ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

КАФЕДРА «ТЕОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПО КУРСУ «История и теория художественного рынка»

Разработчик – ст.преподаватель А.В.Разуев

Актуализировано

Советом Института социально-гуманитарных наук

Протокол №1 от 15.09.2016

Челябинск

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – сформировать научные основы знаний о теории и практике функционирования художественного рынка, о специфике товарного обращения художественных произведений. Научить использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить: структуру арт-рынка, представлять субъектов рынка искусства; особенности обращения арт-объектов на художественном рынке; проблемы инвестиционной привлекательности произведений искусства и антиквариата; проблемы финансового и страхового сопровождения оборота искусства; аспекты оборота произведений искусства на международном и отечественном рынках; международно-правовые основы перемещения произведений искусства; и пр.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоенияОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности	Знать:Представлять экономику искусства, институты художественного рынка и их функционирование, ценообразование арт-рынка, принципы маркетинга
Уметь:Организовать компанию по продаже произведений искусства, корректировать стоимость произведения в зависимости от политики продажи, представлений о продукте, усилий по распространению и продвижению продукта
Владеть:Методиками и навыками продвижения продажи произведений искусства
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать:Стандартные задачи профессиональной деятельности арт-дилера
Уметь:Составлять и обосновывать рейтинги произведений искусства, оценивать стоимость произведений искусства
Владеть:Навыками составления рейтингов произведений искусства, методами коммерческой оценки произведений искусства.
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства	Знать:Базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
Уметь:Понимать, критически анализировать и использовать оценочную информацию о произведениях искусства
Владеть:Процедурами оценки произведений искусства на основе базовой информации по истории, теории и методологии искусства
ПК-9 способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах	Знать:Организацию работы музеев, галерей, художественных фондов, архивов, библиотек
Уметь:Находить мировые художественные индексы и базы данных, правовые основы международного оборота культурных ценностей, современное законодательство об охране авторских прав
Владеть: Навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах библиотек
ПК-16 способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления	Знать:Потребность органов государственного управления и местного самоуправления в аналитической информации по вопросам товарного оборота произведений изобразительного искусства.
Уметь:Готовить аналитическую информацию по вопросам товарного оборота произведений изобразительного искусства с учетом историко-культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления
Владеть:Навыками составления аналитической информации по вопросам товарного оборота произведений изобразительного искусства

3. Самостоятельная работа студента

Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Особенности становления арт-рынка в современных условиях.	Томпсон, Д. Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства / Д.Томпсон. - М.: Центрполиграф, 2015. - 350 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы). Искусство как товар. Экономические основы функционирования художественного рынка. Ценообразование и инвестиции в сфере художественного рынка	Щурина, С.В. Инвестиции в искусство: финансовые риски и оптимизация вложения капитала: монография. — М. : Дашков и К, 2015. — 91 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Правовые основы функционирования художественного рынка. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. Правовое регулирование антиквариата, международного оборота культурных ценностей	Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном обороте: Правовые аспекты / М. М. Богуславский. - М. : Юристъ , 2005. - 427 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы). Государственная политика и художественный рынок в России в XVIII-XX вв.	Северюхин, Д. Я. Старый художественный Петербург. Рынок и самоорганизация художников / Д.Я.Северюхин. - СПб. : Издательский дом «Мiръ», 2008. - 536 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы). Становление и развитие художественного рынка на Западе в XVIII-XX вв.	Головин, В. П. Мир художника раннего итальянского Возрождения / В. П. Головин.-М. : Новое литературное обозрение , 2003.-285 с. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке. Пространство художественного эксперимента / А.Арутюнова. - М.: Издательский Дом ВШЭ, 2015. - 232 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы). Функции, инфраструктура и процедуры современного арт-рынка	Томпсон, Д. Как продать за $12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукц. Домах / Д.Томпсон. - М.: Центрполиграф, 2010. - 351 с.

4. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Текущий	Доклад. Работа выполняется в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по разделам дисциплины №3 . Работа должна быть сдана через неделю после выдачи задания по соответствующему разделу. Оценивается по 15-балльной шкале, при этом учитываются: 1) своевременность представления работы; 2) наличие маркетингового плана, четкое следование выработанному маркетинговому плану в представляемом проекте, полнота проекта. 1. Своевременность оценивается по следующей схеме: 5 баллов – работа сдана на проверку своевременно; 3 баллов – работа сдана на проверку в течение 3-х дней после установленного срока; 2 балла – работа сдана более чем с трехдневным опозданием; 0 баллов – работа не сдана на проверку. 2. Наличие маркетингового плана, четкое следование выработанному маркетинговому плану в представляемом проекте, полнота проекта оцениваются по схеме: 10 баллов – содержание, полнота освещения и качество проработки материала полностью соответствуют установленным требованиям; 8 баллов – работа в целом соответствует установленным требованиям, но имеются небольшие недостатки в качестве проработки материала; 4 балла – имеются существенные недостатки по полноте и содержанию, невысокое качество проработки материала; 2 балла – тема не раскрыта, работа содержит совокупность бессистемных сведений; 0 баллов – работа не выполнена.	Зачтено: более 6 баллов. Не зачтено: менее 7 баллов.
промежуточный	Зачет. К процедуре зачета допускаются студенты по итогам текущего контроля. Зачетное мероприятие проводится на зачетной неделе, осуществляется по билетам, каждый из которых содержит 2 вопроса, требующих развернутого устного ответа. На подготовку к ответу дается 20 минут.	Зачтено: раскрытие темы, ответы на вопросы по темеНе зачтено: отсутствие ответа на вопросы

Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий	1. Составить проект организации галереи (концепция (миссия), правила, условия продажи) в г.Челябинске. 2. Составить выставочный проект (концепция (миссия), правила, условия продажи) в г.Челябинске. 3. Составить проект организации ярмарки (концепция(миссия), правила, условия проведения торгов) в г.Челябинске. 4. Составить проект организации аукцинного дома (концепция (миссия), правила, условия продажи) в г.Челябинске. . 5. Составить проект арт-портала в сети интернет (по выбору).
промежуточный	1 Понятие художественного рынка. История становления арт-рынка в Западной Европе.2 Особенности становления современного арт-рынка в РФ.3 Мировой, национальные и региональные арт-рынки. Процессы глобализации4 Особенности истории становления и развития арт-рынка в России.5 Функции и инфраструктура арт-рынка.6 Способы измерения арт- рынка.Мировые художественные индексы и базы данных.7 Организационно- правовые формы(биеннале, выставки, экспозиции, каталоги и пр.) реализации информационной функции арт- рынка.8 Субъекты художественного рынка. Арт-дилер,художественный салон, аукцион, галерея, художественная ярмарка и пр.9 Ценообразование в искусстве10 Рыночная стоимость предмета коллекционирования. Метод ТЭС (метод стоимостной экспертизы)11 Инвестиции в искусство. Стратегии инвестирования в искусство.12 Проблема атрибуции произведения искусства. Правовое регулирование.13 Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования.14 Личные неимущественные права автора произведения.15 Исключительное право автора на произведение16 Закон об интернет-пиратстве17 Культурные ценности как объект международного права18 Правовое регулирование антиквариата19 Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей20 Закон об оценке, методики оценки

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Современное искусство и отечественный художественный рынок Моногр. Т. Е. Шехтер, А. В. Карпов, И. Л. Комарова и др.; Под ред. Т. Е. Шехтер; Санкт-Петербург. гуманитар. ун-т профсоюзов. - СПб.: СПбГУП, 2005. - 169, [1] с.
2. Суворов, Н. Н. Галерейное дело : Искусство в пространстве галереи [Текст] учебное пособие Н. Н. Суворов. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. - 199, [1] с. 22 см.
3. Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном обороте: Правовые аспекты М. М. Богуславский. - М.: Юристъ, 2005. - 427 с.

б) дополнительная литература:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства : Художественное сотворчество [Текст] Учеб. пособие для пед. высш. учеб. заведений Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Е. Б. Мозговая и др.; Под ред. Н. А. Яковлевой. - М.: Высшая школа, 2005. - 549, [2] с.
2. Головин, В. П. Мир художника раннего итальянского Возрождения В. П. Головин. - М.: Новое литературное обозрение, 2003. - 285,[2] с. ил.
3. Тихонов, А. А. Рынок и антиквариат : Русское искусство на Западе, 1985-2005 [Текст] А. А. Тихонов. - М.: Экономика, 2006. - 678, [1] с. ил.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Ссылка на инфор-мационный ресурс	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет /локальная сеть;авторизованный / свободный до-ступ)
1	Основная литература	Щурина, С.В. Инвестиции в искусство: финансовые риски и оптимизация вложения капитала: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 91 с.		Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный
2	Основная литература	Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 496 с.		Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный
3	Основная литература	Суворов, Н.Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с.		Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный
4	Основная литература	Нешатаева, В.О. Культурные ценности: цена и право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. — 208 с.		Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный
5	Основная литература	Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 232 с.		Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный