ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.03.ДВ.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (МОДУЛЬ):

СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-РЫНОК

Направление подготовки **44.04.01 - Педагогическое образование**

Направленность (профиль) – ***«Изобразительное искусство»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта. ИУК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель проекта, определяет исполнителей проекта. ИУК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов, и ограничений. ИУК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта. ИУК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и результатов проекта.
ПК-5	Способен разрабатывать учебно-методические комплексы образовательных программ в области изобразительного искусства и проводить экспертную оценку разработанных программ	ИПК-5.1. Знает: особенности методического обеспечения образовательного процесса, нормативные требования к нему; инструментарий и методы экспертизы методического обеспечения образовательного процесса в области изобразительного искусства. ИПК-5.2. Умеет: отбирать инструментарий и методы разработки и экспертизы методического обеспечения образовательного процесса в области изобразительного искусства. ИПК-5.3. Владеет: технологией разработки и экспертизы учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию образовательных программ всех уровней в области изобразительного искусства.
ПК-7	Способен планировать и осуществлять научные исследования в области теории, истории и методики художественного образования	ИПК-7.1. Знает: специфику и процесс проведения научных исследований в области теории, истории и методики художественного образования. ИПК-7.2. Умеет: планировать и решать научно-исследовательские задачи в области истории, теории и методики художественного образования, проводить педагогические научные эксперименты и представлять результаты научной работы в формах публикаций, докладов, научных проектов. ИПК-7.3. Владеет: приемами планирования, проведения, оценки, презентации и внедрения результатов научных исследований в области истории, теории и методики художественного образования.

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов представление об основных тенденциях, формах и особенностях развития современного арт-рынка, его роли в развитии музеев.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть структуру современного рынка художественных ценностей;

- выявить особенности развития российского и мирового художественного рынка;

- сформировать навыки использования основ экономических знаний для выработки критериев оценки произведений искусства;

- познакомить магистрантов с основами правового регулирования рынка художественных ценностей.

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в состав модуля Профессиональная подготовка из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана направления подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) «Изобразительное искусство».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	24	
в том числе:		
Лекции	4	-
Лабораторные работы/ Практические занятия	-/20	-/2
Самостоятельная работа (всего)	80	-
Вид промежуточной аттестации (зачет):	4	-
контактная работа	0,25	-
самостоятельная работа по подготовке к зачету	3,75	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	-	
контактная работа	-	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	108/3	

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	История зарождения художественного рынка
2	Искусство как индустрия
3	Аукционные дома
4	Арт-галереи
5	Художественная выставка как элемент социализации искусства
6	Ярмарки и биеннале
7	Поддержка и продвижение современного искусства

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**		**Практическая подготовка***
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**
1.	История зарождения художественного рынка	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
2.	Искусство как индустрия	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
3.	Аукционные дома	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
4.	Арт-галереи	лекционное занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
5.	Художественная выставка как элемент социализации искусства	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
6.	Ярмарки и биеннале	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия
7.	Поддержка и продвижение современного искусства	практическое занятие	Выполнение практического задания	Дискуссия

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

* 1. **Темы для конспектов**

1. История зарождения художественного рынка.
2. Феномен знаточества как важный элемент функционирования художественного рынка
3. Экономические показатели в искусстве
4. Особенности рынка художественного труда.
5. Модернизм как предпосылка автономии выставочного пространства.
6. Виды и типы художественных аукционов
7. Маркетинг в искусстве
8. Роль государства в развитии современного искусства
   1. **Темы для рефератов**

Концепция «белого куба» в проектировании художественных выставок

Gesamtkunstwerk – синтез искусств в экспозициях Сецессинов

Экспозиционный дизайн Эль Лисицкого

Современное искусство в классическом музее: проблемы культурного диалога

Венецианское биеннале как феномен современного искусства

Гюстав Курбе как основоположник моновыставки провокационного характера

Лео Кастелли – галерист-новатор и популяризатор американского искусства в Европе

Отец кураторства Харольд Зееман

Кураторская деятельность Марселя Дюшана.

Куратор Жан-Юбер Мартен и его кураторский принцип «против исключения»

Куратор Ханс-Ульрих Обрист

Американская модель музеев современного искусства

Европейское институциональное курирование второй половины ХХ века

Нам Джун Пайк и Билл Виол как основоположники видео-арта

Стрит-арт на современном арт-рынке

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Тема 1. История зарождения художественного рынка	Конспект
2	Тема 2. Искусство как индустрия	Конспект
3	Тема 3. Аукционные дома	Конспект Реферат Работа на практических занятиях
4	Тема 4. Арт-галереи	Реферат Работа на практических занятиях
5	Тема 5. Художественная выставка как элемент социализации искусства.	Конспект Реферат Работа на практических занятиях
6	Тема 6. Ярмарки и биеннале	Реферат Работа на практических занятиях
7	Тема 7. Поддержка и продвижение современного искусства	Конспект Реферат Работа на практических занятиях

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие	
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
1.	Арт-рынок в XXI веке : пространство художественного эксперимента: научное издание	Арутюнова А.	Москва	2015		<http://biblioclub.ru>
2.	PR-технологии. Арт-пиар: учебное пособие	Кондакова Ю. В.	Екатеринбург	2016		<http://biblioclub.ru>
3.	Выставочное и галерейное дело: учебное пособие	Карцева Е. А.	Москва	2019		<http://biblioclub.ru>
4.	Справочник куратора : музеи, галереи, независимые пространства: справочник	Джордж Э.	Москва	2017		<http://biblioclub.ru>
5	Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация: монография	Карцева Е. А.	Москва, Берлин	2019		<http://biblioclub.ru>
6	Пять лекций о кураторстве: научно-популярное издание	Мизиано В.	Москва	2015		<http://biblioclub.ru>
7	Культура кураторства и кураторство культур(ы): публицистика	О’Нил П.	Москва	2015		<http://biblioclub.ru>
8	Осмысляя современное кураторство = Thinking Contemporary Curating: публицистика	Смит Т.	Москва	2015		<http://biblioclub.ru>
9	Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка = Сuration: the power of selection in aworld of excess: научно-популярное издание	Баскар М.	Москва	2017		<http://biblioclub.ru>

8.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).