

**Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт-арт бизнеса и антиквариата»**

УТВЕРЖДЕНА

на Педагогическом Совете

« 03 » февраля 2017 г.

Протокол № 02/17

Председатель совета

/ А.А. Мартынов

Дополнительное образование

**Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки**

«Эксперт художественного рынка»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	3
2.	Планируемые результаты	4
3.	Содержание программы	6
3.1.	Учебный план	6
3.2.	Календарный учебный график	7
3.3.	Оценка результатов освоения программы	8
3.4.	Рабочие программы модулей	11
3.4.1.	Рабочая программа Модуля 1. Атрибуция и экспертиза предметов антиквариата	11
3.4.2.	Рабочая программа Модуля 2. Правовое регулирование	36
3.4.3.	Рабочая программа Модуля 3. Галерейное дело	54
3.4.4.	Рабочая программа Модуля 4. Менеджмент и маркетинг	90
4.	Условия реализации программы	112
4.1.	Организационно-педагогические условия реализации программы	112
4.2.	Материально-техническое обеспечение программы	112
4.3.	Кадровое обеспечение программы	112

1. Пояснительная записка

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Эксперт художественного рынка» (далее – программа) разработана с целью удовлетворения профессиональных образовательных потребностей и интересов граждан в получении необходимых теоретических знаний и практических навыков в области экспертизы художественных объектов.

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, планируемыми результатами освоения Программы, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных тем, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения программы, перечнем литературы и электронных информационно-справочных источников.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 N 182 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств (уровень бакалавриата)»;
- Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт арт-бизнеса и антиквариата», утвержденным Решением № 4 Единственного Учредителя от 21 мая 2012 г.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена востребованностью и необходимостью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.

Программа разработана для получения прикладных знаний по оценке и атрибуции предметов искусства, и навыков самостоятельного научного исследования в конкретной предметной области.

Категория слушателей (требования к слушателям) – абитуриенты, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

Сфера профессиональной деятельности, занимаемые должности – начинающие и/или практикующие эксперты по культурным ценностям (антиквариату), управляющие и менеджеры низшего звена в сфере арт-рынка и арт-критики, музейные работники.

2. Планируемые результаты

Основная цель курса: сформировать комплексное представление слушателя о механизмах функционирования художественного произведения.

Планируемые результаты:

1. Углубленно изучить, структурировать, типологизировать, систематизировать все многообразие явлений искусства.
2. Научиться анализировать произведения искусства.
3. Пользоваться законодательной базой в сфере художественного рынка.
4. Овладеть навыками и приемами научного анализа произведений искусства.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы

(на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств).

В ходе освоения программы профессиональной переподготовки «Эксперт художественного рынка» у выпускника формируются и/или совершенствуются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.

Общекультурные компетенции (ОК):

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности (ОПК-4);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).

Профессиональные компетенции (ПК):

научно-исследовательская деятельность:

- способность понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-2);
- способность учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-3);

художественно-критическая деятельность:

- способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5);
- способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7);

культурно-просветительская деятельность:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21);
- способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-23);
- способность взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25);

организационно-управленческая деятельность:

- способность осуществлять административно-организационную деятельность (ПК-26);
- способность осуществлять мониторинг финансовой деятельности (ПК-31).

3. Содержание программы

3.1. Учебный план

Продолжительность обучения – 259 часов (1 год).

Форма обучения – очно-заочная

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	Всего часов	Количество академических часов		Форма контроля
			Аудиторные занятия	Практ. занятия	
1	Модуль 1. «Атрибуция и экспертиза предметов антиквариата»	59	56	3	зачет
2	Модуль 2. «Правовое регулирование»	54	52	2	зачет
3	Модуль 3. «Галерейное дело»	54	52	2	зачет
4	Модуль 4. «Менеджмент и маркетинг»	52	50	2	зачет
5	Подготовка итоговой квалификационной работы	30		30	
6	Итоговая аттестация	10		10	защита квалификационной работы
	ИТОГО	259	210	49	

3.2. Календарный учебный график

Режим занятий - 1 день в неделю, 8 академических часов

Продолжительность академического часа - 45 минут

	1-й месяц обучения	2-й месяц обучения	3-й месяц обучения	4-й месяц обучения	5-й месяц обучения	6-й месяц обучения	7-й месяц обучения	8-й месяц обучения	9-й месяц обучения	10-й месяц обучения	11-й месяц обучения	12-й месяц обучения	ВСЕГО часов
Модуль 1	16	32	8										56
Модуль 2			24			28							52
Модуль 3						4	32	16					52
Модуль 4								16	34				50
1-я промежуточная аттестация			3										3
2-я промежуточная аттестация											2		2
3-я промежуточная аттестация											2		2
4-я промежуточная аттестация											2		2
Каникулы													
Итоговая аттестация: подготовка к ВКР											30		30
Защита ВКР												10	10
ИТОГО:													259

3.3. Оценка результатов освоения программы

Виды и формы контроля

Основными видами контроля уровня учебных достижений обучающихся (компетенции, знания, умения, навыки) являются: текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка качества освоения обучающимися учебных дисциплин образовательных программ в течение всего периода обучения, приобретения и развития навыков самостоятельной работы и повышения академической активности обучающихся.

Текущий контроль – это вид контроля, предусматривающий систематическую проверку преподавателем уровня усвоения знаний, формирования навыков и умений и развития личностных качеств обучающегося при изучении дисциплины, а также определения уровня освоения программы дисциплины за определенный временной интервал.

Формами и методами текущего контроля являются:

- учет посещаемости;
- контрольные и самостоятельные работы;
- тестирование;
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, докладов.

Текущий контроль осуществляется преподавателями, ведущими соответствующие дисциплины учебного плана.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, проводимый для оценки учебной деятельности слушателя в ходе изучения модуля. Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка качества усвоения слушателями теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению практических творческих задач при освоении образовательной программы за определенный период.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачеты сдаются слушателями в обязательном порядке в форме, отраженной в рабочей программе дисциплины – тестирование, письменная, устная, эссе.

Итоговая аттестация обучающихся и критерии оценивания:

Формы и порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по программам профессиональной переподготовки определяется Положением об итоговой аттестации обучающихся частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт арт-бизнеса и антиквариата», утвержденным Ректором 11 января 2016 года.

Итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту итоговой аттестационной работы (выпускной квалификационной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких модулей. По итогам защиты итоговой аттестационной работы оценивание осуществляется по двухбалльной шкале:

«сдано», «не сдано»

Общие критерии итоговой оценки защиты ВКР:

«Сдано» – работа полностью соответствует общим требованиям к ВКР (целевая направленность, глубина исследования и полнота освещения вопроса, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное оформление); при защите выпускник излагает материал грамотно, конкретно и в логической последовательности, приводит убедительную аргументацию, полно отвечает на вопросы комиссии; отзыв и рецензия содержат положительную рекомендуемую оценку.

«Не сдано» выставляется за работу, которая не носит исследовательский характер, теоретическая часть изложена слабо и без привлечения дополнительных источников, не отвечает методическим требованиям, оформлена небрежно с нарушением ГОСТов. Сделанные в работе выводы имеют декларативный характер, а предложения вообще не разработаны. В отзыве научного руководителя и рецензии рецензента присутствуют критические замечания. На защите иллюстративный материал отсутствует, на поставленные вопросы выпускник давать ответы затрудняется, не знает теории исследуемого вопроса

Примерные темы выпускной квалификационной работы:

1. Актуальность инвестиций в армянское современное изобразительное искусство – М и М в современном искусстве.
2. Влияние импрессионизма на творчество Г.М. Бобровского 1900-1915 годов на примере графических работ из частного собрания
3. Кураторский проект выставки «Фантасмагория Петра Рейхета»
4. Каталогизация и подбор материалов для выставки куинджистов из частного собрания – М и М в антикварном искусстве.
5. Интерьер гостиной русского провинциального города к. 19 в. На примере гостиной мебели зажиточного крестьянина Новгородской губернии.
6. Творческое наследие мануфактуры Шнайдер на примере предметов из личной коллекции
7. Тип дворцового портрета первой трети XIX века на антикварном рынке России, на примере двух атрибутируемых работ из частной коллекции.
8. Флоральные мотивы в росписи западноевропейского фарфора в контексте стилей XVIII-XIX веков (на примере предметов из музейных и частных собраний).
9. Формирование представления у покупателей ценности произведений современного искусства на примере творчества Шемякина М.М. – М и М в антикварном бизнесе.
10. Художественный стиль «Движение искусств и ремесел». Место предметов мебели этого направления на современном антикварном рынке.
11. Эволюция мейсенского сервиза с красными драконами 1730-1930-е годы на примере сервизных предметов.
12. Майсенский сервиз с красным драконом. История создания и бытования. Характерные особенности, атрибуция.
13. Неизвестные страницы истории фламандского натюрморта на примере работ художников Франса ван Кейка де Мирхопа и Николаса Каве из коллекции М. Е. Перченко.
14. Норвежский «экспрессионизм» на фоне художественной жизни России начала XX века.

15. Оборот культурных ценностей между музеями сферы физической культуры и спорта.
16. Специализированная антикварная галерея как модель работы на антикварном рынке.

3.4. Рабочие программы модулей

3.4.1. Рабочая программа

Модуля 1. Атрибуция и экспертиза предметов антиквариата

1. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза живописи и графики»

Требования к результатам обучения:

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

Слушатель должен знать:

- историю методологии экспертизы и атрибуции;
- основные этапы изучения атрибуции и экспертизы художественных ценностей;
- понимать историческое становление методологии атрибуции и экспертизы;
- реставрационные техники;

Слушатель должен уметь:

- выявлять особенности атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации,
- понимать сложность реставрационных операций, как велик риск их применения на произведениях искусства, рассказать о неизбежных искажениях, которые претерпевают памятники при проведении любых сложных операций, и пагубных последствиях для произведений искусства непрофессионального вмешательства,
- Разбираться в практике консервации и музейного хранения памятников, с методами профилактики их разрушения, а также дать сведения о важной роли температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения экспонатов, мерах профилактики разрушения и защиты памятников от повреждений биологического характера.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	История становления методологии атрибуции и экспертизы	3	3
2.	Основные этапы изучения предмета	2	2
3.	Актуальные вопросы атрибуции и экспертизы на современном этапе.	4	4
4.	Атрибуция историко-культурных ценностей	5	5
ВСЕГО		14	14

Учебная программа

Тема 1. История становления методологии атрибуции и экспертизы

Определение понятий «знаточество», «экспертиза», «атрибуция», их связь. Виды экспертизы (визуальная, технико-технологическая, комплексная). Их применение к различным видам материалов. Определение понятий «оригинал», «повторение», «копия», «фальсификат».

Тема 2. Основные этапы изучения предмета

Определение материала предмета. Определение утилитарного назначения предмета. Технология его изготовления. Стилистический анализ формы предмета. Анализ сюжета и других изобразительных мотивов и надписей, входящих в композицию декора предмета. Изучение марок, клейм, надписей, подписей, производственных знаков. Привлечение методов смежных гуманитарных наук для проведения экспертизы и атрибуции (геральдика, палеография, эпиграфика и т.п.)

Тема 3. Актуальные вопросы атрибуции и экспертизы на современном этапе

Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Атрибуция и экспертиза в условиях антикварного рынка. Основы законодательства РФ в сфере оборота художественных ценностей.

Тема 4. Атрибуция историко-культурных ценностей.

Выставки, антрепризы, книжные и журнальные иллюстрации и оформление, сценография. «Русские сезоны» в Европе (1909-1929).

Судьбы художников «Мира искусства» в эмиграции. Выставки под его именем в Париже (1921 и 1927).

Творчество Виктора Борисова-Мусатова и проблемы символизма в живописи. Выставка «Алая роза» (1904, Саратов) и начало формирования новой группы художников-символистов.

Деятельность общества «Голубая Роза» (1907-09). Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве Павла Кузнецова, Петра Уткина, Николая Милиоти. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Николая Крымова, Мартироса Сарьяна, Николая Сапунова, Сергея Судейкина и др.

Журналы символистов: «Весы» (1904-09), «Золотое Руно» (1906-09), «Искусство» (1905), «Аполлон» (1909-1917) и их художественное оформление.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Андоленко С. Нагрудные знаки русской армии. Париж, 1966, М., 1991.
2. Аствацатурян Э.Г. Оружие народов Кавказа. СПб., 2004.
3. Ашарина Н.А., Дулькина Т.И. Русская керамика и стекло XVII-XIX веков. М., 1978.
4. Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI- начала XX века. М., 1999.
5. Борисов И.Б. Обработка дерева. М., 1999.
6. Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII- начала XX века. Л., 1988.
7. Доценко В.Д. Русский морской мундир. 1696-1917. СПб., 1994.
8. Дуров В.А. Русские ордена. М., 1990.
9. Кондратьев Д.Л. Памятные монеты. История и культура. М., 1992.
10. Кулинский А.Н. Немецкие клинки и клейма. СПб., 2000.

11. Кулинский А.Н. Штыки мира. Т.1-2. СПб., 2002.
 12. Кулинский А.Н. Европейское холодное оружие. СПб., 2003.
 13. Кулинский А.Н. Русское холодное оружие. СПб., 2005
 14. Гомбрих, Э. История искусства. М., АСТ, 1998.
 15. Европейская живопись. Энциклопедия. М., Искусство - Нота-Бене, 1999.
- Дополнительная литература
16. Кулинский А.Н. Атрибуция и описание холодного и некоторых видов ручного метательного оружия и штыков. Методические рекомендации. СПб., 2007.
 17. Левинсон Н., Гончарова Л. Русская художественная бронза XVIII века. М., 1958.
 18. Маковская Л.К. Ручное огнестрельное оружие русской армии конца XIV-XVIII веков. Каталог. М., 1990.; Определитель. М., 1992.
 19. Маковская Л.К. Исследование и описание образцов ручного огнестрельного оружия русской армии конца XIV-первой половины XIX веков. Методические рекомендации. СПб., 2007.
 20. Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. Л., 1980.
 21. Шелковников Б.Ф. Художественное стекло. Л., 1962.
 22. Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г. Русское художественное серебро. М., 1959.
 23. Разгон А.М. Научное описание музейных предметов. М., 1954.
 24. Руднева И.В., Образцова М.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры СПб., 2008.
 25. Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков. Л., 1967.
 26. Цейтлин Е.А. Очерки истории текстильной техники. М.; Л., 1940.

2. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза фарфора и керамики»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии атрибуции и экспертизы изделий из фарфора и керамики;
- основные этапы изучения атрибуции и экспертизы изделий из фарфора и керамики;
- понимать историческое становление методологии атрибуции и экспертизы изделий из фарфора и керамики

- реставрационные техники;

слушатель должен уметь:

- выявлять особенностей атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации изделий из фарфора и керамики,
- понимать сложность реставрационных операций атрибуции и экспертизы изделий из фарфора и керамики,
- разбираться в практике консервации и музейного хранения изделий из фарфора и керамики,
- разбираться в методах профилактики их разрушения изделий из фарфора и керамики, а также дать сведения о важной роли температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения экспонатов, мерах профилактики разрушения и защиты памятников от повреждений биологического характера.
- уметь оперировать знаниями в области атрибуции историко-культурных ценностей.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	История становления методологии атрибуции и экспертизы	1	1
2	Основные этапы изучения предмета	2	2
3	Актуальные вопросы атрибуции и экспертизы на современном этапе.	2	2
4	Атрибуция историко-культурных ценностей	3	3
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1. История становления методологии атрибуции и экспертизы

Определение понятий «знаточество», «экспертиза», «атрибуция», их связь. Виды экспертизы (визуальная, технико-технологическая, комплексная). Их применение к различным видам материалов. Определение понятий «оригинал», «повторение», «копия», «фальсификат».

Тема 2. Основные этапы изучения предмета

Определение материала предмета. Определение утилитарного назначения предмета. Технология его изготовления. Стилистический анализ формы предмета. Анализ сюжета и других изобразительных мотивов и надписей, входящих в композицию декора предмета. Изучение марок, клейм, надписей, подписей, производственных знаков. Привлечение методов смежных гуманитарных наук для проведения экспертизы и атрибуции (геральдика, палеография, эпиграфика и т.п.)

Тема 3. Актуальные вопросы атрибуции и экспертизы на современном этапе

Место атрибуции и экспертизы в современной музейной работе. Атрибуция и экспертиза в условиях антикварного рынка. Основы законодательства РФ в сфере оборота художественных ценностей.

Тема 4. Атрибуция историко-культурных ценностей

I. Западноевропейский и русский фарфор 1-й полов. XIX века.

Европейские предприятия: Севр, Берлин, Вена, Мейсен, заводы Парижа и Лиможа, частные предприятия Германии и стран Восточной Европы. Особенности технологии, форм и декора. Марки.

Российские предприятия: ИФЗ, частные заводы Гарднера, Попова, Сафронова, Батенина, Корниловых, заводы Гжели. Особенности технологии, форм и декора. Марки. Иллюзия сходства. Подделки.

II. Западноевропейский и русский фарфор 2-й половины XIX века.

Европейские предприятия: Севр, Берлин, Мейсен, Копенгаген, заводы Франции, Германии (Тюрингии) и др. стран. Новые приемы технологии, особенности форм и декора, механические способы декора (деколь, аэрограф, трафарет, травление и др.). Марки.

Российские предприятия: ИФЗ, заводы Гарднера, Попова, Корниловых, Кузнецовых, Иконникова, заводы и живописные заведения Гжели. Новая технология, механические способы декора (деколь, аэрограф, травление, штамп). Марки.

III. Западноевропейский и русский фарфор 1-й трети XX века. Основные тенденции в европейском и русском фарфоре: авторский и массовый фарфор; модерн, неоклассицизм, ар деко; русский авангард, супрематизм.

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец XIV – первая треть XVIII века. Каталог – Л.: Аврора, 1977
2. Бубчикова М.А. Русский фарфор пушкинской эпохи - М.: Галарт, 1997
3. Казакевич Н. Западноевропейский фарфор в Эрмитаже. История собрания. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2003

4. Ляхова Л.В. Мир Запада и мир Востока. Запад и Восток в тематике раннего мейсенского фарфора: Каталог выставки / Государственный Эрмитаж – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2007
5. Носович Т.Н., Попова И.П. Государственный фарфоровый завод 1904 – 1944 гг. – СПб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2005
6. Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. – М.: Художник РСФСР, 1980
7. Трощинская А. Русский фарфор эпохи классицизма - Москва, 2007
8. Вольф Н.Б. Императорский фарфоровый завод 1744 – 1904 гг. - СПб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2003
9. Русский музей представляет: Фарфор в России XVIII – XIX веков. Завод Гарднера / Альманах. Вып. 34 – СПб.: Palace Edition. 2003
10. Русский музей представляет: Фарфор частных заводов Петербурга / Альманах. Вып. 200 – СПб.: Palace Edition – Graficart. 2008
11. Русский фарфор 250 лет истории: каталог/ Состав. Л.Андреева. – М.: Авангард, 1995
12. Севрский фарфор XVIII века. Каталог коллекции – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2005
13. Юсуповский фарфор. Изделия фарфорового заведения князя Н.Б. Юсупова в Архангельском: Каталог выставки «Русский фарфор. Фарфоровое заведение Н.Б. Юсупова. 1818 – 1831» / Автор-составитель Н.Л. Бережная – М.: Пинакотека, 2009

3. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза произведений из художественного металла. Клейма.»

Цель реализации программы

Цель: сформировать у слушателя знания по созданию ювелирных изделий, дать понимание ассортимента и потребительских свойств ювелирных изделий, а также методов проведения экспертизы и стоимостной оценки.

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии истории произведений из художественного металла.
- техники исследования исторических источников произведений из художественного металла, клейм.
- понимать классификацию и ассортимент произведений из художественного металла и уметь идентифицировать их с помощью экспертизы;

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей атрибуции произведений из художественного металла;
- выявлять фальсификации произведений из художественного металла,
- понимать развитие ювелирного искусства
- рассуждать об особенностях произведений из художественного металла;
- ориентироваться в секретах произведений из художественного металла;
- бережно относиться и хранить древние произведения из художественного металла;
- уметь разбираться, и критически оценивать: характеристики металлов и сплавов, используемых при производстве ювелирных изделий из художественного металла; пробирование и клеймение ювелирных изделий.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Характеристика металлов и сплавов, используемых при производстве произведений из художественного металла	1	1
2	Пробирование и клеймение ювелирных изделий	1	1

3	Классификация и ассортимент произведений из художественного металла.	2	2
4	Идентификация и экспертиза произведений из художественного металла.	2	2
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1. Характеристика металлов и сплавов, используемых при производстве произведений из художественного металла

Основные понятия, классификация, ассортимент и характеристика металлов и сплавов, используемых для производства ювелирных украшений. Золото, серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные и недрагоценные сплавы, применяемые в ювелирном деле. Основные физические и технологические свойства драгоценных металлов и сплавов. Понятие «проба драгоценного сплава». Маркировка сплавов. Виды и способы фальсификации драгоценных сплавов. Идентификация сплавов. Идентифицирующие признаки сплавов.

Тема 2. Пробирование и клеймение ювелирных изделий

Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов (основные федеральные законы и постановления правительства). Виды государственных пробирных клейм для платиновых, золотых, серебряных и палладиевых изделий. Метрическая, каратная, золотниковая система проб. Знак удостоверения и шифр инспекции пробирного надзора. Виды и способы фальсификации государственных пробирных клейм и методы ее обнаружения.

Тема 3. Классификация и ассортимент произведений из художественного металла.

Проблемы классификации ювелирных товаров. Виды классификаций. Личные украшения (нательные и для одежды), украшения для головы, шеи, рук, ног. Основные понятия, классификация и ассортимент. Способы крепления ювелирных камней в изделиях (крапановое, корнеровое, рельсовое, глухое клеевое и др.). Цепочки, переплетения цепочек (якорное, панцирное, ленточное, венецианское, кордовое, «веревочка», двойная спираль). Ювелирные замки. Браслеты, видовая классификация, замки. Кольца. Серьги. Колье. Бусы. Пирсинг. Правила подбора ювелирных украшений. Пальцемерные кольца. Кольцемер. Украшения интерьера и предметы сервировки стола. Основные понятия, классификация и ассортимент. Столовые приборы, винные, чайные, кофейные сервизы, фужеры, стопки, подстаканники др. Монеты и памятные знаки. Основные понятия, классификация и ассортимент. Реверс, аверс, гурт.

Тема 4. Идентификация и экспертиза произведений из художественного металла.

Правовые основы экспертизы, нормативная база. Порядок и правила проведения экспертизы. Товароведная, искусствоведческая и стоимостная экспертиза ювелирных изделий. Документальное оформление результатов экспертизы.

Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в том числе безопасности, предъявляемые к ювелирным изделиям. Контроль качества. Оценка уровня качества. Номенклатура потребительских свойств и показателей

качества ювелирных товаров. Оценка эстетических свойств изделий.

Оценка качества ювелирных изделий: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Методы диагностики. Приборы для диагностики ювелирных изделий.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001.
2. ГОСТ Р 51519.1-99. Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001.
3. ГОСТ Р 51519.2-99. Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004.
4. ГОСТ 117-3-002-95. Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1999.
5. ГОСТ 117-3-003-95. Ювелирная и металлическая галантерея. Общие технические условия. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2009.
6. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1998 г. № 1365 «О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий». – М. , 1998.
7. Постановление правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них». – М. , 1999.
8. Постановление правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. – М. , 1999.
9. Постановление правительства РФ от 16 июня 2001 г. № 468 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сертификации драгоценных металлов и драгоценных камней». – М. , 2001.
10. Постникова-Лосева М. М. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. – М. : Трио, 1995.
11. Самарин В. И., Золотова С. В., Гартаницкая В. Е. Общие рекомендации к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Товароведение и экспертиза ювелирных товаров» по теме «Технология изготовления, ассортимент и контроль качества золотых цепочек на ювелирном предприятии (ООО ЮП «Эдем»)». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
12. Самарин В. И., Золотова С. В. Пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обработка алмазов и оценка качества бриллиантов». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2008.
13. Сборник методического обеспечения по дисциплине «Товароведение и экспертиза ювелирных товаров». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
14. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. от 18 июля 2005 г.). – М. , 1998.

Дополнительная литература

15. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела : пер. с нем. – СПб. : Соло, 2000.
16. Дронова Н. Д., Кузьмина Е. И. Характеристика и оценка алмазного сырья : учебное пособие. – М. : РГГУ, 2004.

17. Дронова Н. Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней : учебное пособие. – М. : Дело, 2001.
18. Ковалева Л. А., Крайнов С. Н., Куманин В. И. Материалы ювелирной техники. – М. : Мос. гос. акад. приборостроения и информатики, 2000.
19. Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. – М. : Недра, 1987.
20. Кузнецов В. П., Гутов Л. А. Влияние примесей и некоторых присадочных металлов на свойства сплавов благородных металлов. – Л. : Машиностроение, 1973.
21. Макаров Л. П. Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней. – М. : ИПФ «САШКО», 2001.
22. Макаров Л. П. Ювелирные украшения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИПФ «САШКО», 2003.
23. Логинов В. Д. Ювелирные товары и часы (товароведение). – М. : Экономика, 1984.

4. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза ювелирного искусства»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии атрибуции и экспертизы изделий русского ювелирного искусства;
- реставрационные техники русского ювелирного искусства;
- основные нормативно-правовые документы в области регулирования ювелирного бизнеса и защиты прав потребителей.

слушатель должен уметь:

- выявлять особенности и потребительские свойства, классификации и ассортимент ювелирного сырья (драгоценных сплавов и ювелирных вставок);
- выявлять фальсификации изделий русского ювелирного искусства;
- понимать сложность реставрационных операций атрибуции и экспертизы изделий русского ювелирного искусства;
- разбираться в практике консервации и музейного хранения изделий русского ювелирного искусства;
- разбираться в методах профилактики их разрушения изделий русского ювелирного искусства, а также дать сведения о важной роли температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения экспонатов, мерах профилактики разрушения и защиты памятников от повреждений биологического характера;
- уметь различать реставрационные техники;
- понимать особенности проведения контроля качества и стоимостной экспертизы ювелирных изделий, их идентификации и экспертизы;
- разбираться в нормативно-правовых документах в области регулирования ювелирного бизнеса и защиты прав потребителей;
- разбираться в основных потребительских свойствах, классификации и ассортименте ювелирного сырья (драгоценные сплавы, пробирование, клеймение, ювелирные выставки).

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Характеристика металлов и сплавов, используемых при производстве ювелирных изделий.	1	1
2	Русские художественные изделия из черных и цветных металлов. Художественное оружие	2	2

3	Идентификация и экспертиза ювелирных изделий	3	3
4	История ювелирного искусства с Древней Руси до начала XX в. Карл Фаберже	2	2
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1. Характеристика металлов и сплавов, используемых при производстве ювелирных изделий

Основные понятия, классификация, ассортимент и характеристика металлов и сплавов, используемых для производства ювелирных украшений. Золото, серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные и недрагоценные сплавы, применяемые в ювелирном деле. Основные физические и технологические свойства драгоценных металлов и сплавов. Понятие «проба драгоценного сплава». Маркировка сплавов. Виды и способы фальсификации драгоценных сплавов. Идентификация сплавов. Идентифицирующие признаки сплавов.

Тема 2. Русские художественные изделия из черных и цветных металлов. Художественное оружие

Русские изделия из мета/шов XVIII-XIX вв. Художественная обработка металла в советское время. Русское художественное оружие. Холодное оружие.

Проблемы классификации ювелирных товаров. Виды классификаций.

Тема 3. Идентификация и экспертиза ювелирных изделий

Правовые основы экспертизы, нормативная база. Порядок и правила проведения экспертизы. Товароведная, искусствоведческая и стоимостная экспертиза ювелирных изделий. Документальное оформление результатов экспертизы.

Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в том числе безопасности, предъявляемые к ювелирным изделиям. Контроль качества. Оценка уровня качества. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества ювелирных товаров. Оценка эстетических свойств изделий.

Оценка качества ювелирных изделий: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Методы диагностики. Приборы для диагностики ювелирных изделий.

Тема 4. История ювелирного искусства с Древней Руси до начала XX в. Карл Фаберже

Литье и чеканка. Золочение, покрытие эмалью, скань (филигрань) и зернь, чернь, резьба.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001.
2. ГОСТ Р 51519.1-99. Алмазы природные необработанные. Классификация. Основные признаки. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001.

3. ГОСТ Р 51519.2-99. Алмазы природные необработанные. Сортировка алмазов. Основные положения. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004.
 4. ГОСТ 117-3-002-95. Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 1999.
 5. ГОСТ 117-3-003-95. Ювелирная и металлическая галантерея. Общие технические условия. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2009.
 6. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1998 г. № 1365 «О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий». – М. , 1998.
 7. Постановление правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них». – М. , 1999.
 8. Постановление правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. – М. , 1999.
 9. Постановление правительства РФ от 16 июня 2001 г. № 468 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сертификации драгоценных металлов и драгоценных камней». – М. , 2001.
 10. Постникова-Лосева М. М. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. – М. : Трио, 1995.
 11. Самарин В. И., Золотова С. В., Гартаницкая В. Е. Общие рекомендации к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Товароведение и экспертиза ювелирных товаров» по теме «Технология изготовления, ассортимент и контроль качества золотых цепочек на ювелирном предприятии (ООО ЮП «Эдем»)». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
 12. Самарин В. И., Золотова С. В. Пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обработка алмазов и оценка качества бриллиантов». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2008.
 13. Сборник методического обеспечения по дисциплине «Товароведение и экспертиза ювелирных товаров». – М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2004.
 14. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. от 18 июля 2005 г.). – М. , 1998.
- Дополнительная литература
15. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела : пер. с нем. – СПб. : Соло, 2000.
 16. Дронова Н. Д., Кузьмина Е. И. Характеристика и оценка алмазного сырья : учебное пособие. – М. : РГГУ, 2004.
 17. Дронова Н. Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней : учебное пособие. – М. : Дело, 2001.
 18. Ковалева Л. А., Крайнов С. Н., Куманин В. И. Материалы ювелирной техники. – М. : Мос. гос. акад. приборостроения и информатики, 2000.
 19. Корнилов Н. И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. – М. : Недра, 1987.
 20. Кузнецов В. П., Гутов Л. А. Влияние примесей и некоторых присадочных металлов на свойства сплавов благородных металлов. – Л. : Машиностроение, 1973.
 21. Макаров Л. П. Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней. – М. : ИПФ «САШКО», 2001.

22. Макаров Л. П. Ювелирные украшения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИПФ «САШКО», 2003.
23. Логинов В. Д. Ювелирные товары и часы (товароведение). – М. : Экономика, 1984.

5. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза мебели и методы реставрации»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии экспертизы и атрибуции мебели;
- понимать историческое становление методологии атрибуции и экспертизы мебели;
- знать основные этапы изучения атрибуции и экспертизы мебели;
- реставрационные техники мебели;

слушатель должен уметь:

- выявлять особенности атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации в атрибуции мебели,
- понимать сложность реставрационных операций мебели,
- разбираться в практике консервации и музейного хранения мебели,
- разбираться в методах профилактики их разрушения мебели, а также уметь понимать роль температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения мебели, мерах профилактики разрушения и защиты мебели от повреждений биологического характера;
- разбираться в самых актуальных вопросах атрибуции и экспертизы мебели на современном этапе;
- Уметь оперировать знаниями в области атрибуции историко-культурных ценностей.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Источники возникновения современных стилей мебели.	2	2
2	Мебельное искусство европейских стран и Англии X-XVII вв.	2	2
3	Мебельное искусство Европы и России XVII-XIX вв	2	2
4	Мебель XX века. Ценообразование	2	2
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1 Источники возникновения современных стилей мебели.

Ампир. Франция. Россия. Бидермейер. Мебель елизаветинского рококо и екатерининского классицизма. Павловская мебель (конец XVIII века в России). Мебель Александровского ампира (1801-1825). Второе рококо, историзмы, эклектика.

Тема 2 Мебельное искусство европейских стран и Англии X-XVII вв.

Модерн. Франция, Англия, Россия. Тонет, Макинтош, Моррис. Русские мебельные фабрики. Ценообразование на антикварном рынке мебели. Утраты восполняемые и не восполняемые. Условия хранения антикварной мебели. Определение материала предмета. Определение утилитарного назначения предмета. Технология его изготовления. Стилистический анализ формы предмета. Анализ сюжета и других изобразительных мотивов и надписей, входящих в композицию декора предмета. Изучение марок, клейм, надписей, подписей, производственных знаков.

Тема 3 Мебельное искусство Европы и России XVII-XIX вв

Материалы, применяемые для изготовления жесткой корпусной мебели. Породы дерева и их особенности. Романский стиль. Готический стиль. Ренессанс. Материалы, применяемые для изготовления мягкой мебели. Обивочные ткани. Шелк, гобелены, вышивка, ротанг, и пр. Барокко. Стиль Людовика XIV. Эбенисты и минусьеры. Стиль Буль. Рококо. Мебель Чиппенделя. Классицизм. Мебель стиля Жакоб.

Тема 4 Мебель XX века. Ценообразование

Модерн. Франция, Англия, Россия. Тонет, Макинтош, Моррис. Русские мебельные фабрики. Ценообразование на антикварном рынке мебели. Утраты восполняемые и не восполняемые. Условия хранения антикварной мебели.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Борисов И.Б. Обработка дерева. М., 1999.
2. Ю.Г. Бобров. «Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия»
3. Гомбрих, Э. История искусства. М., АСТ, 1998.
4. Европейская живопись. Энциклопедия. М., Искусство - Нота-Бене, 1999.
5. Е.Г. Перова. «Пастель: История. Техника. Реставрация. Атрибуция: методические рекомендации»
6. А.А. Горматюк. «Реставрация, копирование, церковная живопись»

6. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза икон»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии экспертизы и атрибуции икон;
- методологию, техники, инструментарии экспертизы икон;
- реставрационные техники икон;
- иметь знания в области начала канонизации живописи

слушатель должен уметь:

- выявлять особенности атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации в атрибуции икон,
- понимать сложность реставрационных операций икон,
- разбираться в практике консервации и музейного хранения икон,
- разбираться в методах профилактики их разрушения икон, а также уметь понимать роль температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения икон, мерах профилактики разрушения и защиты икон от повреждений биологического характера.

- различать виды и методы исследования фальсификаций;
- разбираться в особенностях реставрации икон;

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Технологическая экспертиза икон	1	1
2	Инструментарий эксперта	1	1
3	Реставрация икон	2	2
4	Методы исследования фальсификаций	1	1
5	Духовное наследие Иоанна Дамаскина. Начало канонизации иконописи	1	1
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1 Технологическая экспертиза икон

Медная культовая пластика. Типология (формы) предметов литой пластики. Изучение грунта. Способы нанесения грунта на иконную доску. Стилистический и иконографический анализ.

Тема 2 Инструментарий эксперта

Инструменты для выявления одновременных участков, поправки, остатки записей, тонировки; повреждения реставрационные и естественные временные. Понятие микрозондажей расчисток.

Тема 3 Реставрация икон

Основы из дерева. Выбор древесины. Обработка досок и конструкция основы. Исследование основы из дерева. Основы из ткани. Ткань как промежуточный слой в живописи на досках. Распространение основ на ткани. Выбор ткани. Подрамники. Исследование основы из ткани.

Состав и структура грунта. Грунты западноевропейских материалов. Грунты русских живописцев. Исследование грунта.

Материал и способы золочения. Исследование золочения.

Пигменты. Общие сведения о красках. Пигменты западноевропейских мастеров до конца XVIIв. Пигменты нового времени. Пигменты русских живописцев. Связующее и работа красками. Структура красочного слоя. Энкаустическая живопись. Темпера живопись. Древнерусская темпера живопись. Масляная живопись. Исследование красочного слоя. Защитный слой – материалы и состав. Исследование защитного слоя.

Тема 4 Методы исследования фальсификаций

Метод послойной контактной рентгенографии. Метод эмиссионной рентгенографии – как способ выявления утрат в красочном слое.

Особенности кракелюра на рентгенограмме. Лак и олифа на рентгенограмме. Исследования в УФЛ.

Оптико-физические методы исследования.

Тема 5 Духовное наследие Иоанна Дамаскина. Начало канонизации иконописи

Канон - совокупность строго установленных правил и приемов для произведений искусства данного вида. Церковь "художествовала, направляя своим духовным опытом руки иконописцев" (П.Флоренский).

Византийский иконографический канон регламентировал: круг композиций и сюжетов священного писания, изображение пропорций фигур, общий тип и общее выражение лица святых, тип внешности отдельных святых и их позы, палитру цветов, технику живописи.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Стерлигова И.А. Драгоценный убор древнерусских икон XI—XIV вв. М., 2000.
2. Игошев В.В. Опыт атрибуции серебряной и золотой басмы XV—XVII вв. // Материалы IV научной конференции «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства». М., 2000. С. 31 (далее — В. В. Игошев. 2000);
3. Сахаров И. Исследования о русском иконописании. СПб., 1849. Кн. 2;
4. Ерофеичев Ф.Ф. Иконография или руководство для иконописцев. СПб., 1912;
5. Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла в списках XV-XIX вв. / Сост.: Ю. И. Гренберг. СПб., 1995. Т. 1. Кн. 2 (далее — Свод источников. 1995).

Дополнительная литература

6. Замятина Н.А. Терминология русской иконописи. М., 2000.

7. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование. М., 1982.

7. Рабочая программа дисциплины «Атрибуция и экспертиза букинистики и книжной графики»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии букинистики и книжной графики;
- характеристики и основные труды в области атрибуции и экспертизы букинистики и книжной графики;
- методы атрибуции и датировки антикварной книги;
- основные элементы книги: бумага, формат, переплет, виды антикварных книг;
- реставрационные техники букинистики и книжной графики;

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации в букинистике и книжной графике;
- понимать сложность реставрационных операций, как велик риск их применения на произведениях искусства, рассказать о неизбежных искажениях, которые претерпевают книги при проведении любых сложных операций, и пагубных последствиях для произведений искусства непрофессионального вмешательства;
- разбираться в практике консервации и музейного хранения букинистики и книжной графики;
- разбираться в основных этапах развития атрибуции и экспертизы букинистики и книжной графики;
- оперировать знаниями в области понятийного аппарата антикварной книги, рынка антикварной книги сегодня, его проблем и перспектив;
- разбираться в принципах оценки антикварных книг.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Торговля	1	1
2	Исторические виды и типы переплетов	1	1
3	Ассортимент русской антикварной книги	1	1
4	Особенности ценообразования на антикварные книги.	2	2
5	Организация букинистической торговли.	1	1

ВСЕГО	6	6
--------------	----------	----------

Учебная программа

Тема 1 Торговля

Букинистическая торговля, ее особенности. Букинистическая книга как предмет букинистической торговли, ее классификация. Антикварная и подержанная книга: общее и особенное.

Тема 2 Исторические типы и виды переплетов

Внешняя форма антикварной книги как продукт исторического развития. Исторические типы и виды переплетов, их характеристика. Книжная иллюстрация, основные техники ее воспроизведения. Особые букинистические качества (ОБК) и их роль для коллекционеров антикварной книги.

Тема 3 Ассортимент русской антикварной книги

Ассортимент русской антикварной книги, его характеристика. Листовая гравюра как самостоятельный вид букинистического ассортимента, ее особенности.

Тема 4 Особенности ценообразования на антикварные книги

Особенности ценообразования на антикварные книги. Букинистическая редкость, ее понятие и сущность. Виды букинистической редкости. Понятие экспертизы и атрибуции антикварной книги и гравюры. Подделки и их классификация.

Тема 5 Организация букинистической торговли

Организация букинистической торговли. Основные нормативные документы, регламентирующие антикварную торговлю. Основные формы продажи антикварной книги. Служебная библиотека букинистического магазина, справочная библиотека коллекционера.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. - Л., 1990.
2. Бабурина Н.И. Русский плакат (вторая половина XIX - нач. XX в.).-Л., 1988.
3. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век. - М., 1988.
4. Клепиков С.А. Филигранные на бумаге русского производства XVIII - нач. XX в. - М., 1978.
5. Коростин А.Ф. Русская литография XIX века. - М., 1953.
6. Коростин А.Ф., Смирнова Е.И. Русская гравюра XVIII века. - М., 1952.
7. Кузьминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII-XIX вв. - М., 1937.
8. Лебедев Г.Г. Русская книжная иллюстрация XIX в. - М., 1952.
9. Лубочная книга. - М., 1990.
10. Немировский Е.Л. Иван Федоров: около 1510-1583. - М., 1985.
11. Работа с редкими и ценными изданиями: Идентификация изданий второй половины XVI-XVIII вв.: Метод, рекомендации / ГБЛ; Сост. А.А.Гусева. - М., 1990.
12. Розанова Н.Н. Московская книжная ксилография 1929- 1930-х гг. - М., 1982.
13. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. - М., 1964.

14. Сидоров А.А. История оформления русской книги. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 1964.
15. Симонов Р.А. Художественное и полиграфическое оформление русской антикварной книги. Раздел "История оформления русской книги": Метод, указания. - М., 1988.
16. Тараканова О.Л. Внешняя форма книги в букинистической оценке. - М., 1984.
17. Тараканова О.Л. История художественно-полиграфического оформления русской антикварной книги: Учеб. пособие. - М., 1989.
18. Чапкина М. Художественная открытка. - М., 1993.
19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт: Вопросы теории и практика применения. - 2-е изд., испр.и доп. - М., 1985.
20. Щелкунов М.И. История, техника, искусство книгопечатания. - М.; Л., 1926

Оценка качества освоения программы модуля 1.

Оценка качества освоения программы осуществляется лектором, составителем данной программы, в виде зачета в письменной форме.

Примерные вопросы к зачету:

1. Материалы основы живописных произведений и их особенности.
2. Техники живописи и их особенности
3. Основные термины и понятия в живописи.
4. Особенности атрибуции живописных полотен.
5. Графика. История, виды и техники графических произведений.
6. Миниатюра. История миниатюры и технологии ее создания.
7. Виды керамики. Типология изделий. География фарфорового производства.
8. Фарфор Китая
9. Фарфор Японии
10. Проникновение фарфора в Европу. Шинуазри.
11. Мейсенский фарфор
12. Мануфактуры Германии (Берлин, Нимфенбург, Хёхст, Франкенталь, Фюрстенберг)
13. Фарфор Тюрингии
14. Франция, малые фарфоровые мануфактуры (Сен-Клу, Шантильи, Меннеси)
15. Венсенн и Севр
16. Лимож
17. Россия ИФЗ
18. Россия, частные заводы
19. Великобритания (Боу, Челси, Дерби, Минтон)
20. Веджвуд
21. Италия (Вецци, Коцци, Доччия, Неаполь)
22. Каподимонте и Буэн Ретиро
23. Ювелирное искусство и техника. Способы обработки драгоценных металлов.
24. Методы синтеза и облагораживания.
25. Экспертная оценка драгоценных и ювелирных камней, закрепленных в ювелирные изделия.
26. Экспертиза пробирных и иных клейм.
27. Основные этапы комплексной экспертизы произведений ювелирного искусства.
28. Определение рыночной или иной стоимости произведений ювелирного искусства.
29. Материалы в ювелирном искусстве
30. Диагностические признаки драгоценных камней
31. Ювелирное искусство и техника. Способы обработки драгоценных металлов.
32. Методы синтеза и облагораживания.
33. Экспертная оценка драгоценных и ювелирных камней, закрепленных в ювелирные изделия.

34. Экспертиза пробирных и иных клейм.
35. Основные этапы комплексной экспертизы произведений ювелирного искусства.
36. Определение рыночной или иной стоимости произведений ювелирного искусства.
37. Материалы в ювелирном искусстве
38. Диагностические признаки драгоценных камней
39. Сравнительные характеристики русского и западноевропейского мебельного искусства.
40. Средневековая мебель. Романский и готические стили.
41. Возрождение в искусстве интерьера и мебели.
42. Стили 18 века (барокко, рококо, ранний классицизм).
43. Западная мебель XIX-XX в.в. Классицизм и ампир.
44. Западная мебель XIX-XX в.в. Историзм.
45. Западная мебель XIX-XX в.в. Модерн и Ар деко.
46. Древесные породы
47. Торговля мебелью
48. Отличие микрозондажи, принципиальное отличие от микрошлифов в экспертизе живописи
49. Документы для экспертизы иконописи, объективно отражающим ее состояние
50. Термины, используемые для описания канонического изображения горок в иконописи
51. Основные технологии экспертизы икон.
52. Реставрация икон
53. Схема грунтовки икон
54. Особенности атрибуции икон византийского периода
55. Букинистическая торговля, ее особенности.
56. Букинистическая книга как предмет букинистической торговли, ее классификация. Антикварная и подержанная книга: общее и особенное.
57. Внешняя форма антикварной книги как продукт исторического развития.
58. Исторические типы и виды переплетов, их характеристика.
59. Книжная иллюстрация, основные техники ее воспроизведения.
60. Особые букинистические качества (ОБК) и их роль для коллекционеров антикварной книги.
61. Ассортимент русской антикварной книги, его характеристика.
62. Листовая гравюра как самостоятельный вид букинистического ассортимента, ее особенности.
63. Особенности ценообразования на антикварные книги.
64. Букинистическая редкость, ее понятие и сущность.
65. Виды букинистической редкости.
66. Понятие экспертизы и атрибуции антикварной книги и гравюры.
67. Подделки и их классификация.
68. Организация букинистической торговли.

69. Основные нормативные документы, регламентирующие антикварную торговлю. Основные формы продажи антикварной книги.

70. Служебная библиотека букинистического магазина, справочная библиотека коллекционера.

3.4.2. Рабочая программа Модуля 2. «Правовое регулирование»

1. Рабочая программа дисциплины «Фальсификация в мире искусства»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- методологии экспертизы и анализа на предмет подделки;
- виды и признаки фальсификации;

слушатель должен уметь:

- ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами в области идентификации и обнаружения фальсификации;
- изучить принципов, видов и показателей идентификации;
- усвоить последовательности процедур при проведении и идентификации и порядка оформления ее результатов;
- установить идентифицирующих признаков;
- ознакомиться с видами, способами и средствами фальсификации;
- понимать современные методы идентификации и обнаружения фальсифицированных;
- понимать последствия фальсификации и мер по ее предотвращению.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Раритеты, самые известные подделки	3	3
2	Борьба с фальсификацией	3	3
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1 Раритеты, самые известные подделки.

Идентификация и фальсификация. Типология. Исторические аспекты фальсификации товаров. Причины и последствия фальсификации. Методы распознавания. Анализ самых известных подделок.

Тема 2 Борьба с фальсификациями

Способы фальсификации. Создание подделки. Процесс. Виды анализа произведений — искусствоведческий и технический. Классификация современных инструментальных методов идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов (с изменениями на 30 декабря 2008 года) (редакция, действующая с 26 декабря 2009 года). Продукты. ЗАО «Кодекс». Проверено 15 апреля 2010. Архивировано из первоисточника 20 февраля 2012.

2. Фальсификация // Филателистический словарь / В. Граллерт, В. Грушке; Сокр. пер. с нем. Ю. М. Соколова и Е. П. Сашенкова. — М.: Связь, 1977.

3. Александр Чумиков и др., 2010, с. 37

4. «3D barcodes target counterfeit drugs and devices»

5. Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. — 224 с. — 2 000 экз. — ISBN 5-8243-0108-5. (в пер.)

6. Бусева-Давыдова И. Л. Старообрядческие подделки в иконописи: проблема идентификации // Культура сквозь призму идентичности / Под ред. Л. А. Софроновой. — М.: Индрик, 2006. — С. 390—395. — 424 с. — (Библиотека Института славяноведения РАН). — 500 экз. — ISBN 5-85759-387-5. (в пер.)

7. Либман М., Островский Г. Поддельные шедевры. — М.: Советский художник, 1966. — 112 с. — (Страницы истории искусств).

8. Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. — М.: Альпина Паблишер, 2010. — 136 с. — ISBN 978-5-9614-1342-7.

9. Friedländer M. J. Echt und Unecht. — Berlin, 1929. (нем.)

10. Goll J. Kunstfälscher. — Leipzig, 1962. (нем.)

2. Рабочая программа дисциплины «Методика экспертного анализа произведений живописи и декоративно-прикладного искусства»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- о крупнейших стилях и их анализе в западноевропейском искусстве;
- общепризнанные шедевры в разных видах искусства, их анализ и стилистику;

слушатель должен уметь:

- рассуждать о всех известных стилях в искусстве и их творческой эволюции, формировании национальных художественных школ,
- различать стилевые системы в культуре Западноевропейского искусства,
- понимать, анализировать и критически художественные стили в западноевропейском искусстве.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Стили в искусстве.	4	4
2	Экспертный анализ западноевропейских видов искусства	4	4
ВСЕГО		8	8

Тема 1. Стили в искусстве.

Что такое стиль в искусстве. Основные понятия, классификация, ассортимент и характеристика произведений живописи и декоративно-прикладного искусства.

Тема 2. Экспертный анализ западноевропейских видов искусства

Основы экспертизы произведений живописи и декоративно-прикладного искусства, нормативная база. Порядок и правила проведения экспертизы. Товароведная, искусствоведческая и стоимостная экспертиза произведений живописи и декоративно-прикладного искусства. Оформление результатов экспертизы.

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Банфи А. Философия искусства. М.: "искусство" 1989г. –384с.
2. Ваисло В. Изобразительное искусство и проблемы эстетики.
3. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М.: "знание" 1976г.- 64с.
4. Вопросы философии 1994 №7 / 8 Сурио Э. Искусство и философия.

5. Горанов К. Содержание и форма в искусстве. М.: "Искусство" 1962г. –271с.
6. Тюхтин В.С. Ларнич Ю.Ф. Содержание и форма в искусстве. М.: "Знание" 1984г. –64с.
7. Юлдашев Л.Г. Искусство: философские проблемы исследования. М.: "Мысль"1981г.-247с.

3. Рабочая программа дисциплины «Законодательство в сфере антиквариата»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- методологию законодательства по антиквариату;
- историю методологии законодательства по антиквариату;
- особенности законодательства по антиквариату;
- принципы деятельности аукционных домов, крупных антикварных магазинов, ведущих художественных галерей, определяющих политику и практику антикварного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.

слушатель должен уметь:

- понимать роль коллекционера, как ключевой фигуры в создании и развитии антикварного рынка России в 19 и 20 веках;
- выявлять особенности законодательства по антиквариату;
- пользоваться законом;
- выявлять проблемы развития современного антикварного рынка;
- анализировать принципы работы разных сегментов антикварного рынка;
- разбираться в критериях ценообразования ликвидного антиквариата;
- выявлять ключевые риски, а также особенности страхования антиквариата в России.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе лекции
1	2	3	4
1.	История антикварного дела и аукционов	1	1
2.	Принципы ценообразования антиквариата	1	1
3.	Правовые нормы антикварного дела в РФ	2	2
4.	Страхование рисков в сфере антиквариата	2	2
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1. История антикварного дела и аукционов.

История создания. Инструменты формирования цен. Аукцион сегодня. Система торгов.

Тема 2. Принципы ценообразования антиквариата

Определение художественной ценности и принципы инвестирования в них. Особенности инвестиций в предметы искусства и старины.

Тема 3. Правовые нормы антикварного дела в РФ

Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. N 1108 "О реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа государственного контроля по сохранению культурных ценностей". Уголовно-процессуальный закон.

Тема 4. Страхование рисков в сфере антиквариата.

Страхование коллекций произведений искусства и предметов антиквариата. Страхование, антиквариат, страховая оценка, специфические риски, страхование выставок. Мировой оборот антикварного рынка. Особенности страхования произведений и предметов искусства. Оценка культурных ценностей.

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Законом Российской Федерации «Об оружии» 20 мая 1993 года
2. Законом РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей".
3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии"
4. Приказом Минкультуры РФ от 7 августа 2001 года N 844 "Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории РФ"
5. Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 N 301.
6. Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2004 N 1024-р "О переподчинении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" территориальные управления Минкультуры России по сохранению культурных ценностей переподчинены Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультуры).

4. Рабочая программа дисциплины «Живопись XX в. и современный художественный процесс»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю методологии экспертизы и атрибуции;
- реставрационные техники;

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей атрибуции историко-культурных ценностей;
- выявлять фальсификации,
- понимать сложность реставрационных операций, как велик риск их применения на произведениях искусства, рассказать о неизбежных искажениях, которые претерпевают памятники при проведении любых сложных операций, и пагубных последствиях для произведений искусства непрофессионального вмешательства,
- Разбираться в практике консервации и музейного хранения памятников, с методами профилактики их разрушения, а также дать сведения о важной роли температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения экспонатов, мерах профилактики разрушения и защиты памятников от повреждений биологического характера.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Истоки и предпосылки символизма и модерна в западноевропейском искусстве XIX в.	1	1
2	Инструментарий эксперта	2	2
3	Символизм и стиль модерн в западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв.	2	2
4	Предпосылки стиля модерн в России. Национально-романтическая тенденция в русском модерне	2	2
5	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве.	2	2
6	Неопримитивизм и истоки авангарда в России.	2	2

7	Кубизм в Западной Европе и его эволюция. Орфизм. Футуризм.	2	2
8	Искусство авангарда в России. Кубизм и кубофутуризм. Супрематизм. Конструктивизм	2	2
ВСЕГО		16	16

Учебная программа

Тема 1 Истоки и предпосылки символизма и модерна в западноевропейском искусстве XIX в.

Немецкие романтики: Филипп-Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих. Братство «Назарейцев» (Фридрих Овербек, Феликс Пфор) и его последователи (Альфред Рётель и др.). Романтизм в Англии. Уильям Блейк. «Братство Прерафаэлитов» (Данте-Габриэль Россетти, Уильям Хант, Джон Эверет Миллес).

Непосредственные предшественники модерна и символизма в западноевропейском искусстве второй половины и конца XIX в. Германия: Творчество Ханса фон Маре, Арнольда Бёклина.

Тема 2 Символизм и стиль модерн в западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв.

Франция: творчество Гюстава Моро, Пьера Пюви де Шаванна, Одилона Редона. Винсент Ван Гог. Поль Гоген и Понт-Авенская школа. Поиски нового синтеза искусств.

Группа «Наби» (Морис Дени, Поль Серюзье, Пьер Боннар, Эдуар Вюйяр, Аристид Майоль и др.).

Англия: творчество Обри Бёрдсли. Уильям Моррис и «Движение искусств и ремесел».

Австрия: творчество Густава Климта и Венский Сецессион

Германия: Франц фон Штук и Мюнхенский Сецессион. Раннее творчество Василия Кандинского.

Швейцария: Фердинанд Ходлер.

Бельгия: Джеймс Энсор, Филисьен Ропс.

Северная Европа: Аксели Галлен-Каллела. Эдвард Мунк и канун экспрессионизма.

Традиция и экспрессия в скульптуре эпохи символизма и модерна. Творчество Огюста Родена, Аристида Майоля, Антуана Бурделя.

Стиль модерн в журнальной графике, афише и декоративном искусстве рубежа столетий.

Афиши Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мюша (Муха).

Журнальная графика Т.Т. Хайне, Филисьена Ропса, Альфреда Кубина, Франтишека Купки.

Оформление журналов «Pan», «Jugend», «Ver Sacrum», «Revue Blanche», «Studio», «The Yellow Book» и др.

Проекты зданий и интерьеров Чарльза Макинтоша, Анри Ван де Вельде, Йозефа Хофмана, Отто Вагнера, Эктора Гимара.

Ювелирные изделия Рене Лалика и фирмы «Tiffany».

Тема 3 Предпосылки стиля модерн в России. Национально-романтическая тенденция в русском модерне

Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова (1870-1890-е). Столярные и гончарные мастерские. Работа художников –станковистов в прикладных видах искусства и в сценографии.

Творчество Виктора и Аполлинария Васнецовых, Михаила Нестерова, Андрея Рябушкина, Константина Коровина.

Талашкино М.В. Тенишевой и его художественная среда (1890-е-начало 1900-х). Творчество Сергея Малютина и др. мастеров.

Тема 4 Стилль модерн и символизм в России

Творчество Михаила Врубеля и своеобразие преломления в нем проблематики символизма и модерна.

Творческий путь Валентина Серова и синтез художественных приемов – от импрессионизма до модерна.

Деятельность общества «Мир искусства» (1899-1903 и 1911-22) и одноименного журнала (1898-1904). Исторические стилизации и эстетизм в творчестве Александра Бенуа, Константина Сомова, Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Евгения Лансере, Николая Рериха, Ивана Билибина, Александра Головина, позже – Кузьмы Петрова-Водкина. Разнообразие творческих манер мирискусников. Творчество Анны Остроумовой-Лебедевой, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря и др.

Выставки, антрепризы, книжные и журнальные иллюстрация и оформление, сценография. «Русские сезоны» в Европе (1909-1929).

Судьбы художников «Мира искусства» в эмиграции. Выставки под его именем в Париже (1921 и 1927).

Творчество Виктора Борисова-Мусатова и проблемы символизма в живописи. Выставка «Алая роза» (1904, Саратов) и начало формирования новой группы художников-символистов.

Деятельность общества «Голубая Роза» (1907-09). Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве Павла Кузнецова, Петра Уткина, Николая Милиоти. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Николая Крымова, Мартироса Сарьяна, Николая Сапунова, Сергея Судейкина и др.

Журналы символистов: «Весы» (1904-09), «Золотое Руно» (1906-09), «Искусство»(1905), «Аполлон»(1909-1917) и их художественное оформление.

Тема 5 Экспрессионизм в западноевропейском искусстве.

Германия. Группа «Мост» в Дрездене (1905-10). Творчество Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, Макса Пехштейна, Карла Шмидта-Ротлуффа. Эмиля Нольде. Поиски живописной выразительности через гротеск и интенсивность цветового строя.

Новое общество художников (1909-10)и группа «Синий Всадник» (1911-12) в Мюнхене (Василий Кандинский, Алексей Явленский, Франц Марк, Август Макке, Пауль Клее, Лионель Файнингер, Арнольд Шенберг и др.). Альманах «Синий всадник» (1912) и выставки группы (1911-12). Поиск экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в искусстве Кандинского. Переход к беспредметной живописи.

Журнал и галерея «Штурм» (с 1910) как один из центров интернационального авангарда.

Социальное направление в немецком экспрессионизме: Кетэ Кольвиц, Макс Бекман, Отто Дикс, Георг Гросс. Связь социального экспрессионизма и социально ориентированного дадаизма.

Экспрессионизм и скульптура. Творчество немецких скульпторов Эрнста Барлаха, Вильгельма Лембрука.

Франция. Фовизм (1905-08). Творчество Анри Матисса, Альбера Марке, Андре Дерена, Жоржа Руо, Рауля Дюфи, Мориса де Вламинка, Кеса ван Донгена и др.). Раннее творчество Жоржа Брака. Интенсивность цветового строя в сочетании с упрощением формы. Фовисты во второй половине 1910-х годов. Интерес к конструированию пространства в творчестве Матисса и Дерена, экспрессия Руо и Вламинка, декоративизм Дюфи и ван Донгена.

Тема 6 Неопримитивизм и истоки авангарда в России.

Выставки «Салон Золотого Руна» (1908 и дважды-1909) и «Салон Владимира Издебского» (1909-10) – первые демонстрации новых направлений в русском и западном искусстве одновременно.

Роль собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц.

Общество «Бубновый валет» (Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Александр Куприн и др.). Соединение традиций европейского постимпрессионизма и городского русского фольклора. Международные выставки Общества.

Творчество Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Опора на национальный фольклор и примитив.

Группа «Ослиный хвост – «Мишень» (1912-13). Творчество Александра Шевченко, Михаила Ле-Дантю, Кирилла и Ильи Зданевичей, раннее творчество Казимира Малевича. Открытие самобытного творчества Нико Пиросмани.

Экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-х годов. Творчество Павла Филонова, Марка Шагала и др.

Тема 7 Кубизм в Западной Европе и его эволюция. Орфизм. Футуризм.

Кубизм. Истоки и начало кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. «Таможенник» Анри Руссо и др. «наивы».

Творчество Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Своеобразие кубизма Фернана Леже. Этапы кубизма (аналитическая, синтетическая, декоративная). Попытка ввести фактор времени и движения в живопись. Принцип симультанности (совмещение нескольких точек зрения на одну форму в единицу времени).

Расширение кубизма как художественного течения. Группа «Де Пюто» (1910-14) и «Салон Золотого Сечения» (1912). Творчество Альбера Глеза, Жана Меценже, Анри Ле Фоконье, Хуана Грис, Роже де ла Френе, Жака Вийона и др.).

Кубизм и скульптура. Творчество Жана Дюшан-Вийона и выходцев из Восточной Европы: Жака Липшица, Осипа Цадкина, Ханны Орловой, Константина Бранкузи (Брынкуша). Пластика посткубизма в творчестве Александра Архипенко, Антона Певзнера, Наума Габо.

Орфизм. Музыкальные ассоциации свободных форм и цветов. Творчество Робера и Сони Делоне.

Соединение движения и цвета в работах Франка Купки, Леопольда Сюрважа.
Футуризм. Апология техники и скорости. Манифесты футуристов в Италии.
Филиппо-Томмазо Маринетти. Джакомо Балла, Джино Северини, Умберто Боччони и др.
Влияние кубизма и футуризма. Раннее творчество Марселя Дюшана.

Тема 8 Искусство авангарда в России. Кубизм и кубофутуризм. Супрематизм.
Конструктивизм.

Динамичное становление авангарда в русском искусстве: совмещение нескольких направлений в одном.

Кубизм и кубофутуризм. Казимир Малевич, Иван Клюн, Любовь Попова, Александра Экстер, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Давид Бурлюк и др.

Постановка музыкальной драмы «Победа над Солнцем» (1913) как кульминация авангардных поисков 1910-х годов.

Супрематизм и обретение беспредметной формы: Казимир Малевич. Его теория. Группа УНОВИС в Витебске (нач.1920-х). Николай Суетин, Илья Чашник.

Конструктивизм. Владимир Татлин, Александр Родченко, Густав Клуцис, Эль Лисицкий, Александр Веснин.

Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской революции.

Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. Институт Художественной культуры (ИНХУК).

Конфликт «станковистов» и «производственников» в начале 1920-х годов. Эскизы костюмов и тканей Л.Поповой, В.Степановой к другим. Архитектурные проекты Малевича, Лисицкого и др. Супрематизм в фарфоре.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Турчин, В.С. По лабиринтам авангарда. М., МГУ, 1993.
2. Гомбрих, Э. История искусства. М., АСТ, 1998.
3. Европейская живопись. Энциклопедия. М., Искусство - Нота-Бене, 1999.
4. Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
5. Сарабьянов Д.В. Россия и Запад. М.: Искусство-XXI век, 2003.
6. Степанян Н.С. Искусство России XX века. М.: 2004.
7. Якимович А.К. Двадцатый век: искусство, культура, картина мира. От импрессионизма до классического авангарда. М.: ИД Искусство, 2004.
8. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-Классика, 2003
9. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей. М.: Прогресс-Традиция, 2004.

10. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб.: Академический проект, 2004
 11. Толстой А.В. Художники русской эмиграции. М.: Искусство-XXI век, 2005.
- Дополнительная литература
12. Турчин, В.С. По лабиринтам авангарда. М., МГУ, 1993.
 13. Read H. A Concise History of Modern Art. Lnd, 1974 and next editions.
 14. Concepts of Modern Art. N.Y., 1974 and next editions.
 15. Kulterman U. Art contemporain. Histoire mondiale de la sculpture. Paris -Tokyo, 1979.
 16. Skulptur im 20 Jahrhundert: Figur. Munchen, 1986.

5. Рабочая программа дисциплины «Философия современного искусства»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- основные стили и направления современного искусства, связь между западным современным искусством и искусством советского и постсоветского периодов;
- навыки междисциплинарного подхода к изучению произведений и корректного использования философских понятий, социологических и искусствоведческих терминов, проведения собственного анализа произведений искусства с опорой на философскую, социологическую и культурологическую литературу.

слушатель должен уметь:

- анализировать философские, социологические и культурологические тексты, ориентированные на осмысление того или иного феномена современного искусства.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Введение в философию современного искусства	1	1
2.	Влияние технического прогресса на искусство	1	1
3.	Принцип авангарда	2	2
4.	Искусство тоталитарных режимов	1	1
5.	Феноменологические методы.	1	1
6.	Идентификация современного искусства	2	2
7.	Социология современного искусства	2	2
8.	Современное искусство и общество потребления	1	1
9.	Искусство в цифровую эпоху	1	1
10.	Высокое и низкое: история искусства и популярной культуры	2	2

11.	Постколониализм, глобализация и гендер	2	2
ВСЕГО		16	16

Учебная программа

Тема 1. Введение в философию и теорию современного искусства.

Введение в философию современного искусства. Проблематика «нового» в современном искусстве. Гегель «О романтическом вообще». Традиция метафизического и онтологического толкования прекрасного, искусства и художника, идущая из глубины веков (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский). Многослойность произведения искусства: Ингарден «О структуре картины».

Тема 2. Влияние технического прогресса на искусство.

Развитие техники в культуре XX - XXI вв. и его влияние на искусство. Влияние кино и фотографии на искусство. Культурное сознание XX века о смерти искусства, о его кризисе и новом возрождении на путях преодоления кризиса. Утрата ауры у Беньямина. Освобождение искусства от необходимости фиксации реальности. Изучение живописи как системы (Малевич). Художники как производители форм. Баухаус.

Тема 3. Принцип авангарда.

Идея искусства для искусства (l'art pour l'art). Манифест Маринетти. Принцип авангарда — обязанность художника к инновационному преодолению предшественников в художественном производстве. Музей в условиях авангардизма. Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. Технические средства воспроизведения – подрыв классических и модернистских форм бытия искусства.

Тема 4. Искусство тоталитарных режимов.

Тоталитаризм и авангард (Серс Ф.) Стиль третьего рейха. Главные черты искусства итальянского и немецкого фашизма (ретроспективность, консерватизм, гигантомания, антигуманизм). Неоклассицизм Моретти. Образ человека-функции. Социалистический реализм. Перестройка литературно-художественных организаций в СССР. Первая и Вторая мировая война как культурная травма. Обличение войны. Дада. Экспрессионизм. Примитивизм. Венский акционизм. Йозеф Бойс: отработка травмы через личный опыт. Искусство после холокоста.

Тема 5. Феноменологические методы.

Основатель Гуссерль. Применение в эстетике: Р. Ингарден, Ф. Дюфрен, исходящие из неразрывности, однако несводимости друг к другу сознания и предмета. Интенция как способ направленности освобождённого от причинных и функциональных связей на предмет конструирования поля его значений. Р. Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения искусства: постройка и архитектурное произведение; полотно-изображение и картина; конкретизация и эстетическая ценность.

Тема 6. Проблема идентификации современного искусства.

Формы отказа от идентификации современного искусства. Основные проблемы идентичности в современном искусстве. Основные формы теоретической реакции на «кризис идентичности». Конституирующая функция современного искусства (Жак Рансьер). Режимы идентификации современного искусства по Рансьеру. Институциональная теория искусств Артура Данто. Искусство — это институт (Artworld).

Тема 7. Концептуальное искусство.

Обращение не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного. Любой предмет как произведение искусства; явление, процесс как чистый художественный жест. Джозеф Кошут и искусство после Дюшана. Сол Ле Вит. Московский концептуализм. «Романтическая» и «аналитическая» ветвь. Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Вадим Захаров, Никита Алексеев, Ирина Нахова, Сергей Ануфриев. Арт-группа «Комар/Меламид».

Тема 8. Современное искусство и общество потребления.

Постмодернизм как характеристика постнеклассического типа философствования. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления. Манифест коммунистической партии. Отчужденный труд. Товарный фетишизм. Становление общества потребления и поп-арт. Отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры.

Тема 9. Искусство в цифровую эпоху.

Проблематика признания искусством фотографии и видеоигр. Уязвимость искусства новых медиа перед течением времени и устареванием технологий. Эфемерность современного искусства. Пересечение науки и искусства. Влияние экспоненциального роста технологий на современное медиаискусство.

Тема 10. Высокое и низкое: история искусства и популярной культуры.

Критерии различения искусства на «высокое» и «низкое». Особенности современной культуры: стирание границ между «высоким» и «низким». Феномен Lowbrow. Влияние популярной культуры на современное искусство.

Тема 11. Постколониализм, глобализация и гендер.

Интеллектуальный дискурс, состоящий из анализа и реакций культурного наследия колониализма. Влияние идей Мишеля Фуко. Влияние «Ориентализма» Саида на современных художников. Эль Анаци. Глобальный характер современного искусства. Влияние феминизма на современное искусство (Сара Лукас). Молодые британские художники.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Агамов-Тупицын В., Монастырский А., Тет-а-тет, М.: Библиотека Московского Концептуализма Германа Титова, 2013.
2. Гройс Б., Политика поэтики, М.: Ад Маргинем, 2012.
3. Гройс Б. Gesamt-kunstwerk Сталин, М.: Ад Маргинем, 2013.
4. Кабаков И. 60—70-е... ... Записки о неофициальной жизни в Москве. - М.: Новое литературное обозрение, 2008.
5. Флюссер В., За философию фотографии, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.

Дополнительная литература

6. Boudieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, trans. Richard Nice, 1984.[1] Harvard University Press.
7. Butler, J. P., Gender trouble : feminism and the subversion of identity, Routledge, 1990.

8. Дженкс Ч., Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. В. Рабушина, М. В. Уваровой; Под ред. А. В. Рябушина, Л. Хайта — М.: Стройиздат, 1985.
9. Бирнбаум Д. Хронология. - М.: Новое литературное обозрение, 2007.
10. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. — 2000. — № 4. — с. 63-77.
11. Краусс Р., Подлинность авангарда и другие модернистские мифы, М.: Художественный журнал, 2003.
12. под ред. Хюльзенбека Р., Альманах Дада, М.: Гилея, 2000.
13. Серс Ф., Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного, М.: Прогресс-Традиция, 2004.
14. Саид Э. В., Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006
15. Люббе Г., В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. 1994 . № 4 . С. 94 -113.
16. Ингарден Р., Исследования по эстетике, М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
17. Гегель Г.В.Ф., Эстетика в 4-х томах, 1969.
18. Альманах Дада (под ред. Рихарда Хюльзенбека), 2000.
19. Сануйе М., Дада в Париже, М.: Ладомир, 1999.

Оценка качества освоения программы модуля 2.

Оценка качества освоения программы осуществляется лектором, составителем данной программы, в виде зачета в письменной форме.

Примерные вопросы к зачету:

1. Идентификация и фальсификация: понятия, взаимосвязь между ними
2. Место идентификации в различных видах оценочной деятельности
3. Цели, задачи и принципы идентификации.
4. Субъекты идентификационной деятельности. Идентификационная экспертиза
5. Виды и средства идентификации
6. Показатели идентификации. Критерии их выбора.
7. Исторические аспекты фальсификации товаров. Причины и последствия фальсификации.
8. Виды фальсификации, взаимосвязь между ними.
9. Способы ассортиментной фальсификации
10. Способы качественной фальсификации
11. Способы количественной и информационной фальсификации.
12. Ответственность за выпуск и реализацию фальсифицированных товаров. Меры по предупреждению фальсификации.
13. Органолептические методы идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров.
14. Измерительные методы оценки органолептических показателей
15. Экспресс-методы идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров, основанные на качественных реакциях
16. Классификация современных инструментальных методов идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров.
17. Краткая характеристика современных инструментальных методов идентификации и обнаружения фальсификации продовольственных товаров, основные преимущества и недостатки
18. Показатели идентификации зерномучных товаров. Способы
19. фальсификации зерномучных товаров и методы их обнаружения
20. Способы фальсификации крахмала, сахара и мёда. Методы обнаружения фальсификации, показатели идентификации
21. Идентификация и обнаружение фальсификации кондитерских товаров.
22. Идентификация и обнаружение фальсификации плодоовощных товаров
23. Отличие стилей раннего классицизма и барокко
24. Что общего у барокко и рококо
25. Развитие каких основных стилей наблюдалось в период 17-20 веков в западноевропейской культуре и искусстве
26. Проанализируйте наиболее известные стили искусства в западной Европе по возрастающему и убывающему признакам.
27. История возникновения стилей. Понятия, критерии, признаки.
28. В каком году был принят закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
29. Принципы Международного культурного сотрудничества.

30. Право собственности.
31. Исключениями из страхового покрытия.
32. Искусство Западной Европы и США в 1920-е – 1930-е годы
33. Сюрреализм в западном искусстве
34. Искусство Советской России и СССР (1917-1991). Российское искусство 1990-х годов
35. Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945-1980). Новейшие направления (1980-е-1990е). Проблема постмодернизма.
36. Дадаизм в Европе и Америке
37. Стилистические особенности модерна и символизма
38. Геометрическая абстракция и функционализм в Западной Европе (1920-е – 1930-е годы).
39. Стил «Ар Деко» в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Западной Европы и США.
40. Предмет философии искусства. Место философии искусства в системе философского знания.
41. Основные проблемы и этапы развития философии искусства.
42. Гипотезы происхождения искусства.
43. Влияние технического прогресса на искусство.
44. Социокультурная и индивидуальная потребность в искусстве и художественном творчестве.
45. Значение терминов «эстетическое», «художественное», их соотношение между собой. Границы искусства.
46. Развитие техники в культуре XX - XXI вв. и его влияние на искусство.
47. Основные эстетические категории классической эстетики.
48. Характеристики постнеклассического эстетического сознания.
49. Анализ одной из характерных черт постнеклассической эстетики.
50. Эклектика как способ формообразования и метод художественного мышления современности.
51. Игра как составляющая творчества в культуре постмодерна.
52. Изменение отношения человека и социума к продуктам искусства в модерне и постмодерне.
53. Проблема автора в искусстве.
54. Проблема оценки художественного качества произведений искусства на современном этапе.
55. Проблемы общения в системе «заказчик - исполнитель».
56. Принципы авангарда.
57. Главные черты искусства итальянского и немецкого фашизма.
58. Первая и Вторая мировая война как культурная травма.
59. Формы отказа от идентификации современного искусства
60. Проблематика признания искусством фотографии и видеоигр.

3.4.3. Рабочая программа Модуля 3. «Галерейное дело»

1. Рабочая программа дисциплины «Введение в галерейное дело: основы профессии»

Требования к результатам обучения

Одной из основных задач изучения данной дисциплины является достижение понимания общего и особенного, формирование умения вычленять главное и второстепенное при построении бизнес планов и программ развития галерейного бизнеса, умения прослеживать сквозные линии в стратегии и тактике современного арт-бизнеса, с учетом его построения в конкретном регионе и в конкретных социально-экономических условиях.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, навыки и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать

- основы современного русского языка и культуры речи
- взаимоотношения человека с природой и обществом
- формы и практики современной культуры
- требования к оформлению научно-исследовательских работ
- базовый материал учебной дисциплины (закономерности и тенденции) за указанный период;
- причины возникновения, историю и особенности развития арт-бизнеса, в том числе и галерейного дела как в России, так и в европейских странах;

слушатель должен уметь:

- пользоваться профессиональной терминологией;
- оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности;
- характеризовать и оценивать деятельность субъектов рынка искусства;
- анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа, работать над коллективным проектом;
- отбирать, анализировать и объективно интерпретировать материал для научно-организационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности.
- организовывать свой труд, работу исполнителей, находить и принимать нестандартные управленческие решения

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Основы галерейного дела	1	1

2.	Место и назначение российского галерейного дела	1	1
3.	Управление производственными процессами в сфере галерейного дела	1	1
4.	Механизмы финансирования в сфере галерейного дела	2	2
5.	Эффективность менеджмента в сфере искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в галерейном деле	2	2
6.	Нормативно-правовые основы современного российского галерейного дела	1	1
7.	Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества	2	2
ВСЕГО		10	10

Учебная программа

Тема 1. Основы галерейного дела. Предмет, содержание, задачи курса, сфера деятельности. Объем и содержание терминов «арт-индустрия». Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы. Специфика менеджмента в сфере искусства. Эволюция технологий арт-менеджмента. Структура дисциплины. Логика и последовательность прохождения тем. Структура и виды самостоятельной работы по дисциплине «Арт-менеджмент».

Тема 2. Место и назначение российского галерейного дела

Галерейное дело в России: особенности становления и развития. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность.

Этапы развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты. Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства. «Теневая» сторона российского арт-бизнеса.

Тема 3. Управление производственными процессами в сфере галерейного дела

Органы государственного управления в сфере культуры и искусства. Уровни государственного управления в сфере культуры и искусства. Информационное обеспечение управления в сфере искусства. Негосударственное регулирование деятельности в сфере искусства. Спонсорство. Благотворительность. Патронаж. Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Некоммерческие организации: фонды, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, ассоциации, государственные корпорации, общественные организации. Коммерческие организации в сфере искусства.

Инвестиционная привлекательность арт-рынка. Доходность, риски. Успешные инвестиционные стратегии на арт-рынке. «Голубые фишки» рынка произведений искусства. Арт-банкинг.

Тема 4. Механизмы финансирования в сфере галерейного дела

Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное обеспечение фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Специальные фандрейзинговые мероприятия. Фандрейзинг по почте и по телефону. Спонсорский пакет. Анализ эффективности фандрейзинга.

Тема 5. Эффективность менеджмента в сфере искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в галерейном деле

Менеджмент и искусство. Эволюция менеджмента культура современного российского общества. Коммерческая сфера искусства и менеджмент. Арт-менеджмент. Социальный менеджмент. Менеджмент некоммерческих организаций сферы искусства. Менеджмент сферы искусства по видам. Менеджмент музеев, галерей. Менеджмент театров. Менеджмент территорий. Менеджмент произведений искусства. Маркетинговая среда организаций искусства. Условия эффективного использования Менеджмента в сфере искусства. Стратегии Менеджмента в сфере арт-индустрии. Эффект и эффективность. Виды эффективности. Уровни анализа эффективности в сфере искусства. Методы анализа эффективности. Оценка коммерческой деятельности в сфере искусства. Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства. Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка.

Тема 6. Нормативно-правовые основы современного российского галерейного дела

Виды участия государства в управлении арт-рынком в России в современной ситуации. Законодательство. Учредительство. Администрирование. Стимулирование. Государство-«помощник». Государство-«архитектор». Государство-«патрон». Государство-«инженер». Международные законодательные акты в сфере культуры и арт-бизнеса. Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере арт-менеджмента. Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей.

Тема 7. Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества

Бизнес в сфере изобразительного искусства и антиквариата.

Динамика рынка произведений изобразительного искусства и антиквариата в мире и в России. Лидеры и аутсайдеры продаж на рынке произведений изобразительного искусства и антиквариата.

Взаимоотношения профессиональных участников рынка. Ценообразование на рынке произведений изобразительного искусства и антиквариата. Покупатель и цена. Посредник и цена. Продавец и цена. Художник и цена.

Перспективы развития рынка произведений изобразительного искусства и антиквариата в России.

Менеджмент музейного дела. Особенности развития музейного дела в условиях рыночной экономики. Музейное дело и его роль в современном обществе. Эволюция теории музейного дела. История развития музейного менеджмента. Особенности развития российского музейного менеджмента. Коммерческая деятельность музеев.

Организация деятельности современного музея. Особенности организационной структуры современного музея.

Учебно-методическое обеспечение программы

а) основная литература

1. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства / Ж. Бенаму-Юэ. – М.: Armedia Group, 2008. – 160 с.
2. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. -М., 2000.
3. Галерейный бизнес: практ. советы как эффективно управлять галереей / под ред. В. Бабкова. – М.: АРТ-менеджер, 2006. – 248 с.
4. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт / под ред. В. Бабкова. – М.: АРТ-менеджер, 2008. – 370 с.
5. Жданова, Е.И. Основы промоутерской деятельности в музыкальном шоу-бизнесе: учеб. пособие. -М.: МГУКИ, 2002.
6. Жданова, Е.И. Управление и экономика шоу-бизнеса. -М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Корнеева, Светлана Михайловна. Музыкальный менеджмент: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальный менеджмент" (061166) и специальностям культуры и искусства (050000)] / С. М. Корнеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 303 с.
8. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области кино и телевидения / под ред Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 719 с.
9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.-М.-Краснодар: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2007. – 528 с.
10. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. – М.: Планета музыки, Лань, 2010. – 384 с.

б) дополнительная литература

11. Арт-рынок 2008: итоги и уроки. // Русский портрет. - <http://rupo.ru/>
12. Байгожина А. Что такое арт-менеджмент и с чем его «едят»? / А. Байгожина. // <http://www.nbforum.kz/society/humanitarian/48-chto-takoe-art-menedzhment-i-s-chem-ego-edyat.html#top>
13. Безруких, О.А. Переходные состояния [Текст] : [беседа с руководителем продюсерской компании "Линия производства" (Красноярск) Олегом Анатольевичем Безруких о его деятельности] / О.А. Безруких // Городской формат. - 2006. - № август. - С. 40-44.
14. Васильева, А. Новые уровни MixMax : [о выставочно-деловом комплексе (Красноярск)] / А. Васильева // Красноярский бизнес-журнал : для малого и среднего бизнеса. - 2005. - №16. - С. 4-5.
15. Вильчик Н. Особенности развития арт-рынка Сибирского региона / Н. Вильчик. // Art-менеджер. - 2003. – № 2.
16. Володина, Т.Е. Изменения в бухгалтерском учете: особенности учета отдельных операций по предпринимательской деятельности в учреждениях культуры и

искусства / Т.Е. Володина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 7. – С. 27-32.

17. Герчикова, И.Н. Менеджмент. -М.: ЮНИТИ, 1995.
18. Дмитриев, М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению сервиса и туризма (10000)] / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 398 с.
19. Драгичевич – Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг/ М. Драгичевич – Шешич, Б. Стойкович. – Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – 227 с.
20. Дуликов, В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. –М.: МГУКИ, 2003.
21. Жарков, А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. -М.: МГУКИ, 2000.
22. Жданова, Е.И. Менеджмент ИТУ бизнес: учеб. пособие. -М.: МГУК, 1997.
23. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура».
24. Зильберман, А. Своими руками [Текст] / А. Зильберман // Малое предприятие. - 2005. - N1. - С. 25.
25. Иванов, Г. П. Продюсерский сектор культуры [Текст] / Г.П. Иванов // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2003. - № 8. - С. 75-83.
26. Ковалев А. Художественная экономика России – место, где господин де Журден встречается с великим Гэтсби / А. Ковалев. // Арт-азбука. <http://azbuka.gif.ru/important/hudekonomika/>
27. Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной деятельности : методология изучения и методика преподавания [Текст] / Л.А. Кожевникова // Библиотека и духовная культура нации / Е.Б. Артемьева; Российская академия наук. Сибирское отделение, Государственная публичная научно-техническая библиотека (Новосибирск). - 2002. - С. 18-24.
28. Колегаева, С. Платная деятельность учреждений культуры в субъектах Российской Федерации [Текст] / С. Колегаева // Независимый библиотечный адвокат. - 2001. - № 4. - С. 7-14.
29. Лившиц, С. Директор года [Текст] : [беседа с генеральным директором красноярской рекламно-продюсерской компании (Город) Сергеем Лившицом] / [записала] Альбина Гребенщикова // Бизнес-Актив : еженедельный красноярский журнал. - 2006. - N20. - С. 24-26.
30. Маркетинг: учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу /Р.Б. Ноздрёва [и др.]. -М.: Юрист, 2000.
31. Мелихова, Е. Л. Художественная галерея: торговля искусством? [Текст] / Е.Л. Мелихова // Социологические исследования. - 2000. - № 4. - С. 125-127.
32. Новикова, Г.Н. Социокультурные концепции управления в арт-менеджменте [Текст] / Г.Н. Новикова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2005. - N2. - С. 83-88.
33. Онуфриенко, Г. Польша: культура за частные деньги [Текст] / Г. Онуфриенко // Панорама культурной жизни зарубежных стран. - 2000. - № 5/6. - С. 22-25.
34. Осинцева, В.М. Предложение культурной услуги на рынке индустрии развлечений // Диалог культур: история, современные проблемы и перспективы. -Тюмень:

ТГУ, 2001.

35. Особый вид магната [Текст] // Искусство управления. - 2005. - №3. - С. 36-39.
36. Падейский, В.В. Роль менеджмента в телепроизводстве [Текст] / В.В. Падейский // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 3. - С. 91-96.
37. Пашков, Б.И. Управление непроизводственной сферой. -М.: Экономика, 1990.
38. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие : [по направлению подготовки 031600 "Искусства и гуманитарные науки] / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; [под ред. М. П. Переверзева]. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 189, [2] с. ; 21 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 году). - Библиогр.: с. 188-190.
39. Попова, Ф.Х. Продюсер и продюсирование современной эстрадной музыки // Культурологические проблемы развития региона: материалы Всерос. науч.-практ. конфер. - Тюмень: Изд-во ТГУ, 1999. - С.23-26.
40. Порядок составления сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по учреждениям культуры, искусства, образования и науки федерального ведения: Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 14.02.03 N 19-6-112 [Текст] // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2003. - № 5. - С. 99-100.
41. Предпринимательская деятельность в России: сб. законодательных и нормативных актов. -М., 1991.
42. Производство и потребление культурных продуктов. Материалы круглого стола «ОЗ», 23 сентября 2005 г. /Д. Дондурей, А. Прохоров, А. Голубовский, А. Дмитриев, М. Калужский. // Отечественные записки. – 2005. - № 4. - <http://www.strana-oz.ru/?numid=25&article=1092>
43. Режиссура концертно-зрелищных программ. метод, указания и программа курса. /Новикова, Г.М. -М.: МГУК, 1999.
44. Российская Федерация. Министерство культуры. XXI век : Проблемы культуры : сборник научных статей / Мин-во культуры Рос. Федерации, Москов. гос. ун-т культуры и искусств ; Московский государственный университет культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2002. - 251 с.
45. Снегирёв, И.М. Русские народные праздники и суеверные обряды. -М.: Сов. Россия, 1990.
46. Соколов, К. Долгосрочное планирование в сфере культуры. -М., 1987.
47. Соколов, К. Долгосрочное планирование в сфере культуры. -М., 1987.
48. Столяров, И.А. Управление культурой. -М.: Экономика 1994.
49. Столяров, И.А. Управление культурой. -М.: Экономика, 1994.
50. Сэндидж, Ч. Реклама: теория и практика.-М.: Прогресс, 1989.
51. Технологии арт – менеджмента: учебная программа по специальности «Социально – культурная деятельность», специализации «Арт - менеджмент», квалификации «Менеджер социально – культурной деятельности»/ Сост. Т.Н. Суминова. – М.: Издательский дом МГУКИ, 2007. – 32 с.
52. Тулупов, Г.П. Основы предпринимательской деятельности: конспекты лекций. -М., 1999.
53. Уварова, Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обзоры, мюзик-холлы. -М., 1983.
54. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. - М., 1987.

55. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. -М., 1987.
56. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. -СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2001.
57. Хренов, Николай Андреевич. Русский Протей [Текст] / Н. А. Хренов ; Гос. ин-т искусствознания [и др.]. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. – 397 с.
58. Художественный рынок [Текст] : вопросы теории, истории, методологии / А. В. Карпов [и др.]; науч. ред. Т. Е. Шехтер. - СПб. : СПбГУП, 2004. - 228, [1] с.
Шесть мифов о творчестве [Текст] // Искусство управления. - 2005. - N2. - С. 45

2. Рабочая программа дисциплины «История и современный галерейный бизнес»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю корпуса источников по истории галерейных институций;
- основные труды в изучении истории галерейных институций;
- техники исследования галерейных институций.

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей галерейных институций;
- выявлять фальсификации галерейных институций,
- понимать развитие в сфере галерейных институций;
- рассуждать об особенностях галерейных институций;
- ориентироваться в секретах галерейных институций и искусства коллекционирования;
- бережно относиться и хранить древние произведения галерейных институций.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Определение концепции и брэндинг	1	1
2.	Организация пространства художественной галереи	1	1
3.	Основная документация художественной галереи	1	1
4.	Организация рекламы художественной галереи	1	1
5.	Продажа и покупка произведений искусства	1	1
6.	Художественная галерея в интернете	1	1
7.	Выставочное и галерейное дело в современном культурном процессе	2	2
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1. Определение концепции и брендинга

Формулировка миссии и концепции галереи. Выбор программы. Работа с экспертами-искусствоведами, оценщиками, независимыми кураторами.

Написание бизнес-плана: исследование рынка, клиента, конкурентов, ценообразование, планирование продаж, расходов (предоперационных, регулярных). Бизнес-модели: первичный и вторичный рынок.

Тема 2. Организация пространства художественной галереи

Важность организации внутреннего пространства и его влияние на работу галереи. Возможные варианты организации внутреннего пространства галереи.

Тема 3. Основная документация художественной галереи

Роль деловой документации в галерейной деятельности. Документы внутреннего и внешнего пользования. Принцип их деления и их содержание.

Тема 4. Организация рекламы художественной галереи

Роль рекламы в работе галереи. Особенности и виды рекламной составляющей в деятельности галереи. Промо-мероприятия. Основные правила и формы работы со СМИ.

Тема 5. Продажа и покупка произведений искусства

Важность работы с наследниками и собственниками для галереи. Особенность общения между галеристом и художником. Договор галереи с художником и роль художественных произведений в этом договоре. Представление о художественном произведении как об особом товаре и особенность оценки этого товара. Процесс ценообразования художественных произведений и факторы на него влияющие. Роль дилера в продаже художественных произведений. Работа на ярмарках и выставках.

Тема 6. Художественная галерея в интернете

«Виртуальные» галереи и их особенности. Типы виртуальных галерей. Особенности договоров между художниками и галеристами об экспонировании произведений в Интернете.

Тема 7. Выставочное и галерейное дело в современном культурном процессе

Роль выставочных проектов в музейной работе и на рынке современных культурных услуг. Место художественной галереи в условиях современного антикварного рынка.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Арган, Джулио Карло Современное искусство 1770 – 1970. – М.: Искусство, 1999
2. Вельфлин, Генрих Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: Мифрил, 1994
3. Вентури, Лионелло От Мане до Лотрека. - СПб.: Азбука-классика, 2007
4. Вентури, Леонелло Художники нового времени. - СПб.: Азбука-классика, 2004
5. Винкельман, Иоганн-Иоахим Избранные произведения и письма. – М.: Ладомир, 1996
6. Пановский, Эрвин Перспектива как «символическая форма». – СПб.: Азбука-классика, 2004
7. Турчин В.С. Французское искусство от Людовика XIV до Наполеона. – М.: издательство «Жираф», 2007

Дополнительная литература

- 8 Фридлендер, Макс Об искусстве и знаточестве. СПб.: Андрей Наследников, 2001
- 9 Фуко, Мишель Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль, 2011

3. Рабочая программа дисциплины «Структура и организация современной галереи»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю корпуса источников по истории галерейных институций;
- основные труды в изучении истории галерейных институций;
- техники исследования галерейных институций.

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей галерейных институций;
- выявлять фальсификации галерейных институций,
- понимать развитие в сфере галерейных институций;
- рассуждать об особенностях галерейных институций;
- ориентироваться в секретах галерейных институций и искусства коллекционирования;
- бережно относиться и хранить древние произведения галерейных институций.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Определение концепции и брэндинг	1	1
2.	Организация пространства художественной галереи	1	1
3.	Основная документация художественной галереи	1	1
4.	Организация рекламы художественной галереи	1	1
5.	Продажа и покупка произведений искусства	2	2
6.	Художественная галерея в интернете	1	1
7.	Выставочное и галерейное дело в современном культурном процессе	1	1
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1 Определение концепции и брендинга

Формулировка миссии и концепции галереи. Выбор программы. Работа с экспертами-искусствоведами, оценщиками, независимыми кураторами.

Написание бизнес-плана: исследование рынка, клиента, конкурентов, ценообразование, планирование продаж, расходов (предоперационных, регулярных). Бизнес-модели: первичный и вторичный рынок.

Тема 2 Организация пространства художественной галереи

Важность организации внутреннего пространства и его влияние на работу галереи. Возможные варианты организации внутреннего пространства галереи.

Тема 3 Основная документация художественной галереи

Роль деловой документации в галерейной деятельности. Документы внутреннего и внешнего пользования. Принцип их деления и их содержание.

Тема 4 Организация рекламы художественной галереи

Роль рекламы в работе галереи. Особенности и виды рекламной составляющей в деятельности галереи. Промо-мероприятия. Основные правила и формы работы со СМИ.

Тема 5 Продажа и покупка произведений искусства

Важность работы с наследниками и собственниками для галереи. Особенность общения между галеристом и художником. Договор галереи с художником и роль художественных произведений в этом договоре. Представление о художественном произведении как об особенном товаре и особенность оценки этого товара. Процесс ценообразования художественных произведений и факторы на него влияющие. Роль дилера в продаже художественных произведений. Работа на ярмарках и выставках.

Тема 6 Художественная галерея в интернете

«Виртуальные» галереи и их особенности. Типы виртуальных галерей. Особенности договоров между художниками и галеристами об экспонировании произведений в Интернете.

Тема 7 Выставочное и галерейное дело в современном культурном процессе

Роль выставочных проектов в музейной работе и на рынке современных культурных услуг. Место художественной галереи в условиях

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Арган, Джулио Карло Современное искусство 1770 – 1970. – М.: Искусство, 1999
2. Вельфлин, Генрих Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: Мифрил, 1994
3. Вентури, Лионелло От Мане до Лотрека. - СПб.: Азбука-классика, 2007
4. Вентури, Леонелло Художники нового времени. - СПб.: Азбука-классика, 2004
5. Винкельман, Иоганн-Иоахим Избранные произведения и письма. – М.: Ладомир, 1996
6. Пановский, Эрвин Перспектива как «символическая форма». – СПб.: Азбука-классика, 2004
7. Турчин В.С. Французское искусство от Людовика XIV до Наполеона. – М.: издательство «Жираф», 2007

8. Дополнительная литература
9. Фридлендер, Макс Об искусстве и знаточестве. СПб.: Андрей Наследников, 2001
10. Фуко, Мишель Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль, 2011

4. Рабочая программа дисциплины «Хранение и учет арт-объектов. Реставрация»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- практикой реставрационного дела, ее специфическими операциями, со стандартами практики реставрации
- методами исследования, описания и фиксирования научной информации о памятниках искусства в процессе их консервации и реставрации

слушатель должен уметь:

- понимать состав консервационно-реставрационных работ с приборами, аппаратурой, инструментами на рабочем месте реставратора,
- представить сложные технические операции по укреплению, дублированию, паркетированию и расчистке живописи
- понимать сложность реставрационных операций, как велик риск их применения на произведениях искусства, рассказать о неизбежных искажениях, которые претерпевают памятники при проведении любых сложных операций, и пагубных последствиях для произведений искусства непрофессионального вмешательства.
- Разбираться в практике консервации и музейного хранения памятников, с методами профилактики их разрушения, а также дать сведения о важной роли температурно-влажностного и светового режимов для музейного хранения экспонатов, мерах профилактики разрушения и защиты памятников от повреждений биологического характера.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Историческое формирование научной реставрации	2	2
2.	Теоретические основы археологической реставрации	2	2
3.	Практика археологической реставрации	2	2
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1.1 Историческое формирование научной реставрации

Историческое формирование реставрации в контексте художественной культуры и науки Нового времени. Функции реставрации: функция познания и функция практического восстановления памятников в их прежнем виде. Освоение опыта архитектурного и художественного творчества античного времени гуманистами итальянского Возрождения. Археологические исследования Древнего Рима. Проблема подлинности документов в спорах между доминиканцами и иезуитами в XVII веке. Исследования Мабильон. Проблема упорядочивания древностей во времени. Каталоги собрания монет Эггеля (Вена) и Мьонне (Париж). Метод Ж. Кювье: построения теории земли на основе реставрации остатков древней фауны. Идеи создания научной истории культуры. Э. Виолле-ле Дюк и Г. Земпер о единстве научного метода изучения естественной и культурной истории.

Особенности становления археологической науки в России, ее роль в формировании государственной и общественной сети организаций охраны и реставрации памятников. Археологические общественные организации в России в XIX — начале XX столетия. Музеи при археологических обществах.

Государственные учреждения по охране и реставрации памятников. Государственное законодательство по охране и реставрации памятников в дореволюционной России. Организация охраны и реставрации памятников.

Тема 1.2. Теоретические основы археологической реставрации

Проблема изучения истории методами археологической науки и способы объективации исторического процесса. Цели археологической реставрации. Возникновение понятия «памятник» в русской археологической науке XIX в. Объект реставрации. Реставрация «памятников» и формирование археологической концепции реставрации «памятников» в отличие от реставрации «произведений искусства» и «антиков». Уподобление реставрационного раскрытия археологическим раскопкам. Этика научного исследования и этика реставрации. Различение оригинальной части памятника и более поздних наслоений, переделок и дополнений. Требования к технической обработке памятников в процессе реставрации.

Проблема подлинности памятников. Понятие об авторской и исторической подлинности памятников. Различение «своего» и «чужого» текста в научном описании, графическом представлении и в практическом осуществлении реставрации памятников. Отношение к поздним вставкам. Правила восполнения памятников в местах утрат.

Тема 1.3. Практика археологической реставрации

Правила археологических раскопок и метод археологического раскрытия памятников. Документирование, научное описание, наглядное графическое представление памятников до начала, в процессе и после окончания реставрационных работ. Требования к технической обработке памятников в процессе реставрации. Этические проблемы раскрытия памятников. Запрет на раскрытие памятников. Фрагментарные раскрытия. Эстетические проблемы фрагментарного раскрытия.

Историческое сознание и эстетическое восприятие памятников прошлого. Авторская поверхность произведения искусства. Фактура художественного произведения. Авторский лак на красочном слое картины. Более поздние лаковые покрытия. Старение и следы времени на поверхности предметов. Пatina времени. Проблемы патины времени в трудах О. Шпенглера. Г. Зиммеля. В. Щавинского, Н.П. Кондакова. П.П. Покрышкина.

Анисимов об удалении поверхностных загрязнений и расчистке памятников. Опасности реставрации памятников, связанные с применением несовершенных технологий и обработкой веществами с неполно изученными свойствами. Полемика ученых в 1916 году в связи с порчей картин в Эрмитаже. Микроскопия в реставрационном процессе. Тотальная расчистка и методы локального воздействия в проблемных зонах в структуре памятников. Общие правила реставрации и требования к реставрационным материалам.

Учебно-методическое обеспечение программы

1. *Бетин Л.В., Брягин Д.Е.* Реставрация настенных росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове (1969-1974-е годы). // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. Вып. 4. М., 1975.

2. *Бетин Л.В., Брягин Д.Е.* Некоторые итоги реставрации монументальной живописи в церкви Успения в Мелетове. // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. Вып. 4. М., 1975.

3. *Бобров Ю.Г.* История реставрации древнерусской живописи. Л., 1987. *Бобров Ю.Г.* Теория реставрации памятников искусства. СПб., 1997.

4. *Бугулавский М.М.* Международная охрана культурных ценностей.

5. *Вздорное Г.И.* О теоретических принципах реставрации древнерусской станковой живописи; Н. А. Гагман. Принципы восполнения утрат реставрации древнерусской станковой живописи. // Теоретические принципы реставрации древнерусской станковой живописи. М., 1970.

6. *Виолле-ле-Дюк.* Беседы об архитектуре. Т. 1-2. М., 1937-1938.

7. Восстановление памятников культуры. Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1981.

8. *Герц К.К.* Историографические статьи и заметки. СПб., 1901. Т. 5.

9. *Грабарь И.Э.* Реставрация. // Энциклопедический словарь Гранат. Изд. 7-е, т. 36, ч. 1. М., 1932, с. 559-561.

10. Энциклопедический словарь Гранат. Изд. 7-е, т. 36, ч. 1. М., 1932, с. 559-561.

11. *Грабарь И.Э.* О древнерусском искусстве. М., 1966.

12. *Грабарь И.Э.* О русской архитектуре. М., 1966.

13. *Давлатов С.* Зона. Компромисс. Заповедник. Москва 1991.

14. Древности. Труды Московского Археологического Общества.

15. Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников. Т. 1-5 М., 1905- 1910.

16. *Зайцев А.С.* Советы мастеров. М., 1973.

17. *Засыпкин Б.Н.* Архитектурно-археологические методы исследования, *it* Вопросы реставраций М., 1928, сб. 2.

18. Известия Императорской Археологической Комиссии. Вопросы реставрации. СПб., 1911-191»

19. *Иванова А.В., Лелекова О.В.* Укрепление разрушенного грунта резных золоченых иконостасов Художественное наследие. М., 1975

20. *Киплик Д.И.* Живопись и ее средства. СПб., 1908.

21. *Клейн Л.С.* Археологические источники. Л., 1978.

22. *Ковалевский И.* Старение бумаги, методы его исследования и предотвращения. М., 1936.

23. *Комаров А.А.* Технология материалов стенописи. М., 1994.
24. Консервация и реставрация книг. Методические рекомендации. М., 1987.
25. *Лазарев В.Н.* Фрески Софии Киевской.
26. *Лазарев В.Н.* Михайловские мозаики. М., 1966.
27. *Лелеков Л.А.* Проблемы теории и методологии реставрации // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. Вып. 2. М., 1986.
28. *Лнисимов А.Н.* Домонгольский период древнерусской живописи. // Вопросы реставрации. М., 1928, сб. 2.
29. *Марков В.* Фактура. СПб., 1916.
30. Методы консервации и техника монументальной живописи на лессовых основаниях и лессовый полихромной скульптуры // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. Вып. 2. М., 1986.
31. Международные нормативные документы по реставрационной этике. // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. Вып. 2. М. 1986. Вып. 1, М., 1990, Вып. II. М., 1991.
32. *Михайловский Е.В.* Реставрация памятников архитектуры (развитие теоретических концепций М., 1971.
33. *Никитин Н.Н.* Реставрация древних архитектурных памятников (по Виоллелле-Дюку). // Древности. Труды Московского Археологического общества. Т. XI, вып. 3. М., 1888, с. 32-51.
34. Основы музейной консервации и исследований станковой живописи. Сост. Ю.И. Гренберг.
35. *Перцев Н.В.* О восстановлении памятников древнерусской живописи. // Восстановление памятников культуры. М. 1981.
36. *Плендерлис Г.-Дж.* Консервация древностей и произведений искусства. // ВЦНИЛКР. Сообщения. 10-11. М., 1964.
37. *Покрышкин П.П.* Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства. Псков. 1916.
38. Понятие подлинности в современной теории и практике реставрации. // Материальная база сферы культуры: опыт решения управленческих, научных и технических проблем. М., 1996
39. *Прахов А.В.* Киевские памятники византийско-русского искусства. // Древности. Труды Московского Археологического общества. Т. XI, вып. 3. М., 1888, с. 1-31.
40. Проблема реставрации резного позолоченного декора в интерьерах // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Информкультура. М., 1976.
41. Пятая генеральная ассамблея ИКОМОС. // Реставрация, исследование и консервация музейных художественных ценностей. Составитель С.С. Подъяпольский. Информкультура. Вып. 3. М., 1978.
42. Реставрация произведений станковой масляной живописи. Учебное пособие. Под ред. И.П. Горина и З.В. Черкасова.

43. Реставрация станковой темперной живописи. М., 1986. *Рыбников А.А.* Фактура классической картины. М. 1927. *Сланский Б.* Техника живописи. М., 1962. *Сансоне В.* Камни, которые надо спасти. М., 1986.
44. *Сахаров И.И.* Исследования о русском иконописании. Кн. 1, 2. СПб., 1850.
45. Современный облик памятников прошлого. Историко-художественные проблемы реставрации
46. памятников архитектуры. М., 1983. *Сомов А.* Реставрация. // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 53, с. 613-617.
47. *Степанский А.Д.* История общественных организаций в дореволюционной России. М., 1979. Технологическое исследование станковой живописи и миниатюр (Западная Европа и Россия
48. XIV-XVII вв.). М., 1991. Труды 2 Всероссийского съезда художников. Т. 2. СПб., 1911-1912.
49. *Филатов В В.* О материалах для укрепления красочного слоя древнерусской монументальной
50. *Филатов В.В.* Утраты в древнерусской живописи. Их восполнение и тонирование. // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI-XVII вв. М., 1980.
51. *Филатов СВ., Иванова А.В.* Метод отслоения записей с применением поливинилбутирала. //Художественное наследие. М., 1979, вып.5 (35), с. 122-125. *Фолль К.* Опыт сравнительного изучения картин. М., 1916.
52. *Формозов А.А.* Очерки по истории русской археологии. М., 1961. Художественное наследие. Вып. 1-17. М.. 1970-1999.
53. *Щавинский В.А.* О материалах старинной картины. // Старые годы, 1908, № 5, с. 264-280.
54. *Щавинский В.А.* Очерки по истории техники живописи и технологии красок. М.-Л., 1935.
55. *Яхонт О. В.* Возрожденные шедевры. М., 1981.
56. American Institute for Conservation. Code of Ethics and Standarts of Practice. // Muzeum News,
57. March, April, 1980. P. 28-34. *Brachert T.* Patina: von Nutzen und Nachteil der Restaurienmg. Miinchen, 1985.
58. *Brachert T.* Restaurienmg als Interpretation. // Maltechnik. 1983. Jg 89/2. S. 298-305.
59. *Brandi C.* Teoria del restauro. Torino, 1977.
60. *Baldini U.* Teoria del restauro e unita di metodologia. // Vol 1-2. Firenze. 1978-1981.
61. *Knut Nicolaus.* Du Monts's Bild-Lexikon zur Gemaldebestimmung. Koln, 1982.
62. *Knut Nicoknis.* Du Monts's Handbuch der Gemaldekunde. Koln, 1986.

5. Рабочая программа дисциплины «Экспозиционная и выставочная деятельность: концепция, пространство, дизайн. Музееведение»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- историю корпуса источников по истории музейных институций;
- основные труды в изучении истории музейных и галерейных институций;
- техники исследования музейных институций.

слушатель должен уметь:

- выявление особенностей музейных институций;
- выявлять фальсификации музейных институций,
- понимать развитие в сфере музейных институций;
- рассуждать об особенностях музейных институций;
- ориентироваться в секретах музейных институций и искусства коллекционирования;
- бережно относиться и хранить древние произведения музейных институций.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	История коллекционирования	2	2
2	Музей и его функции	1	1
3	Собирательство в России	2	2
4	Музейная экспозиция	1	1
5	Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней	2	2
ВСЕГО		8	8

Учебная программа

Тема 1. История коллекционирования

Накопление драгоценных и votивных предметов в святилищах, храмах, гробницах. Характер подобных собраний.

Собирательство в эллинистический период. Создание терминологии коллекционирования. Сочинения древних авторов об искусстве. Римские художественные собрания. Частное коллекционирование в Древнем Риме. Проблемы коллекционирования в Древнем Риме.

Утрата частных античных коллекций. Особенности собирательства в Западной Европе и Византии в средние века. Компилятивные собрания средневековья. Произведения

классического искусства в средневековых коллекциях. Собrania Теодориха, Карла Великого, Фридриха Гогенштауфена. Сферы коллекционирования, сформировавшиеся к концу позднего средневековья: религиозное, придворное или рыцарское, и бюргерское собирательство.

Гуманистическая реформа культурной жизни заальпийских стран. Северный гуманизм и изобразительное искусство. Предпочтение слова зрительному образу. Отношение «христианских гуманистов» к античному искусству. Путешествия в Италию и коллекционирование. Аристократические и бюргерские собрания в XV и XVI веках. Коллекции в мастерских художников. Особенности собирательства в Германии, Нидерландах, Франции. Английские художественные собрания в XVI веке.

Тема 2. Музей и его функции

Определение музея. Происхождение термина и его современное значение.

Музей и развитие истории искусства. Критерий общественного использования при основании публичного музея. Функции публичного музея. Способы их воплощения. Проблемы организации работы публичного музея. Разнообразие художественных музеев. Уникальность музея среди других просветительских или культурных институтов. Структура музея. Музейная концепция. Программа музея как результат общей концепции. Социальная жизнь музея. Современный музей как предприятие.

Формирование публичных музеев — наиболее значительное явление, характеризующее историю коллекционирования XIX века. Историческая концепция музея XIX века. Документальный характер музейных собраний в XIX веке. Склонность ранних публичных музеев к старым или устоявшимся школам искусства. Ограниченность функций первых публичных музеев. Обращенность ранних публичных музеев к элитарной публике. Концепция музея-храма. В. Ваккенродер, И. Гете, Г. Зедльмайр и их понимание музея. Принципы организации работы публичного музея эпохи В. Гумбольдта. Новые подходы к изучению истории искусства и развитие музейного дела к концу XIX — началу XX века.

Преобразование частных американских собраний в публичные музеи — наиболее важный факт в истории музеев XX века. Просветительский характер американских музеев с момента их основания.

Изменение концепции музея в XX веке. Демократизация музеев. Усиление ролей: образовательной функции публичного музея в XX веке. Коммуникативная роль музе* в современном мире. Дифференцированность музеев согласно типу коллекции и культуре страны. Музеи старого и современного искусства. Европейские и американские музеи, история их формирования. Опыт музейного строительства Японии, Израиля и других стран. Создание мультидисциплинарных музейных комплексов. Организации музейных комплексов как части городской структуры. Проблемы функционирования музея в обществе. Социально-экономические отношения музея с окружающим миром. Расширение деятельности современного музея по сравнению с более ранними. Предпринимательская, финансовая, научная, педагогическая, экспертная, реставрационная деятельность современных музеев. Советы попечителей. Современное понимание музея и его цели.

Тема 3. Собирательство в России

Основы собирательства в России, заложенные в петровскую эпоху. Научные собрания. Петербургская Кунсткамера. Оружейная палата. Начало активного художественного собирательства в России во втором десятилетии XVIII века. Собирательская деятельность Петра I. Дворцовые галереи Петербурга и Петергофа первой

половины XVIII века. Античная и итальянская скульптура в России. Деятельность европейских художников и мастеров в России. Частные собрания Петербурга в середине XVIII века. Судьба собрания И.И. Шувалова. Основание «Академии трех знатнейших искусств» (1757). Собираательство в царствование Екатерины II. Особенности создания Эрмитажной картинной галереи (1764). Формирование Эрмитажного собрания. Расцвет частного собираательства во второй половине XVIII века. Крупнейшие русские коллекционеры этого времени: М.П. и Д.М. Голицыны. И.И. Шувалов, А.С. Строганов, Н.П. Шереметев, Н.В. Юсупов и др. История формирования и дальнейшая судьба этих собраний. Каталоги Строгановской галереи, изданные им самим.

Тема 4. Музейная экспозиция

Музейный предмет. Внутренние аспекты коллекционирования в XVIII-XIX веках и связанные с ними экспозиционные критерии. Размещение дворцовых собраний Проблемы организации и экспозиции художественных собраний в момент начала еѐ публичного использования. Развитие тенденции к систематизации музейных экспонатов в середине XVIII века. Принцип экспозиции живописи в Восточном крыле Люксембургского дворца в середине XVIII века, основанный на теории Роже де Пиля. Характер экспонирования музейных предметов в ранних публичных музеях второй **половины XVIII** века. Энциклопедическая система экспозиции во второй половине XVIII вей и ее образовательная эффективность. Зарождение идей романтизма и стремление к моделированию окружающей атмосферы, соответствующей времени создания музейноеѐ предмета при его экспонировании.

XIX век — время разрушения единства зданий и произведений искусства, специально для них созданных. Постановка вопроса о связи экспозиции и музейной архитектуры. Концепция музея XIX века и экспозиция. Проблемы экспонирования прогноз ведений изобразительного искусства, рассмотренные музейной комиссией под председательством В. Гумбольдта в Берлине. Теория экспозиции и ее связь с эстетические взглядами времени.

Новая концепция музея в XX веке и связанные с ней проблемы экспонирования Собрание подлинных художественных предметов и их представление публике — единственная важнейшая характеристика музея. Значение свидетельств о происхождении музейного экспоната, его истории и документации. Оценка экспонируемых произведений самим музеем. Необходимость соответствия предметов, демонстрируемые публике уровню музейного фонда. Проблемы эстетического, художественного, исторического выбора при классификации и экспонировании художественных предметов Зависимость представления о ценности или достоинствах художественного произведения от способа его экспонирования. Умение выявить в экспозиции индивидуальность каждого предмета, представив эволюцию того или иного художественного явления. Факторы, определяющие подход каждого музея или галереи к созданию экспозиции: базовая политика или концепция музея, люди, занимающиеся созданная экспозиции и ее развитием, природа самой коллекции, бюджет, время создания муза и проч. Соединение концептуального содержания собрания и визуального опыта при подготовке экспозиции — важное условие хорошей экспозиции. Разнообразие критериев, определяющих способ экспонирования произведений искусства, имеющихся в музее: топографический, хронологический, исторический, систематический, эстетический, символический, стилистический, декоративный, моделирование естественной среды обитания выставленных художественных произведений. Множество других критериев, которые отстаиваются

специалистами или используются в работе музея; Учет психологических аспектов восприятия и поведения человека в определенных ситуациях при построении экспозиции. Сглаживание противоречий между собственными интересами музея и требованиями публики при подготовке музейной экспозиции. Необходимые условия, в которые музей ставит посетителя для точной оценки экспонатов.

Тема 5. Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней

Ослабление традиционных мотивов в развитии частного собирательства. Новые взаимоотношения между художником и коллекционером. Художник и публика. Триумф романтизма и создание коллекций раннехристианского и средневекового искусства. Рост числа специализированных коллекций: прикладного искусства, костюмов, восточного искусства, исторических собраний и проч. Эклектика в частном собирательстве. Критерий исторического отбора при создании коллекции во второй половине XIX века. Интерес к произведениям мастеров Раннего Возрождения. Универсальность художественных собраний, создаваемых в XIX веке. Научное и этнографическое коллекционирование в конце XIX — начале XX века. Искусство Востока в европейских художественных собраниях. Связь этих собраний с современной им художественной практикой. Научные систематизированные каталоги-резюме. Собирательство, каталоги распродаж и периодическая печать. Главные центры европейского художественного рынка в XIX веке.

Вхождение Америки в область художественного коллекционирования во второй половине XIX века. Особенности собирательства в Америке. Рост количества американских частных собраний. Создание выдающихся коллекций традиционного искусства в Америке после 1900 года и их значение для истории искусства. Крупнейшие американские коллекционеры XX века: Х. Уолтер, Э. Меллон, П. Морган, Б. Альтман, Г. Фрик и другие. Учреждение и развитие американских музеев на основе частных собраний. Национальная галерея Вашингтона, Публичная библиотека П. Моргана в Нью-Йорке, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и многие другие.

Коллекционирование современного искусства. Париж — мировой центр торговли современными произведениями искусства. Агенты по торговле современной живописью: Амбруаз Воллар, Поль Дюран-Рюэль и др. Европейские и американские коллекционеры современного искусства: Г. и Л. Стайн, А. Барнес, Н. Рокфеллер, П. и С. Гуген- хейм, А. Рено, А. Скира, С. Курто и многие другие. Судьба этих собраний. Собирательство во второй половине и конце XX столетия.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Бенуа А. Н. Юсуповская галерея. // Мир искусства. 1900. № 23-24.
2. Муратов П.П. Музей изящных искусств в Москве. // Аполлон. 1912. № 9. С. 43—49.
3. Столпянский П. Старый Петербург. Торговля художественными произведениями в XIII веке —
4. Старые годы. 1913. Май, июнь, октябрь, ноябрь. Чайнов А. Московские собрания картин 100 лет назад. М., 1917. Муратов П.П. Новое собирательство. // Среди коллекционеров. 1921. № 3. С. 1-3. Грабарь И.Э. Глаз. // Среди коллекционеров. 1921. № 4. С. 3-10.

5. Эфрос А.М. Петербургское и московское собирательство (параллели). // Среди коллекционера
6. 1921. №4. С. 13-20. Фридлиндер М. Подлинник и подделка. Берлин, 1929. Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929. Бенуа А. Искусство Франции эпохи революции и первой империи. М.-Л., 1940. Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XIII — первой половине XIX века. // Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. Вып. III. Гете И. Коллекционер и его близкие. Собр. соч. в 10 т. М., 1980. т. 10. Брук Я.В. Из истории художественного собирательства в Петербурге и Москве в XIX веке
7. Третьяковская галерея. Очерки истории. 1856-1917. Л., 1981. Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории (1856-1917). Л., 1981. Музей 3. 70 лет Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 1972. Леттсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л., 1985.
8. Дополнительная литература:
9. Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989.
10. Демская А., Семенова Н. У Щукина, на Знаменке. М., 1993.
11. Полунина Надежда, Фролов Александр. Коллекционеры старой Москвы. М., 1997.
12. Haskell F. Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age
13. of the Baroque. New York, 1963. Hoist N. Creators, Collectors and Connoisseurs. The Anatomy of Artistic Taste from Antiquity to
14. the Present Day. L., 1967. Schlosser J. Kunst- und Wunderkammer der Spatrenaissance. 1978.
15. Haskell F. Rediscoveries in art: Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France. Ithaca., 1978.

6. Рабочая программа дисциплины «Типология кураторов и диалог с художником»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- место и значение куратора в системе искусства;
- нормативно-правовые основы деятельности куратора и уметь их применять в профессиональной деятельности;
- исторические особенности формирования и развития кураторской деятельности и современную ситуацию в Европе, США, РФ;
- важнейшие тенденции развития современного российского и мирового художественного процесса;
- особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства;
- основы выставочной деятельности музеев и галерей;
- получаемые в ходе обучения компетенции.

слушатель должен уметь:

- ориентироваться в текущей ситуации в сфере искусства и культуры, а также на рынке антиквариата;
- владеть информацией об основах деятельности куратора и его взаимодействия с художниками, галереями и музеями.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	Понятия «куратор», «арт-проект».	1	1
2	Куратор в контексте системы искусства.	1	1
3	Куратор и художник	1	1
4	Кураторство как коммуникация	1	1
5	Кураторство и механизмы современного культурного рынка.	1	1
6	Кураторы и художники в контексте российской культуры.	1	1
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1 Понятия «куратор», «арт-проект».

Предмет, содержание, задачи курса «Типология кураторов и диалог с художником». Объем и содержание терминов «куратор», «арт-проект». Сфера и специфика деятельности куратора, основные компетенции. Кураторство художественных проектов как самостоятельная сфера деятельности. Исторические аспекты формирования профессии куратора. Необходимые навыки для кураторства, способы их приобретения, исторические примеры великих выставок.

Тема 2. Куратор в контексте системы искусства.

Позиция и роль куратора в художественных проектах (выставка, биеннале, ярмарка) и в системе культурных институций. Взаимодействие куратора с музеями и галереями. Институциональное и независимое кураторство. Куратор-эmissар. Перформативный куратор. Куратор-повествователь. Куратор-ученый. Кураторская идея: между исследованием, самовыражением и коммуникацией.

Тема 3. Куратор и художник

Куратор и автор – выбор и модели взаимодействия. Ресурсы арт-проекта – желаемое, возможное, необходимое. Концептуализация проекта. Социализация и реализация проекта. Работа с содержанием, соавторство художника и куратора. Ключевой ресурс – пространство/место действия. Пространство как объект. Методы экспозиции. Сценарий посещения и посетительского опыта. Куратор как исследователь автора. Групповые и персональные проекты. Работа с авторами, анализ и поиск ресурсов и партнеров, разработка коммуникационной программы, дизайн. Логистика реализации проекта, работа с аудиторией, с сообществами. Анализ результатов проекта.

Тема 4. Кураторство как коммуникация

Коммуникация как объект исследования. Инструменты коммуникации. Кураторство и новые технологии. Куратор в городе – от паблик-арт до урбанизма. Возможности «кураторского включения» в решение инфраструктурных, экологических, социальных проблем. Масштабы и цели: сообщество, институция, город, регион. Глобальный масштаб – актуальность и целесообразность.

Тема 5. Кураторство и механизмы современного культурного рынка.

Роль куратора в современном арт-процессе. История института кураторства и формирование международных художественных рынков. Региональная специфика. Основные рыночные институции. Куратор как консультант.

Тема 6 Кураторы и художники в контексте российской культуры.

Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность. Этапы формирования деятельности куратора в России. Яркие примеры сотрудничества художника и куратора.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – Издательство «Медиум», 1996.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве. — М., 2009

3. Гаврилов Э. П. Комментарий к закону РФ "Об авторском праве и смежных правах". Судебная практика, 2003.
4. Калемина В. В., Рябченко Е. А. Договорное право.- М.: Издательство: Омега-Л, 2011.
5. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М.: Ад Маргинем Пресс. 2005
6. Скатерщиков С. Руководство по инвестированию в предметы искусства. М: Альпина Бизнес Букс, 2006.
7. Чермянинов Д. В. Таможенное право. – М.: Издательство «Юрайт», 2011
8. Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М. Ад Маргинем Пресс, 2012.
9. Фрэзер А. От критики институций к институту критики // Художественный журнал. 2013. № 88.
10. Черных А. Мир современных медиа. М.: Территория будущего. 2007
11. Эрнандэс-Наварро М.А. Требования куратора: об этике преданности // Художественный журнал. 2011. № 83. с. 81-87
12. Дополнительная литература:
13. Андреева Е.Ю. Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. М., 2011
14. Бишоп К. Радикальная музеология или так уж «современны» музеи современного искусства? Ад Маргинем Пресс. 2013
15. Вирно П. Грамматика множества. К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс. 2013
16. Воллар А. Воспоминания торговца картинами. М., 2008
17. Гилен П. Художественная сцена: производственная ячейка экономической эксплуатации? // Художественный журнал. № 82.
18. Де Тюв Т. Глокальное и сингуниверсальное. Размышления об искусстве и культуре в глобальном мире // Художественный журнал. 2011. № 84.
19. Доброва У.П., Челован А.Е. Цена искусства: роль искусствоведческого анализа в сравнительном методе оценки арт-объекта//Актуальные проблемы российской и зарубежной экономики: Сборник научных работ молодых исследователей. Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Факультет экономики. С-Пб., 2012.
20. Досси П. Продано! Искусство и деньги. – М.: Издательство К. Тублина, 2011
21. Лефевр А. Производство пространства // Социологическое обозрение. Том 2, №3, 2002, с.1-2
22. Лиссман К. П. Философия современного искусства, 2011
23. Назаревская Н. Антикварный рынок в России XVIII-XX веков, 2006.
24. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство-XXI век, 2009
25. Соловьев В. Д. Определитель стоимости живописи. Quick Price 2005.
26. Дональд Томпсон. «Как продать за \$12 миллионов чучело акулы». М., 2009
27. Уэльбек М. Мир как супермаркет. М.: Ад Маргинем Пресс. 2014
28. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.:
29. Издательство «Классика-XXI», 2005.

30. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие/ Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2009 Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2012

7. Рабочая программа дисциплины «Современное музееведение: стратегии менеджмента и маркетинга»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- корпус источников по истории музейных институций;
- основные труды в изучении истории музейных и галерейных институций;
- основные виды музейных и галерейных институций;
- важнейшие этапы развития музейных и галерейных институций;

слушатель должен уметь:

- охарактеризовать корпус источников по истории музейных институций;
- проанализировать основные труды в изучении истории музейных и галерейных институций;
- рассмотреть основные виды музейных и галерейных институций;
- проследить важнейшие этапы развития музейных и галерейных институций;

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1	История коллекционирования	1	1
2	Музей и его функции	1	1
3	Собирательство в России	1	1
4	Музейная экспозиция	1	1
5	Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней	2	2
ВСЕГО		6	6

Учебная программа

Тема 1. История коллекционирования

Накопление драгоценных и votивных предметов в святилищах, храмах, гробницах. Характер подобных собраний.

Собирательство в эллинистический период. Создание терминологии коллекционирования. Сочинения древних авторов об искусстве. Римские художественные собрания. Частное коллекционирование в Древнем Риме. Проблемы коллекционирования!» в Древнем Риме.

Утрата частных античных коллекций. Особенности собирательства в Западной Европе и Византии в средние века. Компилятивные собрания средневековья. Произведения

классического искусства в средневековых коллекциях. Собrania Теодориха, Карла Великого, Фридриха Гогенштауфена. Сферы коллекционирования, сформировавшиеся к концу позднего средневековья: религиозное, придворное или рыцарское, и бюргерское собирательство.

Гуманистическая реформа культурной жизни заальпийских стран. Северный гуманизм и изобразительное искусство. Предпочтение слова зрительному образу. Отношение «христианских гуманистов» к античному искусству. Путешествия в Италию и коллекционирование. Аристократические и бюргерские собрания в XV и XVI веках. Коллекции в мастерских художников. Особенности собирательства в Германии, Нидерландах, Франции. Английские художественные собрания в XVI веке.

Тема 2. Музей и его функции

Определение музея. Происхождение термина и его современное значение.

Музей и развитие истории искусства. Критерий общественного использования при основании публичного музея. Функции публичного музея. Способы их воплощения. Проблемы организации работы публичного музея. Разнообразие художественных музеев. Уникальность музея среди других просветительских или культурных институтов. Структура музея. Музейная концепция. Программа музея как результат общей концепции. Социальная жизнь музея. Современный музей как предприятие.

Формирование публичных музеев — наиболее значительное явление, характеризующее историю коллекционирования XIX века. Историческая концепция музея XIX века. Документальный характер музейных собраний в XIX веке. Склонность ранних публичных музеев к старым или устоявшимся школам искусства. Ограниченность функций первых публичных музеев. Обращенность ранних публичных музеев к элитарной публике. Концепция музея-храма. В. Ваккенродер, И. Гете, Г. Зедльмайр и их понимание музея. Принципы организации работы публичного музея эпохи В. Гумбольдта. Новые подходы к изучению истории искусства и развитие музейного дела к концу XIX — началу XX века.

Превращение частных американских собраний в публичные музеи — наиболее важный факт в истории музеев XX века. Просветительский характер американских музеев с момента их основания.

Изменение концепции музея в XX веке. Демократизация музеев. Усиление роли образовательной функции публичного музея в XX веке. Коммуникативная роль музея в современном мире. Дифференцированность музеев согласно типу коллекции и культуре страны. Музеи старого и современного искусства. Европейские и американские музеи, история их формирования. Опыт музейного строительства Японии, Израиля и других стран. Создание мультидисциплинарных музейных комплексов. Организации музейных комплексов как части городской структуры. Проблемы функционирования музея в обществе. Социально-экономические отношения музея с окружающим миром. Расширение деятельности современного музея по сравнению с более ранними. Предпринимательская, финансовая, научная, педагогическая, экспертная, реставрационная деятельность современных музеев. Советы попечителей. Современное понимание музея и его цели.

Тема 3. Собирательство в России

Основы собирательства в России, заложенные в петровскую эпоху. Научные собрания. Петербургская Кунсткамера. Оружейная палата. Начало активного

художественного собирательства в России во втором десятилетии XVIII века. Собирательская деятельность Петра I. Дворцовые галереи Петербурга и Петергофа первой половины XVIII века. Античная и итальянская скульптура в России. Деятельность европейских художников и мастеров в России. Частные собрания Петербурга в середине XVIII века. Судьба собрания И.И. Шувалова. Основание «Академии трех знатнейших искусств» (1757). Собирательство в царствование Екатерины II. Особенности создания Эрмитажной картинной галереи (1764). Формирование Эрмитажного собрания. Расцвет частного собирательства во второй половине XVIII века. Крупнейшие русские коллекционеры этого времени: М.П. и Д.М. Голицыны. И.И. Шувалов, А.С. Строганов, Н.П. Шереметев, Н.В. Юсупов и др. История формирования и дальнейшая судьба этих собраний. Каталоги Строгановской галереи, изданные им самим.

Тема 4. Музейная экспозиция

Музейный предмет. Внутренние аспекты коллекционирования в XVIII-XIX веках и связанные с ними экспозиционные критерии. Размещение дворцовых собраний. Проблемы организации и экспозиции художественных собраний в момент начала его публичного использования. Развитие тенденции к систематизации музейных экспонатов в середине XVIII века. Принцип экспозиции живописи в Восточном крыле Люксембургского дворца в середине XVIII века, основанный на теории Роже де Пиля. Характер экспонирования музейных предметов в ранних публичных музеях второй половины XVIII века. Энциклопедическая система экспозиции во второй половине XVIII века и ее образовательная эффективность. Зарождение идей романтизма и стремление к моделированию окружающей атмосферы, соответствующей времени создания музейного предмета при его экспонировании.

XIX век — время разрушения единства зданий и произведений искусства, специально для них созданных. Постановка вопроса о связи экспозиции и музейной архитектуры. Концепция музея XIX века и экспозиция. Проблемы экспонирования произведений изобразительного искусства, рассмотренные музейной комиссией под председательством В. Гумбольдта в Берлине. Теория экспозиции и ее связь с эстетическими взглядами времени.

Новая концепция музея в XX веке и связанные с ней проблемы экспонирования. Собрание подлинных художественных предметов и их представление публике — единственная важнейшая характеристика музея. Значение свидетельств о происхождении музейного экспоната, его истории и документации. Оценка экспонируемых произведений самим музеем. Необходимость соответствия предметов, демонстрируемых публике уровню музейного фонда. Проблемы эстетического, художественного, исторического выбора при классификации и экспонировании художественных предметов. Зависимость представления о ценности или достоинствах художественного произведения от способа его экспонирования. Умение выявить в экспозиции индивидуальность каждого предмета, представив эволюцию того или иного художественного явления. Факторы, определяющие подход каждого музея или галереи к созданию экспозиции: базовая политика или концепция музея, люди, занимающиеся созданием экспозиции и ее развитием, природа самой коллекции, бюджет, время создания музея и проч. Соединение концептуального содержания собрания и визуального опыта при подготовке экспозиции — важное условие хорошей экспозиции. Разнообразие критериев, определяющих способ экспонирования

произведений искусства, имеющих в музее: топографический, хронологический, исторический, систематический, эстетический, символический, стилистический, декоративный, моделирование естественной среды обитания выставленных художественных произведений. Множество других критериев, которые отстаиваются специалистами или используются в работе музеев; Учет психологических аспектов восприятия и поведения человека в определенных ситуациях при построении экспозиции. Сглаживание противоречий между собственными интересами музея и требованиями публики при подготовке музейной экспозиции. Необходимые условия, в которые музей ставит посетителя для точной оценки экспонатов.

Тема 5. Частное собирательство с конца XVIII века до наших дней

Ослабление традиционных мотивов в развитии частного собирательства. Новые взаимоотношения между художником и коллекционером. Художник и публика. Триумф романтизма и создание коллекций раннехристианского и средневекового искусства. Рост числа специализированных коллекций: прикладного искусства, костюмов, восточного искусства, исторических собраний и проч. Эклектика в частном собирательстве. Критерий исторического отбора при создании коллекции во второй половине XIX века. Интерес к произведениям мастеров Раннего Возрождения. Универсальность художественных собраний, создаваемых в XIX веке. Научное и этнографическое коллекционирование в конце XIX — начале XX века. Искусство Востока в европейских художественных собраниях. Связь этих собраний с современной им художественной практикой. Научные систематизированные каталоги-резюме. Собирательство, каталоги распродаж и периодическая печать. Главные центры европейского художественного рынка в XIX веке.

Вхождение Америки в область художественного коллекционирования во второй половине XIX века. Особенности собирательства в Америке. Рост количества американских частных собраний. Создание выдающихся коллекций традиционного искусства в Америке после 1900 года и их значение для истории искусства. Крупнейшие американские коллекционеры XX века: Х. Уолтер, Э. Меллон, П. Морган, Б. Альтман, Г. Фрик и другие. Учреждение и развитие американских музеев на основе частных собраний. Национальная галерея Вашингтона, Публичная библиотека П. Моргана в Нью-Йорке, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и многие другие.

Коллекционирование современного искусства. Париж — мировой центр торговли современными произведениями искусства. Агенты по торговле современной живописью: Амбруаз Воллар, Поль Дюран-Рюэль и др. Европейские и американские коллекционеры современного искусства: Г. и Л. Стайн, А. Барнес, Н. Рокфеллер, П. и С. Гугенхайм, А. Рено, А. Скира, С. Курто и многие другие. Судьба этих собраний. Собирательство во второй половине и конце XX столетия.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Бенуа А. Н. Юсуповская галерея. // Мир искусства. 1900. № 23-24.
2. Муратов П. П. Музей изящных искусств в Москве. // Аполлон. 1912. № 9.
3. Столпянский П. Старый Петербург. Торговля художественными произведениями в XIII веке —

4 Старые годы. 1913. Май, июнь, октябрь, ноябрь. Чаянов А. Московские собрания картин 100 лет назад. М., 1917. Муратов П.П. Новое собирательство. // Среди коллекционеров. 1921. № 3. С. 1-3. Грабарь И.Э. Глаз. // Среди коллекционеров. 1921. № 4. С. 3-10.

5 Эфрос А.М. Петербургское и московское собирательство (параллели). // Среди коллекционера

6 1921. №4. С. 13-20. Фридлиндер М. Подлинник и подделка. Берлин, 1929. Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. Л., 1929. Бенуа А. Искусство Франции эпохи революции и первой империи. М.-Л., 1940. Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XIII — первой половине XIX века. //

7 Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. Вып. III. Гете И. Коллекционер и его близкие. Собр. соч. в 10 т. М., 1980. т. 10. Брук Я.В. Из истории художественного собирательства в Петербурге и Москве в XIX веке

8 Третьяковская галерея. Очерки истории. 1856-1917. Л., 1981. Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории (1856-1917). Л., 1981. Музей 3. 70 лет Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 1972. Леттсон-Лессиг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л., 1985.

9

10 Дополнительная литература

11 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989.

12 Демская А., Семенова Н. У Щукина, на Знаменке. М., 1993.

13 Полунина Надежда, Фролов Александр. Коллекционеры старой Москвы. М., 1997.

14 Haskell F. Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age

15 of the Baroque. New York, 1963. Hoist N. Creators, Collectors and Connoisseurs. The Anatomy of Artistic Taste from Antiquity to

16 the Present Day. L., 1967. Schlosser J. Kunst- und Wunderkammer der Spatrenaissance. 1978.

17 Haskell F. Rediscoveries in art: Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France. Ithaca., 1978.

Оценка качества освоения программы модуля 3.

Оценка качества освоения программы осуществляется лектором, составителем данной программы, в виде зачета в письменной форме.

Примерные вопросы к зачету:

1. Каковы основные способы дублирования?
 - на клею, на воске и на синтетических смолах
 - на клею, на воске
 - на клею, на синтетических смолах
2. Как художник реставратор должен восстановить утраченное место на картине?
 - Утраченное место закрашивают обыкновенными мазками, близкими к манере мастера
 - Мазки делают несколько светлее, чем должно, так как при покрытии их лаком, они тотчас же темнеют
3. Что нецелесообразно использовать при дублировании произведений?
 - Фанера
 - Ткань
 - Картон
4. Когда новую картину следует покрывать лаком?
 - Картины лакируются сразу, после ее написания
 - Картины лакируются через неделю, после ее написания
 - Картины лакируются через полгода и позже, после ее написания
5. При операциях покрытия картин лаком большую роль играют:
 - Температура помещения — она должна быть пониженнойВлажность — воздух должен содержать много влаги;
 - Температура помещения — она должна быть нормальной, лучше даже несколько повышенной;
 - влажность — воздух должен быть сухим, и чистота в помещении.
6. Какова обычная ширина кромок у картины?
 - От 5 до 25 сантиметров
 - От 1 до 5 сантиметров
 - От 25 до 30 сантиметров
7. Что нужно сделать, чтобы удалить запись с картины?
 - Смазать ее растворителем и после того, как корка размягчится, ее снять скальпелем
 - Протереть мокрой тряпкой или губкой
 - Соскоблить ножом
8. Чьим способом пользуется Государственная Третьяковская галерея для укрепления досок от повреждений жучками-точильщиками?
 - Способ Мастера Палеха и Мстеры
 - Способ А.Д. Чиварзина
 - Способ П.Я. Агеева
9. Какая первая операция при переводе живописи с грунтом с холста на новый холст?

- Нанесение подгрунтовки, проклеивание и заполнение утраченных участков.
 - Удаление старого холста.
 - Снятие картины с подрамника и предохранение живописи от распада.
10. Что в первую очередь необходимо сделать, если картина была недавно крыта лаком и в помещении с повышенной влажностью у нее начал синеть лак?
- Ее нужно перенести в сухое помещение
 - Повторно нанести лак
 - Протереть влажной тряпкой
11. Какой лак лучше всего употреблять при лакировании живописи?
- Из смол мастики и дамары
 - Из твердых смол и жирных масел
12. Как происходит очистка тыльной стороны картины от пыли, грязи?
- мокрой тряпкой
 - мокрой щеткой или губкой
 - жесткой щеткой или собирают пылесосом
13. Как реставрировать картину акварелью?
- После полной реставрации картины акварелью, протирают лаком
 - Когда акварель высохнет, заделку протирают лаком. По высыхании лака продолжают работать акварелью и опять протирают лаком
 - Акварель помещают на палитру. Такие краски не столь сильно изменяются в тоне, поэтому и более приемлемы при заделках
14. В каком случае складки предварительно должны быть расправлены утюгом холста
- Частые пузыри, происшедшие от намокания и при сильной вытянутости холста
 - Картина была свернута в узкую трубку живописью внутрь, потрескалась и сгофрировалась
 - Холст картины смят, вследствие чего образовались складки-рубцы
15. В каком случае картина как произведение искусства перестает существовать?
- Если растрескался, осыпался и растерялся красочный слой.
 - Если пришло в полную негодность основание картины.
 - Если испортился лак, покрывающий живопись.
16. Что такое Кракелюр?
- Трещина красочного слоя или лака в произведении живописи
 - Трещина в доске
 - Декоративный эффект старины
17. Какой клей используют для реставрации?
- Клей ПВА
 - Костный клей
 - Рыбий клей
18. Какова последовательность перетяжки картины?
- Выдергивание гвоздей и снятие картины со старого подрамника - Наложение картины на подрамник - Проверка правильности подрамника - Натягивание и крепление полотна.

- Выдергивание гвоздей и снятие картины со старого подрамника - Проверка правильности подрамника - Наложение картины на подрамник - Натягивание и крепление полотна.

20. Что нужно сделать, перед тем как дублировать холст, если на обратной стороне имеются различные пометки, оригинальные подписи, удостоверения и пр.

- Сфотографировать оборотную сторону холста и отпечаток сохранять при документах.

- Снять кальку с оригинальной подписи, дефекты картины также должны быть засняты

- Переписать данные на обороте картины, в историю болезни

- Сфотографировать только дефекты холста.

21. Что такое «Гризайль»?

- Одноцветная (монохромная) живопись, при которой применяются различные краски.

- Одноцветная (монохромная) живопись, при которой применяются черные, белые и коричневые краски.

- Одноцветная (монохромная) живопись, при которой применяются только коричневые краски.

22. Собирательство в древности

23. Собирательство в средние века

24. Собирательство в XVII веке

25. Публичный музей

26. Музейное строительство в XX и начале XXI в

27. Определение экспозиции

28. Постоянная и временные экспозиции

29. Принципы современной экспозиции

30. Обращение с экспозиционным пространством

31. Понятия «куратор», «арт-проект».

32. Взаимодействие куратора с музеями и галереями. Институциональное и независимое кураторство.

33. Куратор и художник: модели взаимодействия.

34. Кураторский проект: основные этапы реализации от идеи до завершения.

35. Основные особенности работы куратора с авторами.

36. Кураторство и новые технологии.

37. Куратор и городское пространство: публич-арт, урбанизм.

38. Включение куратора в решение инфраструктурных, экологических, социальных проблем.

39. Роль куратора в современном арт-процессе в России и в мире.

40. Формирование профессии куратора в России.

41. Нормативно-правовые аспекты работы куратора.

42. Собирательство в древности

43. Собирательство в средние века

44. Собирательство в XVII веке

45. Публичный музей

46. Музейное строительство в XX и начале XXI в

47. Определение экспозиции
48. Постоянная и временные экспозиции
49. Принципы современной экспозиции
50. Обращение с экспозиционным пространством
51. Основы инвестиций в искусство для начинающих
52. Арт-рынок в России и европейских странах.
53. Продвижение художника на арт-рынке. Как определить шансы на успех.
54. Художники шестидесятники как пример инвестиций
55. Национальные и международные дилерские ассоциации
56. Особенности организации рабочего процесса в галерее
57. Правовой статус, общественное признание и репутация галереи и их влияние на ее существование и деятельность.
58. Арт-номенклатура и ее роль в определении статуса галереи.
59. Управление коллекцией предметов: инвентаризация, транспортировка, страхование
60. Предмет, содержание, задачи курса «Галерейное дело: принципы профессионализма».
61. Понятия «галерейное дело», «арт-индустрия».
62. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
63. Мировая практика в сфере галерейного дела.
64. Основные формы организации презентации мирового искусства.
65. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
66. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей
67. Структура коммерческой деятельности в сфере галерейного дела.
68. Понятие «художественно-творческая продукция».
69. Виды и типы художественно-творческой продукции:
70. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
71. Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.
72. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера
73. Основы инвестиций в искусство для начинающих
74. Арт-рынок в России и европейских странах.
75. Продвижение художника на арт-рынке. Как определить шансы на успех.
76. Художники шестидесятники как пример инвестиций
77. Национальные и международные дилерские ассоциации
78. Особенности организации рабочего процесса в галерее
79. Правовой статус, общественное признание и репутация галереи и их влияние на ее существование и деятельность.
80. Арт-номенклатура и ее роль в определении статуса галереи.
81. Управление коллекцией предметов: инвентаризация, транспортировка, страхование

3.4.4. Рабочая программа Модуля 4. «Менеджмент и маркетинг»

1. Рабочая программа дисциплины «Маркетинг рынка предметов искусства»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- основные профессиональные функции и обязанности арт-менеджера;
- закономерности структуры производства и потребления продуктов искусства;
- базовые категории рынка и рыночных отношений в арт-индустрии.

слушатель должен уметь:

- ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке;
- принимать управленческие решения в соответствии с современной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке;
- осуществлять руководство проектами и программами в области арт-Маркетинга.

