ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

КАФЕДРА «ТЕОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПО КУРСУ «Проблемы экспертизы и художественной

оценки произведений изобразительного искусства»

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 у студентов целостное видение проблематики выявления подлинности произведений изобразительного искусства, проблематики выявления художественной, эстетической ценности произведений, проблематики исторической ценности произведений изобразительного искусства. Сформировать у студентов целостное видение проблематики выявления ценности произведений изобразительного искусства в коммерческом аспекте. Научиться использовать полученные знания в профессиональной деятельности и в собственной практике.

Краткое содержание дисциплины

Предмет курса предполагает изучение проблематики фальсификации и подлинности произведений изобразительного искусства, проблематики определения ценности произведений изобразительного искусства. Целью курса является сформировать у студентов представление о проблематике выявления подлинности произведений изобразительного искусства, о проблематике определения ценности произведений изобразительного искусства; изучить проблематику определения ценности произведений изобразительного искусства в коммерческом аспекте, сформировать у студентов представление о процедуре коммерческой оценки произведений изобразительного искусства.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП 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 коммерческой оценки 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 художественного критика, арт-дилера
Уметь:Составлять и обосновывать рейтинги произведений искусства, проводит экспертизу произведений изобразительного искусства по нравственно-этическим основаниям, оценивать стоимость произведений искусства
Владеть:Навыками составления рейтингов произведений искусства, методиками экспертизы произведений изобразительного 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:Методиками 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:Потребности музеев, галерей, художественных фондов в оценочной деятельности
Уметь:Выносить оценочные суждения о подлинности и ценности произведения, проводить экспертизу произведений изобразительного искусства по нравственно-этическим основаниям, оценивать стоимость произведений искусства
Владеть:Информацией о методах фальсификации произведений изобразительного искусства; приемами экспертизы; методами коммерческой оценки произведений
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 экспертизы и оценки произведений изобразительного искусства.
Уметь:Готовить аналитическую информацию по вопросам экспертизы и оценки 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 применения методов экспертизы и оценки 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).Фальсификация произведений изобразительного искусства	Гоголицын, Ю. М. Преступления в океане искусства / Ю. М. Гоголицин.-СПб.: Золотой век: Диамант , 2000.-542 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы. Искусствоведческие методы экспертизы произведений изобразительного искусства.	Арсланов, В.Г. Западное искусствознание XX века / В. Г. Арсланов.- М.: Академический проект: Традиция, 2005.- 861 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Экспертиза произведений изобразительного искусства с помощью сравнительного анализа	Анализ и интерпретация произведения искусства: Художественное сотворчество: учебное пособие/ Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Е. Б. Мозговая и др.- М.: Высшая школа, 2005.- 549 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы). Экспертиза произведений изобразительного искусства по нравственно-этическим основаниям. Разграничение эротики и порнографии	Нагаев, В. В.Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы правовой оценки и экспертизы/ В. В. Нагаев.-М. ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009.-334с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Технологическая экспертиза произведений изобразительного искусства	Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: Развитие принципов и методов / А. Б. Алешин. - Л. Художник РСФСР 1989. - 160 с. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: История и исследования / Ю. И.Гренберг. - М. : Изобразительное искусство , 1982. - 320 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Средства художественной выразительности	Анализ и интерпретация произведения искусства: Художественное сотворчество: учебное пособие/ Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Е. Б. Мозговая и др.- М.: Высшая школа, 2005.- 549 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Оценка стоимости произведений искусства с помощью метода анализа иерархий	Саати, Т. Л. Принятие решений: Метод анализа иерархий / Т. Л. Саати.-М. : Радио и связь , 1993.-314с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Цена произведения как компонент маркетинговой смеси.	Колбер, Ф. Маркетинг культуры и искусства/Ф.Колбер, Ж.Нантель и др.-М.:Васин А.И., 2004.-256 с.
Подготовка к практическим занятиям (самостоятельное изучение источников, хрестоматий, научной литературы).Арт-рынок в интернете: особенности функционирования и ценообразования	Современное искусство и отечественный художественный рынок: Моногр. / Т.Е. Шехтер, А. В. Карпов, И. Л. Комарова и др.- СПб.: СПбГУП , 2005.- 169 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 № . 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 теме Не зачтено: отсутствие ответа на вопросы
промежуточный	Экзамен. К процедуре экзамена допускаются студенты по итогам текущего контроля. Экзамен проводится в период сессии, осуществляется по билетам, каждый из которых содержит 2 вопроса, требующих развернутого устного ответа. На подготовку к ответу дается 40 минут.	Отлично: Свободное владение материалом, уверенные ответы на вопросы по теме Хорошо: Свободное владение материалом, неуверенные ответы на вопросы по теме Удовлетворительно: Неполное раскрытие темы, ошибки в трактовке материала, неуверенные ответы на вопросы по теме Неудовлетворительно: Тема не раскрыта, затруднения в ответах на вопросы по теме

Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Текущий	1. Составить маркетинговый план театра (по выбору) г.Челябинска. 2. Составить маркетинговый план выставочного проекта (по выбору) в г.Челябинске. 3. Составить маркетинговый план выставочного зала или галереи (по выбору) г.Челябинска. 4. Составить маркетинговый план музея (по выбору) г.Челябинска. 5. Составить маркетинговый план арт-портала с сети интернет (по выбору).
промежуточный	1. Проблема подлинности произведений изобразительного искусства, история фальсификации 2. Роль эксперта-искусствоведа в жизни общества. 3. Реставрационные работы в отношении произведений живописи. Цели, направленность, методы. 4. Технологическая экспертиза произведений изобразительного искусства. Цели, сущность, применяемые виды анализа. 5. Технологическая экспертиза произведений изобразительного искусства. Цели, сущность, характеристика свойств основных структурных элементов картины. 6. Средства художественной выразительности, психология восприятия произведения искусства. 7. Искусствоведческая экспертиза произведений изобразительного искусства. Метод «формальной школы». 8. Искусствоведческая экспертиза произведений изобразительного искусства. Иконологический метод. 9. Роль сравнительно-стилистического анализа при выявлении фальсифицированных произведений, основные процедуры, выводы. 10. Художественный образ – основа выразительности произведения изобразительного искусства. 11. Проблемы экспертизы: идентификация произведений, нарушающих общественную мораль.
промежуточный	1. Оценка труда художника в различные периоды истории, ценность, формирование цены произведения искусства. 2. Историческая и коммерческая ценности произведения изобразительного искусства. 3. Метод анализа иерархий как метод определения коммерческой цены произведения изобразительного искусства. 4. Цена произведения искусства как компонент маркетинговой смеси (метод назначения цены, стратегии ценообразования, скидки, закон Бомоля). 5. Продукт в маркетинге. Компоненты, представления покупателя о продукте, понятие продуктовой смеси, продуктовой линии. Стратегии выведения продукта на рынок. 6. Продукт в маркетинге. Жизненный цикл продукта, стратегии влияния на жизненный цикл продукта. 7. Распространение культурных продуктов. Типы каналов распространения, функции посредников, стратегии распространения, факторы «физического» распространения. 8. Продвижение культурных продуктов. Цели, средства и функции продвижения. 9. Продвижение культурных продуктов. Вопросы для создания коммуникативного плана, цели коммуникации, поиск спонсоров, удачная спонсорская заявка. 10. Планирование маркетинга. Использование компонентов маркетинговой смеси, вопросы при разработке плана маркетинга, содержание корпоративных стратегий. 11. Характеристика деятельности галереи. Особенности ценообразования, Крупные мировые галереи. Принципы работы с покупателями, поставщиками, со СМИ и т.п. 12. Характеристика арт-рынка в интернете, ценообразование.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гоголицын, Ю. М. Преступления в океане искусства Ю. М. Гоголицин. - СПб.: Золотой век: Диамант, 2000. - 542,[1] с. ил.
2. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Изобразит. искусство" Н. И. Прокофьев. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 158 с. ил.
3. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание XX века [Текст] В. Г. Арсланов. - М.: Академический проект: Традиция, 2005. - 861, [1] с. ил.; 24 л. цв. ил.
4. Нагаев, В. В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы правовой оценки и экспертизы [Текст] монография В. В. Нагаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 334, [2] с.
5. 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.

б) дополнительная литература:

1. Саати, Т. Л. Принятие решений: Метод анализа иерархий Т. Л. Саати; Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. - М.: Радио и связь, 1993. - 314,[1] с. ил.
2. 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.
3. Головин, В. П. Мир художника раннего итальянского Возрождения В. П. Головин. - М.: Новое литературное обозрение, 2003. - 285,[2] с. ил.
4. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: Развитие принципов и методов. - Л.: Художник РСФСР, 1989. - 160 с. ил.
5. 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	Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. [Электронный ресурс] / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с.	https://e.lanbook.com/	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.	https://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный