнения и изменения в план реализации проекта, уточнения сферы ответственности участников проекта; методиками управления коллективом на различных этапах реализации проекта

ПК-6: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
---	--

ИД-1.ПК-6: Знает: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать категориальный аппарат управленческой деятельности; специфику управления различными арт-институциями; типовую организационно-управленческую структуру организаций в сфере искусства и культуры
ИД-2.ПК-6: Умеет: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива исполнителей;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь идентифицировать организационно-управленческие проблемы организации / проекта в зависимости от этапов развития / реализации; мониторить, анализировать управленческую среду и прогнозировать развитие кризисной ситуации; руководить проектной командой в обычном и кризисном режимах
ИД-3.ПК-6: Владеет: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля исполнения принятых решений;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками организационно-управленческой работы в проектной команде на арт-рынке; навыками оценки эффективности продвижения / реализации проекта; навыками кризисного управляющего

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Понятие «художественная галерея» и основные направления ее деятельности		
1.1	<p>Понятие «галерея»: происхождение и значение термина. Галерея как социальный институт художественного рынка. Понятие «художественная галерея современного искусства». Галерея как система создания экономических ценностей на основе ценностей художественных (А. Моль). Функции галерей; сочетание экономических, социально-культурных и культурно-просветительных функций. Основные задачи галерейной деятельности: организация и реализация художественных проектов и проведение выставок; участие в ярмарках и фестивалях искусства; торговля произведениями искусства; продвижение художников на арт-рынок; актуализация современного искусства; составление собственной коллекции и другие.</p> <p>Основные направления галерейной политики: имиджевая, коммерческая, коммуникационная, репрезентативная политика. Галерейная политика как деятельность по установлению социальных и культурных коммуникаций со всеми субъектами художественного рынка.</p> <p>Организационно-правовые формы галерейного дела и организационная структура галереи. Схема взаимодействия основных подсистем в деятельности галереи. Галерея в системе институций художественного рынка.</p> <p>Значение галереи в организации художественной жизни общества. Факторы экономического и художественного успеха галереи. Галерея как фактор функционирования искусства в повседневной культуре. Галерея и долгосрочные художественные и культурные эффекты.</p> <p>/Лек/</p>	2	4
1.2	<p>Понятие «галерея»: происхождение и значение термина. Галерея как социальный институт художественного рынка. Понятие «художественная галерея современного искусства». Галерея как система создания экономических ценностей на основе ценностей художественных (А. Моль).</p> <p>Функции галерей. Основные задачи галерейной деятельности. Основные направления галерейной политики: имиджевая, коммерческая, коммуникационная, репрезентативная политика.</p> <p>Организационно-правовые формы галерейного дела и организационная структура галереи. Галерея в системе институций художественного рынка.</p> <p>/Ср/</p>	2	5
	Раздел 2. Типология художественных галерей		

2.1	<p>Принципы типологии художественных галерей. Классификация галерей по количественным критериям. Галереи «большие» (широкий сегмент рынка, значительное число художников, значительный оборот денежных средств, широкая тематическая и стилевая направленность, сильное влияние на художественные процессы). Галереи «малые» (узкий сегмент рынка, незначительный круг художников, узкая тематическая и стилевая направленность, незначительное влияние на художественные процессы). Достоинства и недостатки количественной классификации.</p> <p>Типология галерей по назначению: галерея-салон; галерея – выставочный зал; галерея – художественный центр. Феномен «коммерческих» и «некоммерческих галерей». Галереи публичные и галереи частные. Классификация галерей по содержанию деятельности: галереи, ориентированные на художественные явления (художественные течения, объединения, виды искусства) и галереи, ориентированные на творческую индивидуальность (галереи персональной ориентации, галереи одного художника, галереи одной работы). Галереи «традиционные» и «новационные». Феномен «коммерческих» и «некоммерческих» галерей. Галереи публичные и галереи частные. Виртуальная галерея искусств.</p> <p>Многоаспектная классификация художественных галерей современного искусства. /Лек/</p>	2	4
2.2	<p>Принципы типологии художественных галерей. Классификация галерей по количественным критериям. Достоинства и недостатки количественной классификации.</p> <p>Типология галерей по назначению. Феномен «коммерческих» и «некоммерческих галерей». Галереи публичные и галереи частные. Классификация галерей по содержанию деятельности. Галереи «традиционные» и «новационные». Феномен «коммерческих» и «некоммерческих» галерей. Галереи публичные и галереи частные. Виртуальная галерея искусств.</p> <p>Многоаспектная классификация художественных галерей современного искусства. /Ср/</p>	2	5
Раздел 3. Коммерческая политика художественной галереи			
3.1	<p>Основные составляющие коммерческой политики: клиентура, ценовая политика и источники финансирования. Формирование клиентской среды художественной галереи. Типология покупателей и потребителей художественных ценностей. Коммерческие и некоммерческие галереи. Источники финансирования галерейного дела. Средства собственные и привлеченные. /Лек/</p>	2	4
3.2	<p>Художественная коллекция галереи как компонент коммерческой политики. Художественные акции в системе коммерческой политики галереи. Дополнительные источники финансирования: непрофильные виды деятельности. Средства спонсоров. Гранты. Особенности ценовой политики художественных галерей современного искусства. Факторы ценообразования. Уровень цен и платежеспособность клиентов. Роль галерей в формировании цен на рынке искусства. /Пр/</p>	2	5
3.3	<p>Основные составляющие коммерческой политики: клиентура, ценовая политика и источники финансирования. Формирование клиентской среды художественной галереи. Типология покупателей и потребителей художественных ценностей. Коммерческие и некоммерческие галереи. Источники финансирования галерейного дела. Особенности ценовой политики художественных галерей современного искусства. Факторы ценообразования. /Ср/</p>	2	5
Раздел 4. Коммуникационная политика художественной галереи			
4.1	<p>Основные направления коммуникационной политики. Коммуникационная политика в системе экономических и художественных функций галереи. Отношения галерея – социально-культурная среда. Галерея – художник. Галерея – художественная критика и средства массовой коммуникации. Галерея – другие институты арт-рынка. Галерея – аудитория искусства (публика). Галерея – покупатели и коллекционеры. Галерея – спонсоры и меценаты. Рекламно-информационное и PR обеспечение художественных и выставочных проектов галереи. Взаимосвязь просветительной и коммуникационной функций галереи. /Лек/</p>	2	4

4.2	<p>Формирование имиджа галереи. Зависимость имиджа от характера и содержания деятельности галереи. Влияние на имидж галереи владельцев, клиентской среды, аудитории, художественной критики и прессы. Легитимность галереи в художественной среде. Ключевые факторы формирования имиджа галереи: художник и галерист. Галерист и его задачи. Взаимоотношения художника и галериста. Понятие «рейтинг художника». Значимость имени художника на арт-рынке: имидж галереи, частота экспонирования его произведений, наличие произведений автора в музейных коллекциях и в известных частных собраниях, оценка и признание творчества, экономический эквивалент признания, участие в ярмарках и фестивалях искусства.</p> <p>Значение Интернет-технологий в коммуникационной политике галереи.</p> <p>/Пр/</p>	2	4
4.3	<p>Основные направления коммуникационной политики.</p> <p>Отношения галерея – социально-культурная среда.</p> <p>Рекламно-информационное и PR обеспечение художественных и выставочных проектов галереи. Взаимосвязь просветительной и коммуникационной функций галереи.</p> <p>Формирование имиджа галереи. Ключевые факторы формирования имиджа галереи: художник и галерист.</p> <p>Значение Интернет-технологий в коммуникационной политике галереи.</p> <p>/Ср/</p>	2	8
Раздел 5. Репрезентативная политика художественной галереи			
5.1	<p>Основные формы презентации современного искусства: экспозиционный и художественный проекты. Художественный проект и его типология: перформанс, хэппенинг, художественная акция. Художественная выставка (экспозиционный проект) в пространстве галереи.</p> <p>Функции экспозиционного проекта: актуализации художественного наследия, демонстрация новейших тенденций современного искусства, «архивирование» современной истории искусства. /Лек/</p>	2	4
5.2	<p>Принципы реализации выставочно-экспозиционных проектов: проблемно-тематический, актуализация прошлого, парадокс, шоково-эпатажный, «эстетика участия» и другие.</p> <p>Основные принципы экспонирования современного искусства в пространстве художественных галерей. Критерии оценки качества художественных проектов и выставок: оригинальность замысла, смелость и нестандартность пространственного решения, четкость критериев выбора художников, качественность комментария, экономические критерии. /Пр/</p>	2	5
5.3	<p>Основные формы презентации современного искусства.</p> <p>Художественный проект и его типология. Художественная выставка (экспозиционный проект) в пространстве галереи. Функции экспозиционного проекта. Принципы реализации выставочно-экспозиционных проектов. Основные принципы экспонирования современного искусства в пространстве художественных галерей. Критерии оценки качества художественных проектов и выставок. /Ср/</p>	2	7
Раздел 6. Исторический обзор галерейного дела в России			
6.1	<p>Расширение сферы торгового предпринимательства. Организация постоянных выставок произведений искусства. Художественная критика о выставках.</p> <p>Появление первых художественных галерей в России в начале XX века. Частная картинная галерея К.А. Лемерсье при художественном магазине «Аванцо» (1909, Москва).</p> <p>«Художественное бюро Н.Е. Добычиной» (Санкт-Петербург, 1911). Взаимоотношения художника и торговца произведениями искусства. Принцип комиссионных.</p> <p>«Художественное бюро Н.Е. Добычиной»: взаимоотношения с коллекционерами, художниками, критикой, прессой.</p> <p>Выставочная деятельность специализированных художественных магазинов.</p> <p>Революции 1917 года и крушение художественного рынка. Прекращение деятельности независимых художественных организаций. Новая экономическая политика 1920-х годов и выставочно-коммерческая практика этого времени.</p> <p>Легальные формы коммерческой деятельности в сфере искусства 1950-1980-х годов.</p> <p>Неофициальное советское искусство и художественный рынок.</p> <p>Становление художественного рынка в России в конце 1980-х начале 1990-х годов.</p> <p>Появление первых художественных галерей.</p> <p>/Лек/</p>	2	3

6.2	<p>Факторы развития галерейного дела в современной России. Открытие новых художественных галерей, развитие уже организованных, расширение внешних связей отдельных галерей; увеличение числа людей, посещающих выставки и интересующихся вопросами современного искусства; усиление внимания прессы к деятельности галерей, освещающих вопросы и проблемы современного искусства и художественного рынка; увеличение числа лиц, заинтересованных в приобретении произведений современного искусства, что находит отражение в объеме продаж. увеличение числа меценатов и спонсоров, готовых помогать развитию галерейного дела или бескорыстно, или вкладывая деньги с целью получения прибыли; увеличение числа и масштабов ярмарок и форумов современного искусства.</p> <p>Особенности развития галерейного дела в современной России.</p> <p>/Пр/</p>	2	5
6.3	<p>Организация постоянных выставок произведений искусства. Художественная критика о выставках.</p> <p>Появление первых художественных галерей в России в начале XX века.</p> <p>Выставочная деятельность специализированных художественных магазинов.</p> <p>Революции 1917 года и крушение художественного рынка. Новая экономическая политика 1920-х годов и выставочно-коммерческая практика этого времени.</p> <p>Легальные формы коммерческой деятельности в сфере искусства 1950-1980-х годов.</p> <p>Неофициальное советское искусство и художественный рынок.</p> <p>Становление художественного рынка в России в конце 1980-х начале 1990-х годов.</p> <p>Появление первых художественных галерей.</p> <p>Факторы развития галерейного дела в современной России. Особенности развития галерейного дела в современной России.</p> <p>/Ср/</p>	2	7
Раздел 7. Галерейное дело в современном Санкт-Петербурге			
7.1	<p>Мировой опыт арт-бизнеса и отечественные условия развития галерейного дела. Галерейная практика в Петербурге и исторические традиции отечественного рынка. Типология художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга. Роль галереи как рыночного инструмента в современной художественной жизни Санкт-Петербурга: критерии и перспективы. Экономический контекст функционирования художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга. Социальный, эстетический и психологический аспекты функционирования художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга. /Лек/</p>	2	3
7.2	<p>Художник и художественная галерея: проблема взаимоотношений. Проблема спонсорства в современном галерейном деле. Проблема конкуренции в галерейной деятельности. Проблема соотношения экономических и культурно-просветительных функций в современной галерейной практике.</p> <p>Традиции крупных объединительных выставок. Противоречивость современной художественной жизни Санкт-Петербурга и галерейное дело</p> <p>/Пр/</p>	2	5
7.3	<p>Типология художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.</p> <p>Экономический контекст функционирования художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга. Социальный, эстетический и психологический аспекты функционирования художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга.</p> <p>Художник и художественная галерея: проблема взаимоотношений.</p> <p>Противоречивость современной художественной жизни Санкт-Петербурга и галерейное дело</p> <p>/Ср/</p>	2	7
Раздел 8. Опыт ведущих мировых галерей современного искусства			
8.1	<p>Проблемы типологии современной галерейной деятельности: специфика отношений галереи и публики; роль коммерческих элементов в деятельности художественной галереи.</p> <p>Типология галерей в современной практике: публичные (доступ широкой общественности) и частные (узкий круг доступа), профитные (приносящие прибыль) и непрофитные (созданные с иными целями, нежели прибыль). Публичные галереи: классические (где большая часть коллекции посвящена классическим мастерам) и современные (репрезентация современного искусства). Частные профитные и непрофитные галереи: субъективные (формирование коллекции основано на личном опыте и интуиции галериста) и объективные (формирование коллекции происходит на основе анализа наиболее значимых тенденций современного искусства и анализа творчества ведущих представителей современного искусства).</p> <p>/Лек/</p>	2	3

8.2	Крупные зарубежные галереи современного искусства (Галерея Лари Гагосяна, Галерея Barbican, Центр Искусства Camden Arts, Галерея Serpentine, Галерея Белый Куб, Галерея Whitechapel, Галерея The Hayward, Галерея Parasol Unit, Галерея South London и другие). /Пр/	2	6
8.3	Проблемы типологии современной галерейной деятельности. Типология галерей в современной практике. Публичные галереи: классические и современные. Частные профитные и непрофитные галереи. Крупные зарубежные галереи современного искусства (Галерея Лари Гагосяна, Галерея Barbican, Центр Искусства Camden Arts, Галерея Serpentine, Галерея Белый Куб, Галерея Whitechapel, Галерея The Hayward, Галерея Parasol Unit, Галерея South London и другие). /Ср/	2	7
Раздел 9. Крупнейшие мировые бьеннале и ярмарки искусства			
9.1	Бьеннале, как выставка, представляющая собой грандиозный смотр достижений современного мирового искусства: живописи, фотографии, видеоарта, инсталляции, перформанса, компьютерных коллажей и т. д. Основные организационные модели бьеннале. Принципы деятельности бьеннале: принцип нелокальности, принцип создания определённого художественного пространства, принцип синтетичности, принцип диалогичности, принцип интерактивности. Проблематика организации международных форумов современного искусства на основе анализа работы крупнейших мегавыставок – Венецианская бьеннале (Италия), «Документа» в Касселе (Германия), Бьеннале в Сан-Паулу (Бразилия), кочующая бьеннале - «Манифеста» (Германия), Стамбульская бьеннале (Турция), Московская бьеннале. Региональные бьеннале. /Лек/	2	5
9.2	Ярмарки как наиболее демократичная и доступная форма презентации искусства. Ярмарки искусства: характер и вид организации. Типология ярмарок: фестивальные (создающие специальную уникальную атмосферу и сопутствующие мероприятия) и специализированные (тематические, видовые и т.д.). Проблема сочетания коммерческих и некоммерческих аспектов деятельности ярмарок. Ведущие ярмарки в мире современного искусства: Freeze Art Fair, Zoo Art Fair, London Art Fair, Affordable Art, Fair Russian, Eastern & Oriental Fine Art Fair, Арт-Базель, FIAC. Отечественные ярмарки искусства: Арт-Москва, Арт-Манеж, Антикварный салон. /Пр/	2	4
9.3	Основные организационные модели бьеннале. Принципы деятельности бьеннале. Проблематика организации международных форумов современного искусства на основе анализа работы крупнейших мегавыставок – Венецианская бьеннале (Италия), «Документа» в Касселе (Германия), Бьеннале в Сан-Паулу (Бразилия), кочующая бьеннале - «Манифеста» (Германия), Стамбульская бьеннале (Турция), Московская бьеннале. Региональные бьеннале. Ярмарки искусства: характер и вид организации. Типология ярмарок. Ведущие ярмарки в мире современного искусства: Freeze Art Fair, Zoo Art Fair, London Art Fair, Affordable Art, Fair Russian, Eastern & Oriental Fine Art Fair, Арт-Базель, FIAC. Отечественные ярмарки искусства: Арт-Москва, Арт-Манеж, Антикварный салон. /Ср/	2	7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Костина, А. В.	Проблемы массового и элитарного искусства: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2011	http://www.iprbooks.ru/8614.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Агеева, Т. В., Алексеев, А. Г., Балаганская, Л. И., Безрукова, Е. А., Борздун, В. Н., Булгаева, Г. Д., Воронова, И. В., Гук, А. А., Джумагалиева, А. М., Елисеенков, Г. С., Иванова, А. А., Казарин, С. Н., Казарина, Т. Ю., Карпенко, В. О., Коробейников, В. Н., Кравчук, В. П., Крупина, Е. А., Макулик, Т. Ф., Масалова, Т. Б., Маханбетжанова, Г. М., Мелкова, С. В., Мирчун, Г. А., Мишова, В. В., Мхитарян, Г. Ю., Носова, Е. А., Пономарева, К. В., Попова, Н. С., Светлаков, Ю. Я., Светлакова, Е. Ю., Соловьева, И. Ф., Спекторова, Н. А., Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А., Треска, В. В., Фролова, Т. В., Фурсова, К. А., Хилько, Н. Ф., Кудрина, Е. Л., Попова, Н. С., Елисеенков, Г. С., Ткаченко, Л. А., Гук, А. А., Казарина, Т. Ю., Щербинина, А. А.	Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016	http://www.iprbooks hop.ru/55755.html
Л.1.3	Савицкий, С.	Взгляд на петербургское искусство 2000-х годов: сборник статей	Санкт- Петербург: Петрополис, 2011	http://www.iprbooks hop.ru/27044.html

1. Дзялошинский, И. М. Медиатизация культуры в цифровой цивилизации : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 477 с. — ISBN 978-5-4497-1594-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119113.html>
2. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/3775.html>
3. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил.
4. Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума : научное издание. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. : ил. - (Государственный Эрмитаж).
5. Назаревская, Н. О. Антикварный рынок в России XVIII - XX веков / Н. О. Назаревская. - М. : Любимая книга, 2006. - 160 с.
6. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] с. : ил.
7. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.
8. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
9. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
10. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил.
11. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 с. - Библиогр.: с. 302.
12. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил.
13. Хук, Ф. Галерея аферистов : история искусства и тех, кто его продает / [пер. с англ. В. Ахтырской]. - СПб. : Азбука, 2018. - 445, [1] с., [8] л. цв. ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.4 «Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.kultura-portal.ru>

6.3.2.5 Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>

6.3.2.6 Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org>

6.3.2.7 Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.louvre.fr>

6.3.2.8 Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tretyakovgallery.ru/>

6.3.2.9 Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL:<http://fabergemuseum.ru/>

6.3.2.10 Эрарта. Музей современного искусства. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.erarta.com/>

6.3.2.11 Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:<http://liart.ru/ru/pages/catalogs/>

6.3.2.12 Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. URL: <http://opeterburge.ru/history>

6.3.2.13 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

6.3.2.14 Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:<https://rusneb.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляется не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Предпринимательская деятельность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	36	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		
аудиторные занятия	0	
самостоятельная работа	4	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	17 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	4	4	4	4
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

доцент, Яничек Александр Олегович _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления об оформлении предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством, порядке разработки бизнес-идеи и составлении бизнес-плана.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория и практика менеджмента в сфере искусства
2.1.2	Экономика искусства
2.1.3	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе
2.1.4	Методология исследования художественного рынка
2.1.5	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.6	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"
2.1.7	История и практика аукционного дела
2.1.8	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.3	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: -требования действующего законодательства в области предпринимательства; - алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; - нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: -учитывать приоритетность требований к проекту -разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; - формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности;
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: -навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел дисциплины 1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности		

1.1	История возникновения и сущность предпринимательства. Определение предпринимательства на различных этапах развития рыночного хозяйства. Классификация предпринимательства. Основные формы предпринимательства. Частное и государственное предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Производственное предпринимательство. Традиционный и инновационный характер производственного предпринимательства. Трансфер технологий. Понятие посредника. Агентирование. Агентское соглашение как правовая основа агентирования. Конкретные формы агентирования. /Лек/	3	2
1.2	Коммерческо-торговое предпринимательство. Виды бирж. Товарные биржи. Спекуляция как форма биржевой сделки. Фьючерс, опцион, хеджирование. Биржевое брокерство. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Листинг. Рейтинги компаний. Операции с ценными бумагами. Предпринимательство в финансовой сфере. Финансовые институты. Виды банков. Системы межбанковских платежей. Инвестиционные компании и фонды. Страховая деятельность как вид предпринимательства. Риэлторство как особая форма предпринимательской деятельности. Малые инновационные предприятия (МИПы): условия открытия и принципы функционирования. Стартапы, спиноффы. Серийные предприниматели (стартаперы). /Ср/	3	1
	Раздел 2. Раздел дисциплины 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ.		
2.1	Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Производственный кооператив (артель). Виды кооперативов. Хозяйственные товарищества. Виды хозяйственного товарищества: полное товарищество и товарищество на вере (командитные товарищества). Особенности функционирования, преимущества и недостатки различных видов хозяйственных товариществ. /Лек/	3	2
2.2	Характеристика и формы хозяйственных обществ. Типы акционерных обществ (открытое и закрытое) и их различия. Холдинговые компании как разновидность акционерного общества. Горизонтальная и вертикальная диверсификация. Консорциум как добровольное соглашение нескольких юридических лиц по объединению усилий при реализации совместного проекта. Финансово-промышленные группы (ФПГ) как форма объединения юридических лиц с участием государственных предприятий. Транснациональные компании. Самозанятый в РФ. Особенности организационно-правовых форм ИП или самозанятости. /Лек/	3	2
2.3	Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Категории унитарных предприятий. Формы сотрудничества в сфере производства: совместное предпринимательство, производственная кооперация, лизинг, франчайзинг, проектное финансирование, лицензирование, концессия, управление по контракту, подрядное производство. Формы сотрудничества науки и бизнеса. Формы сделок в сфере торговли. /Ср/	3	1
	Раздел 3. Раздел дисциплины 3. Взаимоотношения предпринимателей с хозяйствующими субъектами. Предпринимательский договор		
3.1	Понятие, сущность, цели, задачи, принципы, формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности. Бюджетные расходы. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями. Налоговые проверки. /Лек/	3	2
3.2	Государственное регулирование рынка труда. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Механизм частно-государственного партнерства и его роль в развитии предпринимательства /Лек/	3	2
3.3	Понятие о сделке. Предпринимательский договор как закрепление обязательств партнеров. Типы сделок. Недействительность сделок. Оспоримая, ничтожная, мнимая и притворная сделки. Обязательные требования Гражданского Кодекса РФ к оформлению договора. Необходимые элементы структуры договора. Прекращение договора. /Пр/	3	6
	Раздел 4. Раздел дисциплины 4. Создание собственного дела и государственная регистрация предприятия		

4.1	Общие условия создания собственного дела. Предпринимательский тип мышления и поведения. Оценка и самооценка личных качеств и возможностей стать предпринимателем. Принципы, этапы создания собственного дела. Выбор целей. Типы предпринимательских решений. /Пр/	3	6
4.2	Подготовительная работа по учреждению нового предприятия. Состав учредителей. Формирование первоначального (уставного) капитала. Этапы прохождения государственной регистрации. Юридический адрес предприятия. Изготовление печати предприятия. Проверка названия организации на чистоту. Открытие расчетного счета в банке. Накопительный и расчетный счета. Постановка предприятия на учет в налоговой инспекции и в фондах. Регистрация предприятия в Госкомстате. Классификация кодов и их присвоение. Покупка предприятия. Слияние, поглощение, присоединение компаний. Аренда предприятия. Выкуп партнерской доли. Наследование. /Лек/	3	2
4.3	Предпринимательский капитал и способы его формирования. Два вида финансирования – прямое финансирование и посредничество. Факторы, влияющие на принятие решения об инвестировании. /Ср/	3	1
	Раздел 5. Раздел дисциплины 5. Бизнес-модель и бизнес - планирование предпринимательской деятельности		
5.1	Поиск рыночной ниши. Маркетинговые исследования как способ изучения рыночной среды. Выбор целевого рынка. Сегментирование рынка. Пределы спроса, жизненного цикла продукта, технологии. Бизнес-модель предпринимательской деятельности. Выбор стратегии и тактики поведения предпринимательской фирмы в процессе ее жизненного цикла. /Пр/	3	4
5.2	Структура и содержания бизнес-плана. Международные требования к составлению бизнес-плана. Инновационное предпринимательство. Венчурное финансирование. Бизнес-ангелы. Бизнес-инкубаторы. Бизнесакселераторы. Технорарки. Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Виды потерь от рисков. Коммерческий риск. Формы и виды ответственности предпринимателей. Санкции, применяемые предпринимателями при нарушении хозяйственных договоров. Экономические последствия нарушения договорных обязательств. Состав убытков и методы их расчета. Источники покрытия убытков. Ответственность предпринимателей перед органами государственного управления. Ответственность за нарушение трудовых прав работников. Органы, рассматривающие споры предпринимателей и защищающие хозяйственные интересы предпринимателей. Прекращение предпринимательской деятельности. /Лек/	3	4
5.3	Составление бизнес-плана малого предприятия /Ср/	3	1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кукаркин А.В.	Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес.: к изучению дисциплины	М.: Политиздат, 1985	
Л.1.2	Кукаркин А.В.	Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес.: к изучению дисциплины	М.: Политиздат, 1978	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Балакаев, И. В., Бегунов, А. В., Березин, О. С., Васюкова, М. Ю., Гарчева, А. О., Данилов, П. В., Иванов, О. В., Иванов, П. В., Карапетян, А. А., Кусанова, А. Б., Махова, Я. С., Мелессе, Е. В., Ногербек, Б., Орлова, Ю. В., Пичугин, Э. А., Пуяткина, И. А., Родионов, Д. Л., Рубан, А. С., Рязанцев, А. А., Скобеев, Н. Ю., Сыцко, Г. М., Тельнов, В. Н., Хажиев, Т. И., Цушба, А. Р., Чудакова, А. В., Шеметова, Т. Н., Якушева, В. В., Янсон, Э. Ж., Сидоренко, В. И., Огурчиков, П. К.	Современные проблемы кинобизнеса: материалы международной научно-практической конференции	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012	http://www.iprbooksshop.ru/30639.html
Л.1.4	Мальшев, В. С., Каллистов, И. А., Иванов, О. В., Лайков, А. Ю., Жорова, А. Ю., Кусанова, А. Б., Каськова, В. М., Грызунова, И. В., Леванская, Е. С., Скобеев, Н. Ю., Исакова, Ю. В., Спивакова, К. С., Якушева, В. В., Бабко, О. И., Мелессе, Е. В., Леонтьева, К. Ю., Рубин, А. Ю., Масуренков, Д. И., Огурчиков, П. К., Сидоренко, В. И.	Российский кинобизнес. Современность и перспективы: материалы научно-практической конференции	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011	http://www.iprbooksshop.ru/30636.html
Л.1.5	Колпакиди, Д. В.	Предпринимательская деятельность	Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012	https://www.iprbookshop.ru/21098.html

1. Дебердиева, Н. П. Организационно-экономические основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. Дебердиева, М. В. Вечкасова, Е. Ю. Мелкова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2021. — 163 с. — ISBN 978-5-9961-2691-0. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/122327.html>
2. Демиева, А. Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица [Электронный ресурс] / А. Г. Демиева ; под редакцией В. А. Рыбаков. — Москва : Статут, 2016. — 112 с. — ISBN 978-5-8354-1247-1. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/58276.html>
3. Земсков, В. В. Предпринимательские риски в российской экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / В. В. Земсков, Н. Г. Синявский. — Москва : Прометей, 2021. — 234 с. — ISBN 978-5-00172-134-5. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/125622.html>
4. Казанина, Т. В. Договоры в сфере предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Казанина. — Москва : Российская таможенная академия, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-9590-1180-2. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/116522.html>
5. Колпакиди, Д. В. Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс] / Д. В. Колпакиди. — Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. — 394 с. — ISBN 978-5-88267-355-9. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/21098.html>
6. Малое и среднее предпринимательство: налогообложение, планирование и контроль [Электронный ресурс]: настольная книга руководителя малого предприятия (учебное пособие) / А. Н. Бобрышев, Е. И. Костюкова, Е. В. Таранова [и др.]. — Ставрополь : АГРУС, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-9596-1742-4. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/121672.html>
7. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 242 с. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/20494.html>
8. Пацук, О. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Пацук. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 284 с. — Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/124308.html>
9. Чигиринова, М. В. Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов : учебное пособие / М. В. Чигиринова, М. Н. Титова, А. И. Любименко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 101 с. — ISBN 978-5-7937-1812-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/103958.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	3.	www.Archi.ru (новостной архитектурный портал)	
	4.	www.Progus.ru (журнал проект Россия)	
	5.	www.Forma.spb.ru (архитектурный портал)	
	6.	http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)	
	7.	http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")	
	8.	http://www.mybiz.ru (Сайт журнала "Свой бизнес")	
	9.	http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)	
	10.	http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)	

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Комплексные исследования информационного агентства InterMedia [Электронный ресурс]. URL: https://www.intermedia.ru/
6.3.2.4	База данных исследований Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. URL: https://www.csr.ru/issledovaniya/
6.3.2.5	Портал "Инвестиции в искусство" https://artinvestment.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-204	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), доска ученическая
Ч-204	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), доска ученическая

Ч-204	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), доска ученическая
Ч-204	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), доска ученическая

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для самостоятельной работы необходимо иметь персональный компьютер, ноутбук или работать в компьютерном классе для изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы, создания презентаций. В качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по тематическим блокам.

Учебные задания выполняются на компьютерах, в формате word, pdf. Для работы необходимо иметь персональный компьютер, ноутбук или работать в компьютерном классе для изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы, презентаций. В качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по тематическим блокам.

При изучении дисциплины «Предпринимательская деятельность» работа студентов на практическом занятии представляет собой единство взаимосвязанных форм. Так, творческая работа студентов, в том числе научно-исследовательская работа, включает следующие виды проблемно-ориентированных заданий: поиск, обработка и сравнение информации по печатным и электронным источникам по заданной проблеме курса; подготовка сообщения/доклада/презентации с привлечением печатных и электронных источников информации.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Организация волонтерской деятельности рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра теории и истории пространственных искусств		
Учебный план	50.04.01_AB_o_2026.plx 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	1 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	36	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	4		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	4	4	4	4
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):
преподаватель, Кожуховский М.Ю. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.
Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков в сфере теории, истории и практики волонтерской деятельности
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Кураторство художественных проектов	
2.1.2	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.1.3	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.1.4	Теория и история художественного рынка	
2.1.5	Теория и практика менеджмента в сфере искусства	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Кураторство художественных проектов	
2.2.2	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства	
2.2.3	Практикум "Бизнес-процессы в креативных индустриях"	
2.2.4	Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе	
2.2.5	Учебная ознакомительная практика	
2.2.6	Экономика искусства	
2.2.7	Производственная практика	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать причины возникновения и основные стратегии развития волонтерской деятельности; сферы и области волонтерской деятельности; виды и формы организации волонтерской деятельности
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь организовывать различные виды волонтерской деятельности и проектировать собственную волонтерскую деятельность; выстраивать весь технологический процесс осуществления волонтерской деятельности
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками самостоятельной разработки социальных проектов; технологией планирования, организации и проведения волонтерских мероприятий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организация и управление волонтерскими ресурсами		

1.1	<p>Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Волонтерская деятельность как основа функционирования общественных организаций и форма гражданской активности населения. Философия волонтерского движения. Определение волонтерской деятельности. Цель, задачи, принципы волонтерской деятельности. Определение "волонтерские ресурсы". Организаторы волонтерской деятельности. Категории волонтеров. Способы и методы привлечения волонтеров. Мотивация волонтеров. Личностные и профессиональные качества волонтера. Удержание волонтеров. Супервизия, поддержка, модерирование, консультирование, профессиональный тренинг. Поддержка долгосрочности деятельности волонтера.</p> <p>Предоставление сервисов для волонтеров (проезд, проживание, питание и др.).</p> <p>Юридические аспекты обеспечения волонтерской деятельности на объекте. Недопустимые работы для волонтеров. Учет рабочего времени и отвлечение волонтеров от основной работы.</p> <p>Проектный подход при организации волонтерской работы. Продвижение результатов волонтерской работы в СМИ и в обществе.</p> <p>Оценка эффективности деятельности волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, критерии, оценка исполнения. Оценка волонтерской программы.</p> <p>Документация в волонтерском менеджменте. Анкета волонтера Договор о волонтерской деятельности. Описание работы волонтера Лист учета времени. Личная карточка волонтера. Отзыв о работе волонтера.</p> <p>Привлечение средств в рамках волонтерской деятельности. Научные гранты. Гранты стартап конкурсов и фондов посевного финансирования. Международные социальные гранты, гранты некоммерческим организациям. Гранты на стажировку. Фандрайзинг. /Лек/</p>	2	4
1.2	<p>Способы и методы привлечения и удержания волонтеров. Супервизия, поддержка, модерирование, консультирование, профессиональный тренинг. Поддержка долгосрочности деятельности волонтера.</p> <p>Юридические аспекты обеспечения волонтерской деятельности на объекте. Недопустимые работы для волонтеров. Учет рабочего времени и отвлечение волонтеров от основной работы.</p> <p>Документация в волонтерском менеджменте. Анкета волонтера Договор о волонтерской деятельности. Описание работы волонтера Лист учета времени. Личная карточка волонтера. Отзыв о работе волонтера.</p> <p>Проектный подход при организации волонтерской работы. Продвижение результатов волонтерской работы в СМИ и в обществе.</p> <p>Оценка эффективности деятельности волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, критерии, оценка исполнения. Оценка волонтерской программы.</p> <p>Фандрайзинг. Анализ предметной области. Целевая модель. Разработка плана мероприятий. Написание проектной заявки. /Лек/</p>	2	4
Раздел 2. Работа и коммуникации с отдельными группами общественности			
2.1	<p>Вовлечение в волонтерскую деятельность пенсионеров («волонтеров серебряного возраста»), людей с инвалидностью.</p> <p>Волонтеры серебряного возраста. Задачи вовлечения граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность. Барьеры на пути привлечения пожилых людей и как их преодолеть. Мотивационные установки серебряных волонтеров. Формы вовлечения граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность. Особенности составление вакансии для серебряных волонтеров. Каналы привлечения/Способы набора. Особенности организации работы с серебряными волонтерами. Модели организации работы с серебряными волонтерами: организатор, эксперт, активист, консультант, просветитель, наставник. Особенности организации рабочего места и условий труда серебряного волонтера. Обучение персонала /волонтеров взаимодействию с волонтерами пожилого возраста. Риски привлечения волонтеров пожилого возраста.</p> <p>Волонтеры с инвалидностью. Основные социальные проблемы людей с инвалидностью. Задачи вовлечения людей с инвалидностью в волонтерские проекты. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности. Мотивация граждан с инвалидностью в рамках их привлечения в добровольческую деятельность. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности: «Online-волонтеры», «Эксперт - консультант», «Ассистент», «Активист», «Role-model». Особенности организации работы с волонтерами инвалидами. Риски привлечения людей с инвалидностью к волонтерской деятельности. Ошибки волонтеров при общении с людьми с инвалидностью. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью.</p> <p>Понятие «тим-лидера». Компетенции тим-лидера. Качества и функции тимлидера: опыт управления людьми, ответственность, инициативность, компетентность. Обязанности и сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, прохождение тестов, подведение итогов и отбор. Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели организации работы тим-лидеров с волонтерами: административная, идеологическая, покровительственная, командообразующая. Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. /Лек/</p>	2	3

2.2	<p>Волонтеры серебряного возраста. Особенности составление вакансии для серебряных волонтеров. Каналы привлечения/Способы набора. Модели организации работы с серебряными волонтерами: организатор, эксперт, активист, консультант, просветитель, наставник.</p> <p>Волонтеры с инвалидностью. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности: «Online-волонтеры», «Эксперт - консультант», «Ассистент», «Активист», «Role-model». Особенности организации работы с волонтерами инвалидами. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью.</p> <p>Понятие «тим-лидера». Компетенции тим-лидера. Качества и функции тим-лидера: опыт управления людьми, ответственность, инициативность, компетентность. Обязанности и сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, прохождение тестов, подведение итогов и отбор. Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели организации работы тим-лидеров с волонтерами: административная, идеологическая, покровительственная, командообразующая. Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. /Пр/</p>	2	3
Раздел 3. Коммуникации в волонтерской среде			
3.1	<p>Роль и функции организаторов добровольческого движения. Внутригрупповые отношения. Внутригрупповая коммуникация. Группа и внешняя социальная среда. Лидерство в волонтерской группе. Стратегии взаимоотношений с государственными институтами, корпорациями и социальными организациями и др.</p> <p>Информационные технологии в волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. Процесс информатизации и формирование информационного общества. Коммуникационный аспект волонтерской деятельности. Роль информационных технологий в менеджменте и рекрутинге волонтерских групп, в организации внешней среды. Связи с общественностью и деятельность пресс-службы. Создание корпоративных файлов и поддержание отношений с прессой. Адаптация информационных технологий к потребностям волонтерской деятельности.</p> <p>Digital Signage. Технологии представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т. д.), установленных в общественных местах. /Лек/</p>	2	3
3.2	<p>Стратегии взаимоотношений с государственными институтами, корпорациями и социальными организациями и др.</p> <p>Информационные технологии в волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. Связи с общественностью и деятельность пресс-службы. Создание корпоративных файлов и поддержание отношений с прессой.</p> <p>Адаптация информационных технологий к потребностям волонтерской деятельности.</p> <p>Digital Signage. Технологии представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т. д.), установленных в общественных местах. /Пр/</p>	2	2
Раздел 4. Технологии разработки волонтерских проектов. Особенности отраслевых проектов			

4.1	<p>Социальный проект в волонтерской работе. Социальный проект: понятие, сущность. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Этапы проектной деятельности. Структура текстового описания проекта. Рождение замысла проекта. Самоанализ. Концепция проекта. Актуальность проекта. «Дерево проблем». Цель проекта. «Дерево целей». Проблемно-целевой ромб. Задачи проекта. Содержание работы. Обоснование проекта. Ожидаемые последствия. Жизнеспособность проекта. Планирование проекта. Правила места, последствий, ресурсов и времени. Способы планирования. Составление бюджета. Окончательная форма проекта как текста. Презентация проекта.</p> <p>Цели, задачи и особенности коллективной работы над социальным проектом. Создание команды социального проекта. Использование методов проектирования для активизации инновационного потенциала группы и формирования команды социального проекта. Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака. Метод синектики (мозговой штурм). Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилами. Техника проведения игры по созданию социального проекта (проектной игры). Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода социально-проектной деятельности. Метод создания сценариев. Реализация задачи последовательного описания развития событий, предусматриваемых проектом, с увязкой по ресурсам. Service-learning проекты. Общественно полезная работа. Этапы обучения в форме Service-learning. Дидактическая и методологическая основа формы обучения Service-learning. Типология современных волонтерских проектов. Сопоставительный анализ Российских и зарубежных проектов на разных этапах их реализации. Стратегии и принципы организации добровольческой деятельности. Сферы и области добровольческой деятельности. Волонтерская деятельность в области культуры. Защита культурного наследия. Способы организации волонтерских проектов в области культуры на примерах реально действующих проектов в России и за рубежом. /Лек/</p>	2	6
4.2	<p>Социальный проект: понятие, сущность. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Этапы проектной деятельности. Структура проекта. Планирование проекта. Составление бюджета. Презентация проекта.</p> <p>Создание команды социального проекта. Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака. Метод синектики (мозговой штурм). Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилами. Техника проведения игры по созданию социального проекта (проектной игры). Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода социально-проектной деятельности. Метод создания сценариев. Реализация задачи последовательного описания развития событий, предусматриваемых проектом, с увязкой по ресурсам. Service-learning проекты. Общественно полезная работа. Этапы обучения в форме Service-learning. Дидактическая и методологическая основа формы обучения Service-learning. Особенности волонтерских проектов в области культуры. /Пр/</p>	2	7
4.3	Разработка образовательной волонтерской программы - мастер-класса. /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Суворова, Н. А., Табак, Л. В.	Культура делового общения в профессиональной деятельности: учебное пособие	Сочи: Сочинский государственный университет, 2020	http://www.iprbooks.ru/106571.html
Л.1.2	Хмелев, А. В.	Дизайн в СМИ: теория и практика: учебный практикум	Новосибирск: Сибирский государственный телекоммуникаций и информатики, 2020	http://www.iprbooks.ru/102118.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хамматова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbooksshop.ru/96548.html
Л.1.4	Шаповалова, Н. Г., Старостина, Е. В.	Основы теории коммуникации: начальный курс: учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2018	https://www.iprbookshop.ru/74286.html
Л.1.5	Осина, О. Н., Найденова, М. В.	Теория и практика рекламных коммуникаций: учебное пособие	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2023	https://www.iprbookshop.ru/131671.html

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской деятельности : практикум / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2018. — 88 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102765.html>

2. Васильковская, М. И. Социально-культурное творчество участников молодежных объединений в формировании института волонтерства : монография / М. И. Васильковская, В. Д. Пономарёв. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-8154-0361-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66366.html>

3. Кожевников, О. А. Комментарий к Федеральному закону от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» / О. А. Кожевников, О. В. Пашкова ; под редакцией О. А. Кожевников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 122 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/21154.html>

4. Мельников, С. В. Теоретические основы социальной работы : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, Г. В. Люткене. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 118 с. — ISBN 978-5-4488-1483-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/132580.html>

5. Основы волонтерской деятельности : учебное пособие / С. Л. Балова, И. А. Безденежных, Е. Водолеева [и др.] ; под редакцией И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой. — Москва : Прометей, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-907244-73-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125670.html>

6. Певная, М. В. Управление волонтерством. Международный опыт и локальные практики : монография / М. В. Певная ; под редакцией Г. Е. Зборовский. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 434 с. — ISBN 978-5-7996-1677-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/68401.html>

7. Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности : монография / М. В. Тимец. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-00094-344-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/68907.html>

8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 27 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/18270.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.2 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.3 «Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.kultura-portal.ru>

6.3.2.4 Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rchn.org.ru/>

6.3.2.5 Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:<http://www.culture.ru>

6.3.2.6 Фонд поддержки творческих инициатив «Русская классика» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fond-rk.ru>

6.3.2.7	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru
6.3.2.8	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.9	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, обсуждения докладов и пр. Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с информационными базами, образовательными ресурсами сети Интернет.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование у него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя приобретенные знания, способности и навыки.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.

Самостоятельная работа должна:

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

Формой самостоятельной работы, предусмотренной данной дисциплиной является разработка образовательной программы - мастер-класса.

Образовательный мастер-класс должен быть основан на изысканиях в области искусства и призван познакомить участников (детей и взрослых) с историей, произведениями искусства, важными историческими личностями и событиями с целью вызвать интерес у участников для дальнейшего самостоятельного изучения темы.

Разработка мастер-класса включает в себя:

- Поиск и изучение материалов по теме (включая список литературы)
- Краткое описание темы (введение)
- Название игры (мастер-класса)
- Возрастная категория (если есть)
- Длительность игры (мастер-класса)
- Сценарий (алгоритм) мастер-класса (игры)
- Создание игровых материалов
- Образовательный аспект (какие новые и важные сведения получает игрок, чему научается, какой интересный и

важный опыт ему может пригодиться)

- Предполагаемый финал и (или) результат игры (мастер-класса)

Темой 2022 года является 350-летие Петра I. Поэтому все образовательные программы должны быть посвящены личности Петра I.

Формат представления работы:

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал по ГОСТ, равный 1,5. Поля документа по ГОСТ: у левого ширина должна быть не менее 3 см, у правого — 1 см, у верхнего и у нижнего — по 2 см.

Объем до 2 страниц текста + материалы, необходимые для проведения игры (мастер-класса) в электронном виде.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

05.03.2026 г.

Основы изобразительных искусств (практикум) рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра теории и истории пространственных искусств**

Учебный план 50.04.01_AB_o_2026.plx
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 36 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 4
контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	4	4	4	4
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

Канд. искусствоведения, Профессор, Мутья Н.Н. _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 559)

составлена на основании учебного плана:

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

утвержденного учёным советом вуза от 05.03.2026 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Срок действия программы: 2026-2028 уч.г.

Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся основ знаний, умений и навыков области материалов, техник, приемов станковой живописи, уникальной и печатной графики необходимых реализации задач профессиональной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Современное искусство
2.1.2	Теория и история художественного рынка
2.1.3	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.1.4	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.1.5	Основы истории мирового искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности
2.2.2	Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках
2.2.3	Историко-культурная экспертиза (архитектурное наследие)
2.2.4	История и практика аукционного дела
2.2.5	Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика
2.2.6	Научно-исследовательская деятельность
2.2.7	Организация волонтерской деятельности
2.2.8	Правовые основы культуры и творческого предпринимательства
2.2.9	
2.2.10	Учебная ознакомительная практика
2.2.11	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.12	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать материалы и техники изобразительного искусства как фактор реализации задач профессиональной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;
ИД-2.ОПК-3: Умеет: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь анализировать особенности использования материалов и техник изобразительного искусства в мировом и отечественном культурном наследии при реализации задач профессиональной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;
ИД-3.ОПК-3: Владеет: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач профессиональной деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой анализа материалов и техники изобразительного искусства в рамках решения задач профессиональной деятельности в сфере искусств и гуманитарных наук;

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания и обучения в образовательных организациях

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-4: Знает: цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен знать цели, задачи, этапы, технологии педагогической деятельности в сфере изобразительных искусств;

ИД-2.ОПК-4: Умеет: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных организациях;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения изобразительному искусству в образовательных организациях
ИД-3.ОПК-4: Владеет: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях;	В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен владеть методикой организации процесса воспитания и обучения изобразительному искусству в образовательных учреждениях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы композиции		
1.1	Основные законы композиции: Закон цельности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу, закон жизненности, закон воздействия «рамь» на композицию изображения на плоскости. Композиционные правила: ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия, асимметрия, параллельность в композиции, расположение главного на втором плане. Приемы композиции: передача впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления. Средства композиции: линия, пятно (тональное и цветное), светотень, законы линейной, воздушной и цветовой перспективы. /Лек/	2	2
	Раздел 2. Рисунок как вид изобразительного искусства. Материалы и техники рисунка		
2.1	Уникальный и тиражный рисунок. Графит как наиболее универсальный материал рисунка, применяемый как в учебных рисунках, набросках, эскизах, зарисовках, так и для выполнения произведений искусства линейно-графического и тонально-живописного плана. Выразительные возможности сангины. Наброски и длительные постановки. Применение тонированной бумаги. Сочетание с другими материалами (мел, уголь). Уголь как материал рисунка. Линия, штрих, пятно. Основа для рисунка углем – бумага, картон, холст и др. Особенности фиксирования работ, выполненных углем. Соус как материал рисунка. Применение соуса в сухом и мокром видах. Особенности работы пастелью. Цвет в рисунке. Перо как инструмент рисования. Тушь, чернила и др. Рисунок кистью. Бистр, сепия, тушь и др. /Лек/	2	4
2.2	Выполнение зарисовок карандашом, сангиной, углем, пастелью. Знакомство с основами печатной графики в мастерских Академии Штиглица. /Пр/	2	4
2.3	Выполнение зарисовок карандашом, сангиной, углем, пастелью. /Ср/	2	2
	Раздел 3. Цветоведение и основы колористики		
3.1	Цветоведение и основы колористики Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Разбел, тона, рефлекс. Несобственные качества цвета. Цветовые контрасты. Колорит и его типы. Насыщенный колорит, построенный на чистых цветах (красках). Разбеленный и высветленный колорит. Серый или ломаный колорит. Зачерненный колорит. Классический колорит. Цветовой ряд. Цветовая композиция и ее типы: монохромная, полярная, трехцветная, многоцветная, полуахроматическая, диахромная. Символика цвета. Этапы развития цветового символизма: космологический, богословский, социально-психологический. Психологическое воздействие цвета. Семантика цвета. Цвет в рекламе. Органические и неорганические пигменты. /Лек/	2	4

3.2	Выполнение ахроматической и хроматической композиций Цель практического задания: закрепить теоретические знания о хроматических и ахроматических цветах. Ахроматическая работа должна содержать структурированную композицию из геометрических фигур, с последующим раппортным повтором, заполняя всю поверхность формата. Выполняется черным, белым, и оттенками серого цветов. Хроматическая композиция должна кардинально отличаться от ахроматической композиции, выполняется цветом, без примеси ахроматических цветов путем фактуры, коллажа и т.д /Пр/	2	4
Раздел 4. Живопись как вид изобразительного искусства. Материалы и техники живописи			
4.1	Виды живописи: монументальная, станковая, театрально-декоративная живопись, миниатюра. Жанры живописи: исторический, религиозный, аллегорический, анималистический, портрет, натюрморт, интерьер, пейзаж. Материалы и техники живописи: Акварель, гуашь, масло. /Лек/	2	4
Раздел 5. Палитра художника, ее изобразительные возможности			
5.1	Понятие палитры как набора красок, используемого в работе художником. Цветов-тональный диапазон окружающей среды и палитры. Способы переложения природного диапазона на ограниченный словарь палитры. Правила смешивания красок. Основные и производные цвета. /Лек/	2	2
5.2	Выполнение учебного задания по живописи (натюрморт, пейзаж, сюжетная композиция по выбору учащихся) /Пр/	2	8
5.3	Выполнение учебного задания по живописи (натюрморт, пейзаж, сюжетная композиция по выбору учащихся) /Ср/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102603.html
Л.1.2	Беляева С. Е.	Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник	М.: Академия, 2006	
Л.1.3	Константинова С. С.	Техники изобразительного искусства. Конспект лекций: курс лекций	Ростов н/Д: Феникс, 2004	
Л.1.4	Беда Г.В.	Живопись и ее изобразительные средства: учебное пособие для педагогических институтов	М.: Просвещение, 1977	
Л.1.5	Одноралов Н. В.	Материалы в изобразительном искусстве: к изучению дисциплины	М.: Просвещение, 1983	
Л.1.6	Дубровин, В. М.	Живописные основы художественной грамоты: монография	Москва: Московский городской педагогический университет, 2012	http://www.iprbookshop.ru/26476.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.7	Левагаев, В. В., Захарова, Н. В.	Графические техники: учебно-методическое пособие	Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012	http://www.iprbookshop.ru/22306.html
Л.1.8	Лавренко, Г. Б.	Техника печатной графики: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102685.html
Л.1.9	Леман И. И.	Гравюра и литография. Очерки истории и техники.: монография	М.: Центрполиграф, 2004	
Л.1.10	Волков Н. Н.	Композиция в живописи: в 2-х Т.: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1977	
<p>1. Киплик, Д.И. Техника живописи : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. М. : Сварог, 1998. 502 с.</p> <p>2. Константинова, С. С. Техники изобразительного искусства. Конспект лекций : курс лекций / С. С. Константинова. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 176 с.</p> <p>3. Крачмер, В. В. Живопись. Эскиз живописного произведения: учебно-методическое пособие для всех направлений бакалавриата и специалитета, реализуемых в СПГХПА им. А. Л. Штиглица / В. В. Крачмер ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра живописи. - СПб. : СПГХПА, 2020. - 47 с. : ил. + online.</p> <p>4. Кудрявцева, Т. И. Живописный этюд: выполнение учебных заданий на основе изучения стилистических особенностей изобразительного искусства : учебно-методическое пособие для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн 54.03.02. ДПИ и народные промыслы 54.05.01. МДИ 54.05.02. Живопись 54.05.03. Графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА; Мин. обр. и науки РФ. - СПб. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил.</p> <p>5. Макарова, М. Н. Пленэрная практика и перспектива : пособие для художественных учебных заведений / М. Н. Макарова. — Москва : Академический Проект, 2020. — 249 с. — ISBN 978-5-8291-2587-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94867.html</p> <p>6. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 144 с. : ил</p> <p>7. Череповский, Г. С. Специальная живопись. Натюрморт : учебно-методическое пособие для 54.03.01 Дизайн, профиль - дизайн интерьера, дизайн керамики, дизайн стекла; 54.03.02 ДПИ, профиль - худ.обр.металла / Г. С. Череповский ; Кафедра живописи. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 27 с. : ил. + online.</p> <p>8. Шараборин, Е. А. Основы живописи: Учебно-методическое пособие для направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств / Е. А. Шараборин; Кафедра живописи. - СПб. : СПГХПА, 2020. - 43 с. : ил. + online.</p> <p>9. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94865.html</p> <p>10. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110049.html</p>				
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства				
6.3.1.1	Microsoft Office			
6.3.1.2	Лаборатория Касперского			
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.3.2.1	Государственный каталог музейного фонда РФ https://goscatalog.ru/			
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108			
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru			
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)				
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение	

C-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
C-418 А	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, инвентарь постановочный, реквизит, выставочные рамы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Студент специальности, связанной с изучением искусства, без дополнительной работы по развитию творческих навыков не сможет добиться устойчивого прогресса в овладении основами образного мышления, понимания специфики художественных средств, приемами изобразительных техник живописи и усвоения основ визуальной профессиональной культуры.

В этом аспекте должно учитываться несколько направлений его деятельности:

- повышение общего уровня изобразительной культуры, базового образно-визуального запаса художественных средств и приемов композиции, чему способствует знакомство, как с памятниками мировой живописи, так и знакомство с ее актуальными формами на современном ее этапе;

-тренинг по техническому совершенству штриха и мазка, владения навыками и приемами графических и живописных техник;

-отработка чувства пропорций, пространственного мышления. цветоощущения, общей художественной гармонии и т.д.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умение обобщать и фиксировать в зарисовках визуальный материал;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам и заданиям курса;
- знакомство с современным этапом развития изобразительного искусства при формировании личного художественного почерка и стиля и др.

Самостоятельно работая над темой «Основы композиции», необходимо представить композицию как способ художественно-образного формообразования в живописи и выделить основные изобразительные средства композиции: линию, плоскость, цвет, объем, пространство. Особое внимание следует обратить на формальные средства композиции: круг, треугольник, пирамиду, квадрат, прямоугольник и их смысловые значения в истории искусства. В заключение ответа необходимо кратко остановиться на особенностях визуального восприятия различных типов форматов живописного произведения и их роли в формировании композиционного пространства.

Самостоятельно работая над темой «Рисунок как вид изобразительного искусства. Материалы и техники рисунка» необходимо обратить внимание на следующие аспекты: графика в контексте истории. Органическая связь графического искусства и текста. Книжная и станковая графика. Структура и основные элементы рукописной и печатной книги: обложка, титул, шмуцтитул, заставка, концовка, разворот, полоса, оглавление, инициал. Связь книжной иллюстрации и текста.

Принципы композиционного и стилистического построения книг. Усовершенствование полиграфического искусства, особенности современного искусства книжной иллюстрации. Принципы описания и анализа станковой графики.

Разделение станковой графики на оригинальную и тиражную. Техники оригинальной графики: акварель, гуашь, пастель, тушь, сангина, уголь и др. Печатная графика. Разнообразие графических техник и материалов: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, меццо-тинто, акватинта, резцовая гравюра, литография и др. Принципы композиционного и объемно-пластического построения образа в печатной графике.

Самостоятельно работая над темой «Цветоведение и основы колористики» необходимо обратить внимание на следующие аспекты: основой художественной выразительности живописного произведения является цвет. Необходимо выявить роль цвета в формировании колористической композиции произведения и дать представления о цветовых системах в истории искусства, а также охарактеризовать значение цветовых и светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа.

Самостоятельно работая над темами «Живопись как вид изобразительного искусства. Материалы и техники живописи», «Палитра художника, ее изобразительные возможности» необходимо обратить внимание на системы пространственных построений в живописи. Необходимо дать представление о различных интерпретациях понятия «художественное пространство» в теории и истории искусства. Во-первых, как сферы бытования произведений искусства, и во-вторых, как пространство произведений искусства, придающее ему внутреннее единство и завершенность. Далее необходимо рассмотреть перспективу как способ расположения элементов в художественном пространстве, выделить и охарактеризовать основные типы перспектив (прямая, обратная, сферическая, перспективная) и акцентировать внимание на условности пространственных характеристик изображения, а также показать значение пространственных деформаций в истории искусства. При характеристике живописных техник в истории искусств необходимо обратить внимание на свойства, особенности, технологию исполнения, достоинства и недостатки основных техник живописи (фреска, темпера, мозаика, пастель, энкаустика, масляная живопись и др.).

Формой контроля по данной дисциплине является практическая работа по рисунку или живописи, связанная с реализацией навыков применения основных художественных средств, полученных на аудиторных занятиях, а также демонстрацией овладения графической или живописной техникой по выбору.

Работа создается с учетом правил и приемов общекомпозиционного плана (выявление композиционного, смыслового

центра, организации соподчинения частей и выразительного их соотношения в целостном организме работы), а также грамотного и выразительного распределения тональных или цветовых масс.