Учебно-тематический план

п/п	Тема дисциплины	Всего	Лекции
1.	Арт-Маркетинг как самостоятельная сфера деятельности. Место и назначение российского арт-маркетинга	1	1
2	Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии	2	2
3	Эффективность маркетинга в сфере искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии	2	2
4.	Нормативно-правовые основы современного российского арт-маркетинга	3	3
5.	Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества	4	4
	Всего	12	12

Учебная программа

Тема 1. Арт-маркетинг как самостоятельная сфера деятельности Место и назначение российского арт-маркетинга (лекция-презентация).

Предмет, содержание, задачи курса «Арт-маркетинг». Арт-маркетинг как самостоятельная сфера деятельности. Объем и содержание терминов «арт-маркетинг», «арт-индустрия». Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы. Специфика маркетинга в сфере искусства. Эволюция технологий арт-маркетинга. Структура дисциплины «Арт-маркетинг». Логика и последовательность прохождения тем. Структура и виды самостоятельной работы по дисциплине «Арт-маркетинг». Арт-маркетинг в России: особенности становления и развития. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность. Этапы развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты. Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства. «Теневая» сторона российского арт-бизнеса.

Тема 2. Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии (лекция-дискуссия)

Органы государственного управления в сфере культуры и искусства. Уровни государственного управления в сфере культуры и искусства. Информационное обеспечение управления в сфере искусства. Негосударственное регулирование деятельности в сфере искусства. Спонсорство. Благотворительность. Патронаж. Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Некоммерческие организации: фонды, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, ассоциации, государственные корпорации, общественные организации. Коммерческие организации в сфере искусства. Инвестиционная привлекательность арт-рынка. Доходность, риски. Успешные инвестиционные стратегии на арт-рынке. «Голубые фишки» рынка произведений искусства. Арт-банкинг. Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное обеспечение фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Специальные фандрейзинговые мероприятия. Фандрейзинг по почте и по телефону. Спонсорский пакет. Анализ эффективности фандрейзинга.

Тема 3. Эффективность маркетинга в сфере искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии (развивающая, лекция-презентация)

Маркетинг и искусство. Эволюция маркетинга и культура современного российского общества. Коммерческая сфера искусства и маркетинг. Арт-маркетинг. Социальный маркетинг. Маркетинг некоммерческих организаций сферы искусства. Маркетинг сферы искусства по видам. Маркетинг музеев, галерей. Маркетинг театров. Маркетинг территорий. Маркетинг произведений искусства. Маркетинговая среда организаций искусства. Условия эффективного использования маркетинга в сфере искусства. Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии. Эффект и эффективность. Виды эффективности. Уровни анализа эффективности в сфере искусства. Методы анализа эффективности. Оценка коммерческой деятельности в сфере искусства. Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства. Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка.

Тема 4. Нормативно-правовые основы современного российского арт-маркетинга

Виды участия государства в управлении арт-рынком в России в современной ситуации. Законодательство. Учредительство. Администрирование. Стимулирование. Государство-«помощник». Государство-«архитектор». Государство-«патрон». Государство-«инженер». Международные законодательные акты в сфере культуры и арт-бизнеса. Российское законодательство, регулирующие отношения в сфере арт-маркетинга. Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей.

Тема 5. Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества

Бизнес в сфере изобразительного искусства и антиквариата. Динамика рынка произведений изобразительного искусства и антиквариата в мире и в России. Лидеры и аутсайдеры продаж на рынке произведений изобразительного искусства и антиквариата. Взаимоотношения профессиональных участников рынка. Ценообразование на рынке произведений изобразительного искусства и антиквариата. Покупатель и цена. Посредник и цена. Продавец и цена. Художник и цена. Перспективы развития рынка произведений изобразительного искусства и антиквариата в России. Маркетинг музейного дела. Особенности развития музейного дела в условиях рыночной экономики. Музейное дело и его роль в современном обществе. Эволюция теории музейного дела. История развития музейного маркетинга. Особенности развития российского музейного маркетинга. Коммерческая деятельность музеев. Организация деятельности современного музея. Особенности организационной структуры современного музея. Направления развития музейного маркетинга. Понятие «художественно-творческая продукция». Виды и типы художественно-творческой продукции. Маркетинг кино как элемент арт-маркетинга. Этапы развития российской киноиндустрии. Маркетинг кинобизнеса. Кинопродюсер как менеджер проекта. Примеры удачного продюсирования в российском кинобизнесе. Жизненный цикл продукта в кинобизнесе. Глобальные информационные технологии в кинобизнесе. Маркетинг кинопроекта.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства / Ж. Бенаму-Юэ. – М.: Armedia Group, 2008. – 160 с.
2. Войтковский, С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. -М., 2000.
3. Галерейный бизнес: практ. советы как эффективно управлять галереей / под ред. В. Бабкова. – М.: АРТ-менеджер, 2006. – 248 с.
4. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт / под ред. В. Бабкова. – М.: АРТ-менеджер, 2008. – 370 с.
5. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области кино и телевидения / под ред Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 719 с.
6. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.-М.-Краснодар: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2007. – 528 с.
7. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. – М.: Планета музыки, Лань, 2010. – 384 с.

8. Дополнительная литература
9. Арт-рынок 2008: итоги и уроки. // Русский портрет. - <http://rupo.ru/>
10. Байгожина А. Что такое арт-менеджмент и с чем его «едят»? / А. Байгожина. // <http://www.nbforum.kz/society/humanitarian/48-chto-takoe-art-menedzhment-i-s-chem-ego-edyat.html#top>
11. Вильчик Н. Особенности развития арт-рынка Сибирского региона / Н. Вильчик. // Art-менеджер. - 2003. – № 2.
12. Володина, Т.Е. Изменения в бухгалтерском учете: особенности учета отдельных операций по предпринимательской деятельности в учреждениях культуры и искусства / Т.Е. Володина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 7. – С. 27-32.
13. Герчикова, И.Н. Менеджмент. -М.: ЮНИТИ, 1995.
14. Дмитриев, М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению сервиса и туризма (10000)] / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 398 с.
15. Драгичевич – Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг/ М. Драгичевич – Шешич, Б. Стойкович. – Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – 227 с.
16. Дуликов, В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. –М.: МГУКИ, 2003.
17. Журналы: «Арт-менеджер», «Шоу-мастер», «Досуг и культура».
18. Зильберман, А. Своими руками [Текст] / А. Зильберман // Малое предприятие. - 2005. - N1. - С. 25.
19. Иванов, Г. П. Продюсерский сектор культуры [Текст] / Г.П. Иванов // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2003. - № 8. - С. 75-83.
20. Ковалев А. Художественная экономика России – место, где господин де Журден встречается с великим Гэтсби / А. Ковалев. // Арт-азбука. <http://azbuka.gif.ru/important/hudekonomika/>
21. Кожевникова, Л. А. Экономика библиотечной деятельности : методология изучения и методика преподавания [Текст] / Л.А. Кожевникова // Библиотека и духовная культура нации / Е.Б. Артемьева; Российская академия наук. Сибирское отделение, Государственная публичная научно-техническая библиотека (Новосибирск). - 2002. - С. 18-24.
22. Колегаева, С. Платная деятельность учреждений культуры в субъектах Российской Федерации [Текст] / С. Колегаева // Независимый библиотечный адвокат. - 2001. - № 4. - С. 7-14.
23. N20. - С. 24-26.
24. Маркетинг: учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу /Р.Б. Ноздрёва [и др.]. -М.: Юрист, 2000.
25. Мелихова, Е. Л. Художественная галерея: торговля искусством? [Текст] / Е.Л. Мелихова // Социологические исследования. - 2000. - № 4. - С. 125-127.
26. Новикова, Г.Н. Социокультурные концепции управления в арт-менеджменте [Текст] / Г.Н. Новикова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2005. - N2. - С. 83-88.
27. Онуфриенко, Г. Польша: культура за частные деньги [Текст] / Г. Онуфриенко

- // Панорама культурной жизни зарубежных стран. - 2000. - № 5/6. - С. 22-25.
28. Пашков, Б.И. Управление непроемственной сферой. -М.: Экономика, 1990.
 29. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие : [по направлению подготовки 031600 "Искусства и гуманитарные науки] / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; [под ред. М. П. Переверзева]. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 189, [2] с. ; 21 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 году). - Библиогр.: с. 188-190.
 30. Порядок составления сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по учреждениям культуры, искусства, образования и науки федерального ведения: Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 14.02.03 N 19-6-112 [Текст] // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2003. - № 5. - С. 99-100.
 31. Предпринимательская деятельность в России: сб. законодательных и нормативных актов. -М., 1991.
 32. Производство и потребление культурных продуктов. Материалы круглого стола «ОЗ», 23 сентября 2005 г. /Д. Дондурей, А.Прохоров, А. Голубовский, А. Дмитриев, М. Калужский. // Отечественные записки. – 2005. - № 4. - <http://www.strana-oz.ru/?numid=25&article=1092>
 33. Российская Федерация. Министерство культуры. XXI век : Проблемы культуры : сборник научных статей / Мин-во культуры Рос. Федерации, Москов. гос. ун-т культуры и искусств ; Московский государственный университет культуры и искусств . - М. : МГУКИ, 2002. - 251 с.
 34. Самарин, Н. Коммерция в стенах библиотеки [Текст] / Н. Самарин // Независимый библиотечный адвокат. - 2001. - № 4. - С. 5-6.
 35. Снегирёв, И.М. Русские народные праздники и суеверные обряды. -М.: Сов. Россия, 1990.
 36. Соколов, К. Долгосрочное планирование в сфере культуры. -М., 1987.
 37. Столяров, И.А. Управление культурой. -М.: Экономика, 1994.
 38. Сэндидж, Ч. Реклама: теория и практика.-М.: Прогресс, 1989.
 39. Технологии арт – менеджмента: учебная программа по специальности «Социально – культурная деятельность», специализации «Арт - менеджмент», квалификации «Менеджер социально – культурной деятельности»/ Сост. Т.Н. Суминова. – М.: Издательский дом МГУКИ, 2007. – 32 с.
 40. Тулупов, Г.П. Основы предпринимательской деятельности: конспекты лекций. -М., 1999.
 41. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. - М., 1987.
 42. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. -М., 1987.
 43. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. -СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2001.
 44. Хренов, Николай Андреевич. Русский Протей [Текст] / Н. А. Хренов ; Гос. ин-т искусствознания [и др.]. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. – 397 с.
 45. Художественный рынок [Текст] : вопросы теории, истории, методологии / А. В. Карпов [и др.]; науч. ред. Т. Е. Шехтер. - СПб. : СПбГУП, 2004. - 228, [1] с.

2. Рабочая программа дисциплины «Фандрайзинг в музейном и галерейном деле»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- место и значение куратора в системе искусства;
- нормативно-правовые основы деятельности куратора и уметь их применять в профессиональной деятельности;
- исторические особенности формирования и развития кураторской деятельности и современную ситуацию в Европе, США, РФ;
- важнейшие тенденции развития современного российского и мирового художественного процесса;
- особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства;
- основы выставочной деятельности музеев и галерей;
- получаемые в ходе обучения компетенции.

слушатель должен уметь:

- ориентироваться в текущей ситуации в сфере искусства и культуры, а также на рынке антиквариата;
- владеть информацией об основах деятельности куратора и его взаимодействия с художниками, галереями и музеями.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Понятие «фандрайзинг» и его основные цели	3	3
2.	Практические аспекты фандрайзинга	3	3
3.	Методология и технология работы со спонсорами.	4	4
ВСЕГО		10	10

Учебная программа

Тема 1. Понятие «фандрайзинг» и его основные цели.

Определение понятия, задачи и цели курса.

Типы и виды благотворительных фондов. Спонсор и спонсируемый: экономические и правовые аспекты сотрудничества. Арт-проект и проектное финансирование. План

реализации проекта и бизнес-план. Специфика бизнес-планирования художественного проекта. Инвестиции в галерею.

Тема 2. Практические аспекты фандрайзинга.

Определение приоритетных потребностей организации. Формулировка предложения для привлечения ресурсов. Анализ потенциальных источников фандрайзинга (компании, частные лица, фонды, государственные органы), источники финансирования в арт-менеджменте. Партнеры арт-проекта и их ресурсы.

Тема 3. Методология и технология работы со спонсорами.

Различные способы привлечения средств (членские взносы, письма спонсорам, заявки на гранты, массовые рассылки, прямой диалог, участие в партнерских проектах, социальные мероприятия и т.д.). Создание попечительского совета. Попечительский совет проекта как ресурс; методы работы с попечителями. Волонтеры арт-проекта и их мотивации. Организация и проведение лотерей и благотворительных аукционов изобразительных искусств.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Досси П. Продано! Искусство и деньги. – М.: Издательство К. Тублина, 2011
2. Ендовицкий Д. Финансовый менеджмент. – М.: Издательство «Рид Групп», 2012
3. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. – Изд-во Эксмо, 2011
4. Остервальдер А. и Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. – М.: Издательство Альпина Паблишер, 2011
5. Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: Издательство Классика-XXI, 2011

3. Рабочая программа дисциплины «Искусство как предмет инвестирования»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, навыки и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать

- основы современного русского языка и культуры речи
- взаимоотношения человека с природой и обществом
- формы и практики современной культуры
- требования к оформлению научно-исследовательских работ
- базовый материал учебной дисциплины (закономерности и тенденции) за указанный период;

- причины возникновения, историю и особенности развития арт-бизнеса, в том числе инвестиций в сферу искусства как в России, так и в европейских странах;

слушатель должен уметь:

- пользоваться, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности;
- характеризовать и оценивать деятельность инвесторов в сфере искусства;
- анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа, работать над коллективным проектом;
- отбирать, анализировать и объективно интерпретировать материал для научно-организационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности.
- организовывать свой труд, работу исполнителей, находить и принимать нестандартные управленческие решения.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Инфраструктура рынка предметов искусства инвестиционного качества.	2	2
2.	Рыночная капитализация художников и арт-рынка – система измерения и анализа рынка предметов искусства инвестиционного качества	2	2
3.	Системный анализ рынка предметов искусства инвестиционного качества	2	2
4	Инвестиционные стратегии на рынке предметов искусства	2	2
5	Модели оценки художественных активов	3	3
6	Прогноз развития арт рынка	3	3

ВСЕГО	14	14
--------------	-----------	-----------

Учебная программа

Тема 1. Инфраструктура рынка предметов искусства инвестиционного качества.

Рынок предметов искусства является одним из старейших инвестиционных рынков в мире. За последние 400 лет в инфраструктуре инвестиционного рынка произошли колоссальные изменения. В результате, если сотни лет назад процесс инвестирования в предметы искусства, недвижимость или венчурные проекты географической экспедиции был примерно одинаковым и основывался на одном мнении экспертов, связях и субъективных представлениях инвестора о возможных механизмах и сроках получения дохода и ожидаемой рентабельности инвестиции, в современной системе организации инвестиционных рынков только рынок предметов искусства остался свободным от научных иррациональных правил инвестирования. В данном контексте становится особенно актуальной задача детального анализа закономерностей функционирования инвестиционного рынка в области произведений искусства. Описание инфраструктуры рынка предметов искусства инвестиционного качества следует начать именно с понимания основных мотивов продавцов и покупателей на этом рынке. Государство, обычно являющееся естественным регулятором инвестиционных рынков и основным участником процесса совершенствования их инфраструктуры, не выражает интереса к формированию прозрачного рынка предметов искусства, поскольку оно не только не собирается продавать на нем принадлежащие его институтам предметы искусства. На рынке предметов искусства, как и на любом инвестиционном рынке, можно выделить два общих типа участников в зависимости от того, какую бизнес-модель они используют. Большинство из них составляют частные, государственные и профессиональные инвесторы, осуществляющие всевозможные инвестиционные, в том числе коллекционные стратегии на рынке предметов искусства. Подробно эти стратегии описаны в четвертой главе книги. Значительная часть деятельности по торговле арт-активами тем не менее может быть локализована по крупным арт-выставкам, проходящим в разных городах мира в течение всего года.

Тема 2. Рыночная капитализация художников и арт-рынка – система измерения и анализа рынка предметов искусства инвестиционного качества

В отличие от многих других инвестиционных рынков инфраструктура рынка предметов искусства архаична, информация об истинных объемах торговли, в том числе самыми дорогими работами, является закрытой. Этой информацией владеют сотни наиболее влиятельных посредников и инвесторов, пользующихся несовершенством информационной инфраструктуры рынка для извлечения дополнительных доходов от операций с предметами искусства, а также для минимизации расходов на владение крупными коллекциями, в том числе за счет занижения страховой стоимости (и страховых премий) и налоговых обязательств. В бизнесе аукционных продаж на своих домашних рынках лидируют десятки известных аукционных домов, а также сотни дилеров, покупающих и продающих выдающиеся предметы искусства от имени клиентов и от собственного имени. Существуют и альтернативные методы измерения публичного рынка предметов искусства. Наиболее известными из них являются подходы компаний Artprice и Artnet, основанные на поддержании масштабных баз данных о тысячах художников,

миллионах картин и сотнях галерей и аукционных домов. Достоверность информации, репрезентативность статистических выборок и практическая полезность статистики для определения стоимости работ художников здесь стремительно снижаются по мере движения от первой сотни наиболее дорогих авторов (по совокупной стоимости написанных ими работ). Цель ключевых индикаторов инвестиционного сегмента рынка предметов искусства заключается в максимально объективном отображении текущих тенденций неновой динамики и «глубины» (ликвидности) публичного рынка наиболее дорогих предметов искусства. Также эти ключевые индикаторы позволяют оценить состав рынка (структуру рыночной капитализации по отраслям по аналогии с анализом фондового рынка) и распределение стоимости, объемов торговли и темпов роста стоимости по видам предметов искусства. Учет фактора временной стоимости денег в расчете цен предметов искусства позволяет привести оплаченные покупателями в разное время цепы картин к единому показателю «сегодняшних» долларов (механизм, известный в финансовой науке как «приведенная стоимость» и применяемый в контексте методики расчета рейтингов предметов искусства в реальных ценах.

Тема 3. Сегментный анализ рынка предметов искусства инвестиционного качества

Общие (ключевые) индикаторы показывают, что рынок предметов искусства справедливо считается низколиквидным и недостаточно емким для крупных институциональных инвесторов. Если добавить к этой общей картине рынка предметов искусства инвестиционного качества высокие транзакционные издержки и общую широкую прозрачность рынка предметов искусства, подробно описанные в первой главе, то отсутствие интереса институциональных инвесторов к арт-рынку как к объекту альтернативных инвестиций обоснованно. В мировой практике существует несколько подходов к оценке шедевров, т.е. к переводу бесценного культурного наследия цивилизаций в денежные знаки в тех редких случаях, когда это наследие попадает на открытый рынок. Главную скрипку играют эксперты — это члены касты признанных авторитетов, сотрудники крупных аукционных домов, частных и государственных музеев, галерей и фондов, написавшие массу монографий. Qua их суждения проистекает из заслуженной на протяжении десятков лет репутации в области аутентификации (способность отличить подлинник от подделки) шедевров великих мастеров и накопленных знаний в отношении сделок со значительными предметами искусства. Недовольство экспертами вылилось в создание независимых, рациональных и публично открытых подходов оценки шедевров. Пионерами таких подходов, основанных на обработке статистической информации об аукционных продажах, стали французские компании Artprice и Лкопп, а также немецкая Artnet. Похожий на торговлю коврами или обоями в хозяйственном магазине подход оказался удивительно эффективен для большинства произведений искусства. Элемент свободного обращения является важнейшим в определении веса фактора имени. Наличие регулярного предложения картин одного автора на открытом публичном рынке чрезвычайно благоприятно сказывается на оценке работ в наиболее дорогом сегменте арт-рынка. Распространенным инструментом статистического анализа является показатель «стандартное отклонение», или «стандартная девиация». Он служит для определения степени отклонения статистического ряда от средней величины. Этот элемент оценки фактора имени при определении стоимости картин время от времени используется KunstAAI для тестовых расчетов

Тема 4. Инвестиционные стратегии на рынке предметов искусства

Как показывает практика, ознакомившись с такими особенностями рынка предметов искусства, как вероятный риск подделок, исключительно высокие транзакционные расходы, отсутствие прозрачной информации о спросе, предложении и ценах на предметы искусства, а также их низкая ликвидность в сравнении с любыми альтернативными инвестиционными рынками, многие профессиональные инвесторы делают вывод, который разделяют и авторы настоящего руководства. Общей целью стратегии «продюсировать» является достижение в краткосрочной перспективе спекулятивного роста цен на те или иные предметы искусства. В долгосрочной перспективе целью этой стратегии является достижение таких уровней терминальной стоимости, которые поставили бы те или иные работы по уровню их рыночной оценки в ряд с мировыми шедеврами. В данном разделе термин «коллекционирование» используется для определения стратегии размещения частных или государственных капиталов в любые сегменты арт-рынка, осуществляемой без рационального планирования выхода из таких инвестиций (их продажи). Иными словами, в отличие от традиционных стратегий такие капиталовложения осуществляются не с целью максимизировать рентабельность инвестированного капитала, а ради нематериальных задач вроде сохранения культурного наследия, коллекционного азарта, радости владения и на прочим исключительно субъективным мотивам приобретения предметов искусства. В мире существуют сотни крупных музеев, фондов и трастов, созданных для сохранения культурного наследия и выполнения образовательной и просветительской миссии в обществе. Эти институты формируют и постоянно пополняют масштабные коллекции предметов искусства, часть которых находится в постоянном публичном показе. Экономика этих организаций чаще всего основана на смешанных в разных пропорциях государственной поддержке, взносах меценатов и собственных доходах, включая кассовые сборы с посетителей открытых публичных галерей, доходы от аренды помещений и организации всевозможных мероприятий, доходы от лицензий на продажу интеллектуальной собственности (архивы изображений), сувенирной продукции и прочей коммерческой деятельности (вроде выдачи лицензии на управление рестораном на территории музея или на коммерческое использование торговой марки). Идентифицировав таким образом потенциальных покупателей предметов искусства в среде государственных и частных музеев, владельцам арт-активов, заинтересованным в максимальной прибыли на инвестированный в предметы искусства капитал, необходимо разработать стратегию целевого маркетинга принадлежащих им работ. Традиционной формой такого маркетинга становится активная public relations кампания, построенная на пересечении истории предмета искусства и сферы интересов инвестиционной деятельности музея.

Тема 5. Модели оценки художественных активов.

При всем видимом изобилии предметов искусства и обслуживающих сферу изобразительных искусств коммерческих фирм, аукционов, дилеров, информационных компании и консультантов выбор для рациональной инвестиционной стратегии на арт-рынке невелик. Прежде чем перейти к описанию в этом главе алгоритма оценки художественных активов, разработанного компанией KunstAM для поддержания процесса принятия решений о вложении капиталов на арт-рынке, сформулируем несколько выводов о применимости инвестиционных стратегий в сфере изобразительного искусства. Модель оценки художественных активов (МОХА) применима только в тех случаях, когда инвестор приобретает (или продает) предмет искусства с целью получить прибыль на инвестированный капитал. В основе принятого в современной практике подхода к

определению расчета справедливой цены предмета искусства лежит мнение эксперта или экспертов — предметы искусства не только не являются «стандартным биржевым товаром», но и, как было показано ранее, рынок предметов искусства является настолько низколиквидным и непрозрачным, что он не в состоянии выполнять свою главную роль: формировать публично известную цену на арт-активы. Объективный подход к определению цены предмета искусства предполагает использование заложенной в первом правиле KunstAM концепции разделения понятий расчетной цены предмета искусства и его справедливой цены. Расчет премии за иррациональность (цену восприятия, *IP*) — это рациональный алгоритм оценки эмоциональных особенностей ценообразования на рынке предметов искусства, не связанных с собственно инвестиционными качествами арт-актива.

Тема 6. Прогноз развития арт-рынка

Истории продаж предметов искусства на крупных международных аукционах по баснословным ценам повторяются с завидным постоянством и занятной схожестью интриги, основанной на уникальном случае появления на аукционном рынке шедевров из широко известной частной коллекции. За последние 50 лет история с покупкой картины по заоблачным ценам повторялась неоднократно. Как показывает анализ повторных продаж, за последние 20 лет ни одна картина реальной стоимостью более 25 млн долл. США не была повторно продана на открытом рынке предметов искусства. Это свидетельствует о значительном риске ликвидности и вероятных финансовых потерь при покупке картин по цене свыше 20–25 млн долл. Рациональные инвесторы в арт-активы могут смело принимать решение о повышении цен на значительные предметы искусства в случае появления уникальных коллекций на открытом рынке. Специалисты KunstAM ожидают, что конъюнктура рынка работ современного искусства будет меняться именно по сценарию резких скачков уровней оценки отдельных мастеров. Пожалуй, самой интересной перспективной тенденцией развития мирового арт-рынка станет дальнейшая эволюция стратегии «продюсирования» предметов искусства, прежде всего работ современных мастеров. Пока неизвестно, какой след в мировой истории оставят эксперименты современного искусства с изобразительными формами, однако уже сейчас ясно, что традиционные холст и краски как художественная форма способны найти свое место. В то же время XX век привнес в культурную жизнь радикальные изменения, которые пока не нашли отражения в организации рынка изобразительных искусств. Речь идет о бизнес-модели коммерциализации интеллектуальной собственности. Защита авторских прав дизайнеров, музыкантов и писателей с их последующей коммерческой эксплуатацией через множество медийных форм и мерчандайзинг существенно изменили жизненную форму соответствующих искусств. Некоторые крупнейшие мировые музеи уже признали и активно следуют тенденции меняющейся роли музеев в современном обществе. В первую очередь музеи должны постепенно отказываться от модели «священных хранилищ» предметов искусства — распространение информационных технологий делает информацию о предметах искусства доступной широкой публике точно так же, как это уже произошло с библиотечными архивами. Статичная форма традиционных музеев делает их неконкурентоспособными с иными медийными формами, что не позволяет музеям выполнять свою главную просветительскую функцию.

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства / С. Скатерщиков, В. Кориневский, О. Яковенко, К. Пихлер, Т. Цимке, Н. Хансен.— М.: Лышна Бизнес Букс, 2006. — 224 с.
2. Соколов, К. Долгосрочное планирование в сфере культуры. -М., 1987.
3. Тулупов, Г.П. Основы предпринимательской деятельности: конспекты лекций. -М., 1999.
4. Художественный рынок [Текст] : вопросы теории, истории, методологии / А. В. Карпов [и др.]; науч. ред. Т. Е. Шехтер. - СПб. : СПбГУП, 2004. - 228, [1] с.
5. Производство и потребление культурных продуктов. Материалы круглого стола «ОЗ», 23 сентября 2005 г. /Д. Дондурей, А. Прохоров, А. Голубовский, А. Дмитриев, М. Калужский. // Отечественные записки. – 2005. - № 4. - <http://www.strana-oz.ru/?numid=25&article=1092>
6. Пашков, Б.И. Управление непроизводственной сферой. -М.: Экономика, 1990.
7. Мелихова, Е. Л. Художественная галерея: торговля искусством? [Текст] / Е.Л. Мелихова // Социологические исследования. - 2000. - № 4. - С. 125-127.
8. Новикова, Г.Н. Социокультурные концепции управления в арт-менеджменте [Текст] / Г.Н. Новикова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2005. - N2. - С. 83-88.
9. Ковалев А. Художественная экономика России – место, где господин де Журден встречается с великим Гэтсби / А. Ковалев. // Арт-азбука. <http://azbuka.gif.ru/important/hudekonomika/>
10. Володина, Т.Е. Изменения в бухгалтерском учете: особенности учета отдельных операций по предпринимательской деятельности в учреждениях культуры и искусства / Т.Е. Володина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 7. – С. 27-32.

4. Рабочая программа дисциплины «Технология продаж искусства как товара класса люкс»

Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций.

слушатель должен знать:

- основы современного русского языка и культуры речи
- взаимоотношения человека с природой и обществом
- формы и практики современной культуры
- требования к оформлению научно-исследовательских работ
- базовый материал учебной дисциплины (закономерности и тенденции) за указанный период;
- причины возникновения, историю и особенности развития арт-бизнеса, в том числе особенностей продаж произведений искусства искусства как в России, так и в европейских странах;

слушатель должен уметь:

- пользоваться, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности;
- характеризовать и оценивать деятельность продавцов и покупателей в сфере искусства; анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа, работать над коллективным проектом;
- отбирать, анализировать и объективно интерпретировать материал для научно-организационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности.
- организовывать свой труд, работу исполнителей, находить и принимать нестандартные управленческие решения

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе
			Лекции
1	2	3	4
1.	Маркетинг товаров класса люкс: современная интерпретация и базовые концепции	2	2
2.	Категория товаров класса люкс и понятие роскоши. Демонстративное потребление.	2	2
3.	Теоретические основы маркетинговых коммуникаций в продажах предметов класса люкс	3	3

4	Составляющие маркетинговых коммуникаций в сфере товаров класса люкс	2	2
5	Конкурентоспособные маркетинговые стратегии компаний в сегменте предметов класса ЛЮКС	2	2
6	Эффекты Лейбенстайна и сигнальные модели	3	3
ВСЕГО		14	14

Учебная программа

Тема 1. Маркетинг товаров класса люкс: современная интерпретация и базовые концепции.

Сегодня в экономической науке товары, относящиеся к роскоши, или классу люкс, рассматриваются как иллюстрация зависимости спроса от величины личного дохода: ситуация, когда с увеличением личного дохода растет и спрос. В свою очередь в современном маркетинге понятие «роскошь» чаще всего используется для обозначения специфического предложения (высшего по качеству и цене) почти в любой категории продуктов или услуг. Существование демонстративного потребления как основного сигнала для передачи социального статуса во внешнее окружение привело к появлению так называемых сигнальных моделей. Г. Корнео и О. Джинне исследовали эффект присоединения к большинству, эффект сноба и предложили сигнальные модели, в которых демонстративное потребление рассматривалось как видимый элемент высокого социального статуса. Удалось выделить два основных стимула демонстративного потребления:

- 1) желание не быть идентифицированным как бедный;
- 2) стремление быть идентифицированным как богатый.

В первом случае, когда основным стимулом является желание не быть принятым за бедного, начинает работать эффект присоединения к большинству; во втором случае основным стимулом становится идентификация с богатыми — проявляется эффект сноба. В своем исследовании Г. Корнео и О. Джинне также подтвердили существование эффекта Веблена, когда ценность покупки как приобретения статусного символа возрастает вместе с ростом цены на продукт или услугу. В такой ситуации цена товара в большей степени является сигналом о качестве самого потребления (или потребителя), нежели о качестве продукта. В некоторых случаях рост цены демонстративно потребляемого товара усиливает сигнал о том, что на данный продукт растет рыночный спрос. В подобном случае потребительское поведение обусловлено желанием избежать социального ostracism в большей степени, чем стремлением приобрести определённый статус. Авторы современных исследований также доказали, что введение налогов на демонстративно потребляемые товары приведет к увеличению спроса на них и, соответственно, к негативным последствиям для всеобщего благосостояния.

Тема 2. Категория товаров класса люкс и понятие роскоши. Демонстративное потребление.

Ставшая классической, работа американского экономиста и социолога Т. Веблена (1857–1929) «Теория праздного класса: экономическое исследование институтов» была опубликована в 1899 г. Она заложила основу для объяснения потребительского поведения при покупке товаров класса люкс. Именно Т. Веблену принадлежит термин «*демонстративное потребление*» (*conspicuous consumption*), который используется для описания процесса приобретения дорогостоящих товаров и услуг не из соображений полезности или функциональности, а с целью демонстрации высокого социального статуса и личного благосостояния. Данная дефиниция прочно закрепилась в маркетинговой и экономической литературе.

Т. Веблен ввел в практику и такие понятия, как «*денежное соперничество*» (*pecuniary emulation*) и «*завистническое сравнение*» (*invidious comparison*). Эти термины помогают выделить определенные поведенческие характеристики людей при покупке роскоши. Упрощая весьма пространные рассуждения, можно сказать, что завистническое сравнение, по мнению Т. Веблена, проявляется как мотив потребления тогда, когда богатым важно при помощи покупки продемонстрировать свое отличие от бедных и вызвать зависть у окружающих. Денежное соперничество в свою очередь — явление, обратное завистническому сравнению: в качестве мотива потребления оно характерно для бедных (посредством покупок роскоши они хотят добиться того, чтобы все принимали их за богатых). Еще одной крайне важной стратегией статусной и классовой дифференциации Т. Веблен называет «*демонстративную праздность*»

(*conspicuous leisure*). Это не просто воздержание от труда, но подчеркнутое десантирование от всего, что связано с трудом как с деятельностью непрестижной и неблагородной. Преобладание белого цвета в одежде, крой платья, затрудняющий свободные движения, благородная бледность становятся демонстративными примерами свободы от труда и средством подчеркнутой отстраненности от тех групп, которые вынуждены работать. Если же представители высшего класса и вовлекаются в какую-то деятельность, то чаще всего ей оказываются занятия искусством, чистой наукой или благотворительностью. Все это становится лишь дополнительным выражением праздности, т.к. престиж подобных видов деятельности обусловлен тем, что они не связаны с добыванием хлеба насущного и тем самым отвергают грубый утилитаризм. Труд оказывается позорным не сам по себе, а как свидетельство бедности, как маркер низкого социального статуса человека.

Со временем, указывает Т. Веблен, стратегия демонстративной праздности уступает место другой поведенческой стратегии высшего класса — демонстративному потреблению, выражающемуся в покупке наиболее дорогостоящих предметов или приобретении благ, количество которых превышает личные потребности. Сначала может показаться, что все это выглядит как нерациональное использование ограниченных ресурсов, избыточное потребление, бездумное расточительство (выбрасывание денег на ветер). Но в действительности подобные практики (не имеет значения осознанные или неосознанные) формируют публичные доказательства уровня благосостояния, платежеспособности, а также выполняют роль маркеров высокого социального статуса индивида. Во время вечеринки ванна наполняется шампанским не потому, что данный напиток полезен для кожи, а потому, что это демонстрирует возможности потребления, выходящего за границы

повседневных потребностей. Одним из следствий подобной демонстрации платежеспособности и

Тема 3. Теоретические основы маркетинговых коммуникаций в продажах предметов класса люкс.

Понятие и виды коммуникаций. Теоретические основания и определения. Основные компоненты коммуникативного процесса. Подходы к пониманию коммуникаций. Специализация коммуникации. Компоненты коммуникации. Субъекты коммуникационного процесса. Средства коммуникации. Предмет коммуникации. Эффекты коммуникации. Классификация коммуникаций. Типы и виды коммуникаций в индустрии моды. Формы взаимодействия с реципиентом. Влияние среды взаимодействия на результат коммуникационного процесса. Сегменты и структура товаров класса люкс. Критерии оценки сегментов рынка роскоши. Качество изделий. Ценовая политика. Способ выпуска изделий. Группы товаров высшей ценовой категории. Организационная культура фирмы. Корпоративная культура как бренд. Философия. Кадровая политика. Стиль ведения бизнеса. Стратегия. Организация пространства, атмосфера и оформление магазина. Оформление витрин. История-легенда бренда.

Реклама и мероприятия по связям с общественностью. Общая художественная концепция и стратегия рекламной кампании. Элементы креативной стратегии. Текстовая основа. Художественная основа. Техническое обеспечение. Определение рекламного агентства и рекламных площадок. Признаки выбора агентства. Направление деятельности. Информативность предоставляемых материалов. Креативность и индивидуальный подход. Система контроля. Ценовая политика.

Тема 4. Составляющие маркетинговых коммуникаций в сфере товаров класса люкс.

Принципы маркетинга товаров класса люкс. Понятие «роскошь», «стиль» и «элегантность». Характеристика модного бренда класса люкс. Составляющие понятия «роскошь». Отличия для модных брендов класса люкс. Особенности расположения торговых точек товаров люксовых брендов. Особенности развития сегмента класса люкс. Основные сегменты товаров класса люкс. Характеристика потребителей товаров класса люкс. Функциональные и символические потребности. Маркетинговые стратегии в сегменте товаров класса люкс. Перспективные рынки. Полный цикл маркетинга на предприятиях продаж товаров класса люкс. Анализ маркетинговой среды. Определение потребительских групп. Планирование (проектирование) нового товара или услуги. Планирование товародвижения, продвижения и сбыта. Управление маркетингом

Маркетинговая среда товаров класса люкс. Внутренняя и внешняя среды. Макро и микро среда компании. Структура внутренней среды компании. Структура внешней среды. Факторы макро и микро среды.

Тема 5. Конкурентоспособные маркетинговые стратегии компаний в сегменте предметов класса ЛЮКС.

В начале 1990-х гг. французские специалисты по маркетингу обратили внимание на влияние такого фактора, как культура, на характер спроса при потреблении роскоши и занялись исследованием подобного феномена. Б. Дюбуа и П. Дюкес [18] исходили из общепризнанной в экономике идеи, что в основном клиентами, потребляющими роскошь, являются представители высокодоходных слоев общества. В этом случае потребительская платежеспособность и покупательная способность выступают существенными элементами, определяющими характер и размер спроса на товары описываемой категории.

Отсюда проистекает весьма популярный и до недавнего времени основной принцип сегментации потребителей на рынке роскоши — сегментации по доходу. Однако исследователи обратили внимание на тот факт, что потребление роскоши зависит не только от экономических факторов: тезис Т. Веблена о символической, или социальной, значимости роскоши находит свое подтверждение и отражается во многих культурных практиках. Социальные эффекты влияния на спрос, впервые описанные Х. Лейбенштайном, получили в ряде последующих публикаций серьезную доказательную базу [9]. В современных исследованиях поведения потребителей отмечались и такие мотивы, как мотив гедонизма, согласно которому приобретение и использование роскоши призваны удовлетворить потребительский аппетит в области владения символами и знаками [25; 33], и мотив расширения своей личности через потребление [5]. Поэтому вовлеченность в культуру (так называемая культурная идентификация) и принятие перемен, происходящих в культуре, также могут являться основой для сегментации потребителей роскоши. Используя методологию и выборку респондентов исследования *Anticipating Change in Europe (ACE)*, проведенного Исследовательским институтом социальных изменений (*Research Institute of Social Change RISC*; Швейцария), было отобрано 7600 респондентов на пяти основных европейских рынках потребления роскоши (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания). Проведенное исследование показало, что, имея лишь данные об уровне дохода представителей целевой аудитории — потребителей роскоши, невозможно воссоздать культурный профиль этой аудитории, и наоборот. Однако вместе такие переменные, как «доход» и «культура», способны показать уровень проникновения роскоши в жизнь потребителей на конкретном рынке. Используя данные регрессионного анализа, Б. Дюбуа и П. Дюкес предложили *уравнение роскоши*. Оно иллюстрирует прямую зависимость уровня потребления роскоши от уровня дохода и культуры людей. Другими словами, сам по себе уровень дохода, безусловно, влияет на проникновение роскоши на рынок, но если вместе с уровнем дохода растет и культура целевой аудитории, расширяются культурные связи и практики ее представителей, то роскошь становится более востребованной.

Тема 6. Эффекты Лейбенштайна и сигнальные модели.

Через полвека после Т. Веблена, в 1950 г. американский экономист Х. Лейбенштайн (1924–1993) публикует работу «Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса», в которой выделяет три случая взаимовлияния потребителей на характер спроса. Эти ситуации получают авторские названия:

- 1) *эффект присоединения к большинству (bandwagon effect)*;
- 2) *эффект сноба (snob effect)*; 3) *эффект Веблена (Veblen effect)*.

Эффект присоединения к большинству побуждает потребителя приобретать то, что покупают все или большинство. Это необходимо ему для того, чтобы чувствовать себя равным другим и выдерживать общий стиль. Более точно этот эффект можно описать как случай, когда какой-либо человек предъявляет большой спрос на товар из-за того, что некоторые или все остальные покупатели также предъявляют большой спрос на данный продукт. Отчасти эффект присоединения к большинству — это одна из популярных теорий, объясняющих процесс распространения моды и модных тенденций в обществе. Также этот эффект проявляется, когда индивид стремится соответствовать тому кругу людей, где он

хотел бы вращаться. Другими словами, под эффектом присоединения к большинству подразумевается «величина, на которую возрастет спрос на товар из-за того, что другие тоже покупают этот же самый товар» [3, с. 306].

Эффект сноба представляет собой эффект, обратный предыдущему. В данном случае потребитель стремится отличаться от большинства, хочет стать особенным, оригинальным, т.е. желает выделиться из толпы. Покупатель-сноб никогда не купит то, что приобретают все. Именно поэтому и в этой ситуации мы можем сказать: выбор отдельного потребителя зависит от выбора остальных. Только зависимость эта обратная: чем больше масштабы потребления какого-либо товара, тем меньше на него спрос среди покупателей-снобов. Иными словами, спрос отдельного потребителя отрицательно соотносится с общим объемом спроса. Третий эффект назван **эффектом Веблена** — в честь автора концепции демонстративного потребления. Эффект Веблена, по мнению Х. Лейбенштейна, возникает, когда товары приобретаются для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на других. Цена продукта в этом случае складывается из двух составных частей:

1) реальной стоимости; 2) престижной стоимости. Именно поэтому под эффектом Веблена понимается эффект увеличения потребительского спроса, связанный с тем, что товар имеет более высокую (а не более низкую) цену. Эффект Веблена похож на эффект сноба. Однако их принципиальное различие заключается в том, что во втором случае прослеживается зависимость от размеров потребления остальных, тогда как в первом — прежде всего от цены. При эффекте Веблена покупатель ориентируется на приобретение таких товаров, которые свидетельствовали бы о личном высоком социальном статусе.

В целом же в своей работе Х. Лейбенштейн не только описал специфические эффекты, но и разделил потребительский спрос на две большие группы, а именно на:

- 1) функциональный спрос; 2) нефункциональный спрос.

При потреблении роскоши спрос является в основном нефункциональным, при этом доминируют нерациональные мотивы и социальные формы потребления (эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена).

Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Синяева И.М. Маркетинг в коммерции: учебник для студентов вузов / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К*, 2012. - 548 с.
2. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов / А. А. Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 384 с.принимательской деятельности: конспекты лекций. -М., 1999.
3. Художественный рынок [Текст] : вопросы теории, истории, методологии / А. В. Карпов [и др.]; науч. ред. Т. Е. Шехтер. - СПб. : СПбГУП, 2004. - 228, [1] с.
4. Производство и потребление культурных продуктов. Материалы круглого стола «ОЗ», 23 сентября 2005 г. /Д. Дондурей, А. Прохоров, А. Голубовский, А. Дмитриев, М. Калужский. // Отечественные записки. – 2005. - № 4. - <http://www.strana-oz.ru/?numid=25&article=1092>
5. Пашков, Б.И. Управление непроектной сферой. -М.: Экономика, 1990.
6. Мелихова, Е. Л. Художественная галерея: торговля искусством? [Текст] / Е.Л. Мелихова // Социологические исследования. - 2000. - № 4. - С. 125-127.

7. Новикова, Г.Н. Социокультурные концепции управления в арт-менеджменте [Текст] / Г.Н. Новикова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2005. - N2. - С. 83-88.

8. Володина, Т.Е. Изменения в бухгалтерском учете: особенности учета отдельных операций по предпринимательской деятельности в учреждениях культуры и искусства / Т.Е. Володина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. – № 7. – С. 27-32.

Оценка качества освоения программы модуля 4.

Оценка качества освоения программы осуществляется лектором, составителем данной программы, в виде зачета в письменной форме.

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет, содержание, задачи курса «Арт-маркетинг».
2. Понятия «арт-маркетинг», «арт-индустрия».
3. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
4. Мировая арт-индустрия как система.
5. Основные формы организации мирового искусства.
6. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
7. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей
8. Перспективы развития российского шоу-бизнеса.
9. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений».
10. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса.
11. Понятие «художественно-творческая продукция».
12. Виды и типы художественно-творческой продукции:
13. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
14. Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.
15. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера
16. Понятие «фандрайзинг», определение и основные задачи.
17. Основные финансовые и юридические аспекты сотрудничества спонсора и спонсируемого.
18. Потенциальные источники финансирования и технология работы с ними.
19. Основные инструменты привлечения спонсорских средств и ресурсов, их плюсы и минусы.
20. Создание попечительского совета организации и методы работы с попечителями.
21. Волонтеры арт-проектов и их мотивация.
22. Организация и проведение благотворительных аукционов и лотерей.
23. Назовите основные формы инвестирования в арт-рынок.
24. Какой аукционный дом первым применил тактику продсирования.
25. Авторское право – это а) отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусств; б) отношения, возникающие в связи с владением произведениями науки, литературы и искусства;
26. Перечислите ведущие аукционные дома Европы.
27. Охарактеризуйте роль современных музеев в инвестиционном процессе.
28. Что такое МОХА и как можно охарактеризовать ее эволюцию.
29. Каков алгоритм определения премии за иррациональность.
30. Как формируется расчет справедливой цены на произведение искусства.
31. Перечислите модели оценки художественных активов.
32. Регулирование аукционных торгов осуществляется на основе: а) обычаев и законов; б) Декларации принципов Международного культурного сотрудничества; в) Венская Конвенция от 1980 года; г) Гаагская конвенция 1954г;

33. Назовите географические и ценовые сегменты арт-рынка;
34. Определите общие подходы в оценке предметов искусства.
35. Понятие и специфика бренда в.
36. Тенденции развития мирового рынка товаров класса люкс.
37. Особенности российского рынка роскоши: тенденции и перспективы
38. Особенности комплекса маркетинга в сфере товаров класса люкс.
39. Товарная политика в сфере товаров класса люкс: основные направления
40. Рынок подделок и имитаций в сфере товаров класса люкс.
41. Ассортиментная политика в сфере товаров класса люкс.
42. Ребрендинг в товарах класса люкс.
43. Ценовые стратегии в сфере товаров класса люкс.
44. Методы ценообразования в сфере товаров класса люкс.
45. Факторы ценообразования и ценовые цели операторов на рынке товаров класса люкс.
46. Ценовая сегментация на российском рынке товаров класса люкс с примерами.
47. Монобренды против мультибрендов: преимущества и недостатки розничных форматов товаров класса люкс.
48. Рекламные стратегии в сфере товаров класса люкс. Основные каналы распространения рекламы.
49. Интернет как средство распространения рекламы и канал продаж в сфере товаров класса люкс.
50. Стратегия работы с байерами в шоу-руме
51. Sales promotion в сфере товаров класса люкс.
52. Роль выставок и ярмарок в установлении коммуникационных каналов с потребителем в сфере товаров класса люкс.

4. Условия реализации программы

4.1. Организационно-педагогические условия реализации программы

Содержание программы строится на практико-ориентированном подходе к обучению, органично соединяет теоретические знания и практические навыки, опосредованно (имплицитно) влияет на успешность освоения профессиональной деятельности, заданного в формате профессиональных компетенций.

Основные образовательные технологии: программа предусматривает сочетание лекционных и практических занятий. Преподаватель управляет процессом обучения, сопровождая работу по программе, организуя промежуточную и итоговую аттестацию, оценивая подготовку обучающихся по программе.

Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или индивидуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным планом.

Основными формами работы со слушателями являются:

Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное изложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование интереса к изучаемой теме.

Практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практических заданий индивидуально или в небольших группах (5-9 чел.), направленных на освоение и отработку технологий и методик инновационного менеджмента.

Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушателей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.

Для эффективной организации деятельности группы слушателей используются компьютерные презентации и иные методические материалы (в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных и групповых заданий).

4.2. Материально-техническое обеспечение программы

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию данной программы. В наличии имеются: учебная аудитория, оснащенная мебелью и оборудованием для проведения учебного процесса, в том числе с применением информационных технологий; компьютеры с установленным пакетом лицензионных программ, а также мультимедийное оборудование.

4.3. Кадровое обеспечение программы

К реализации программы привлекаются педагогические работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:

«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области,

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы».