

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ОСНОВЫ ГАЛЕРЕЙНОГО ДЕЛА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Арт-менеджмент и галерейное дело
Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-заочная и заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Основы галерейного дела
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Кандидат философских наук, доцент
кафедры кино и современного искусства
К.В. Алексеев

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - раскрытие закономерностей становления и развития коллекционирования как особого культурного явления с выявлением особенностей понимания коллекции в различные эпохи, подготовленность студента к проведению научно-исследовательской деятельности, сбору научной информации, составлению библиографии по тематике проводимых исследований, выступление с докладами и участие в работе семинаров и научных конференций.

Задачи дисциплины (модуля):

- Изучить этапы, которые прошло галерейное дело на пути к современному состоянию;
- Изучить причины, которые способствовали изменениям в функционировании галерейного дела в России с 90-х годов XXI века до наших дней;
- Изучить основные сведения о работе в галерее и другими формами деятельности, связанной с произведениями изобразительного искусства;
- Дать представление об этапах построения отношений с художниками и организации различных проектов, связанных с их продвижением;
- Познакомить учащихся с базовыми аспектами создания и управления галереей современного искусства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры	<i>Знать:</i> основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе <i>Уметь:</i> оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> навыками работы в команде; методами обоснования стратегических и тактических решений
	ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры	<i>Знать:</i> основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе <i>Уметь:</i> оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> навыками работы в

		команде; методами обоснования стратегических и тактических решений
ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма	ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры	<i>Знать:</i> современные методы управления и их особенности для арт-индустрии; основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры <i>Уметь:</i> проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом; применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии <i>Владеть:</i> управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры; способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом
	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	<i>Знать:</i> современные методы управления и их особенности для арт-индустрии; основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры <i>Уметь:</i> проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом; применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии <i>Владеть:</i> управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры; способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Основы галерейного дела» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Арт-менеджмент, История выставочной деятельности, Основы аукционной деятельности/Правовая деятельность в сфере арт-менеджмента.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Специфика международного арт-рынка и особенности арт-рынка в России, История и теория арт-критики, Педагогическая практика.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	16
2	Семинары	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
4	Семинары	8
Всего:		16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 128 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Галерейное дело как предмет изучения. Специфика художественной галереи.	Степень изученности истории галерейного дела в России. Специфика художественной галереи. Принципы функционирования галерей. Виды галерей. Функции галереи. Основные сведения о работе в галерее. Способы организации галереи.
2.	Организация художественной галереи и выбор её направления.	В современных условиях развития художественной культуры галерея становится основным местом сбора и гибкого, динамичного обращения произведений новейшего изобразительного искусства. Сравнительно небольшие размеры экспозиционной площади, подвижный состав экспонатов, экономическая самостоятельность, свободное проектирование выставок - создают необходимые условия для гибкого реагирования на запросы художественного рынка и вырабатывают способность быстро ориентироваться среди достижений художественной практики. Если заглянуть в «Энциклопедический словарь живописи», то выяснится, что слово галерея имеет длинную и не очень ясную историю: «Этимология слова «галерея» неизвестна. Его нет в классической латыни, оно появляется только в X веке в вульгарной латыни («galeria»), обозначая в Риме «портал церкви» и апеллируя также к Библейской Галилее... Возможно также, что греческое слово «gale», вид портика, преобразовалось в «galerie»... Во французских документах слово «galerie» появляется в начале XIV века. Имело ли оно отношение к старо-французскому «galer» (радоваться, веселиться, -galerie – веселье, развлечение), потому что галереи также предназначены для развлечения? Ничего определённого о происхождении этого слова сказать нельзя». Есть предположение, что в открытых галереях, окружающих дворцы итальянских патрициев эпохи Возрождения, выставлялись античные статуи и фрагменты резных мраморных построек. Может быть, они стали прообразом нынешних художественных галерей? Функции галерей изменялись в течении веков: крытая галерея для прогулок, зал для празднеств и представлений. В XIV веке в подобных помещениях начинают выставлять коллекции картин и скульптур. Галереи в особняках XVII и XVIII столетий объединяют в себе залы для приёмов и места для прогулок, но также и экспозиций различных коллекций.

	<p>Вспоминается знаменитая анфилада залов в Лувре, всегда бывшая местом экспозиций произведений изобразительного искусства. В словарях по изобразительному искусству можно прочесть, что галерея – 1) это специально устроенное помещение для обозрения произведений искусства, 2) государственное, общественное или частное предприятие, постоянно занимающееся экспонированием, хранением, изучением и пропагандой произведений изобразительного искусства. В зависимости от своего статуса и поставленных задач способно вести коммерческую деятельность. В ряде случаев галерея является синонимом крупного музея. Например: «Третьяковская Галерея в Москве, Галерея Тейт в Лондоне» (49). Исследователь социальных структур искусства А. Моль определяет следующие функции галереи: 1. Галерея объединяет функции производства и продажи, представляя собой цех по сборке частей (создание коллекции из отдельных произведений), изготовленных подрядчиками по контракту (художниками по договору с галеристом). 2. Галерея реализует нематериальные инвестиции (произведения искусства), не имеющие ничего общего с простой рекламой, заключённой, например, в рисунке, помещённом на обёртке товара. 3. Продавая произведения искусства, галерея оказывает влияние на узкий, специальный рынок. 4. Галерея должна обеспечить оборот помещаемых в ней предметов культуры, а также стимулировать их проникновение на рынок, учитывать степень «износа» стиля какого-нибудь художника, банальность, недостаточную новизну создаваемых им продуктов культуры (30). Что же такое художественная галерея в современном её значении? Можно ответить: финансовый механизм, функционирующий в сфере художественной культуры, который на основе художественных ценностей создаёт ценности финансовые. Именно в галерее формируется и начинает своё обращение «символический капитал», который следует отличать от собственно капитала. (Природа «символического капитала» и его отношение к искусству рассмотрены в соответствующем разделе). Но только ли в этом заключена деятельность галереи? Функционально директор художественной галереи играет роль куратора, экспозитора, менеджера и продюсера для</p>
--	--

	<p>художников, а для клиентов (коллекционеров) галерист становится экскурсоводом, но также биржевым маклером. Но это только функционально. На деле же всё обстоит намного сложнее. Галерейная деятельность рассчитана на достаточно узкую микросреду, в которую входят различные представители интеллигенции, любители искусства, коллекционеры, арт-критики, кураторы и галеристы, представители прессы, постоянные посетители. Галерейная деятельность осуществляет активные связи по нескольким каналами распространения информации: 1. С художественными критиками, которые будут тиражировать информацию через художественные журналы и другие средства массовой информации. 2. С различными салонами, «где ведутся разговоры» и которые могут оказать влияние на информацию о художниках и галерейных выставках. 3. С привлечёнными рекламой и информацией в салонах и статьями в журналах любителями искусства, которых следует отличать от коллекционеров. 4. С кураторами, заинтересованными в продолжении выставочной деятельности с художниками галереи. 5. Наконец, следует учитывать распространение произведений искусства среди туристов или случайных покупателей, которыми также не нужно пренебрегать. Галерейные выставки становятся активным «полигоном» музейных собраний и частных коллекций. Музейные работники и коллекционеры, осматривая галерейные экспозиции, исследуют варианты движения искусства и художественного поиска, замечая, а иногда и отбирая для себя подходящие работы. В галереях происходит открытие новых имён и оригинальных произведений в области изобразительного искусства. Так, создаваемый в Петербурге «Музей современного искусства» пополняет свою коллекцию в основном за счёт галерейных экспозиций. Галерейные коллекции Пушкинской 10 дополнили собрания некоторых европейских музеев. Устойчивый рост числа галерей в больших городах свидетельствует о том, что художественные галереи прочно заняли свою «социальную нишу» и выполняют важную культурную функцию¹. На примерах петербургского «Парада галерей», происходившего в 1991 году и возобновлённого в 2004 году, «Мастер Классов», проходящих ежегодно в С-Петербурге, «Международной</p>
--	---

		<p>Бьеннале «Графики», художественных фестивалей «От авангарда до наших дней», ежегодных московских «Арт-мифов» и «Арт Москва», периодического издания «Рейтингов Профессионального союза художников», выпусков московского журнала «Арт-менеджер», прослеживается общее стремление галерей и независимых артдилеров к координации совместной работы, определённости в выбранных направлениях и разграничению арт-рынка. Намеченное единство в деятельности и естественная дифференциация по направлениям требуют научного осознания профессиональных проблем и их систематического изучения. Возникший острый общественный интерес к деятельности галерей и обороту искусства находит своё выражение в возникшем устойчивом интересе к профессиональной подготовке арт-менеджеров, осуществляемой в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств на факультете Культурологии и социологии и других вузах страны.</p>
3.	<p>Организация пространства художественной галереи и основная документация.</p>	<p>Способ организации галереи часто оказывает определяющее влияние на её последующий статус. Деятельность галереи, её положение в художественном мире зависит в большой степени от самостоятельности и свободы выставочной практики, независимости её программ от спонсоров и заказчиков. Как правило, наибольшей самостоятельностью обладает галерея, директор которой является владельцем помещения, в котором она размещается. Решившись на такой шаг, как открытие галереи, директор должен отдавать себе полный отчёт в том, что и как он способен реализовать, какую галерею он способен создать. Он должен продумать свою экономическую и художественную стратегии. Естественно, что создание галереи потребует солидных денежных вложений, связанных с подготовкой помещения, возможной его перестройкой и ремонтом. После осуществления конструктивных и косметических переделок директор самостоятельно набирает штат сотрудников, исходя из своих представлений об их способностях и психологической совместимости в последующей совместной деятельности. Независимость позволяет директору выстраивать собственную политику в отношении с сотрудниками, но также с художниками и клиентами галереи, не подчиняясь чьему-либо</p>

	<p>внешнему контролю и давлению. Свободная экономическая деятельность галериста всегда более предпочтительна. Значительно труднее планировать и проводить выставки и осуществлять художественную политику, находясь при этом в экономической зависимости от руководителя фирмы, патрона галереи, деятельность которого не имеет ничего общего с художественным творчеством. Однако, в свою очередь, галерея со свободной экономикой, без внешней финансовой поддержки, может оказаться в трудном положении. В условиях, когда государственная помощь арт-бизнесу почти полностью отсутствует, возникает большой риск для галериста оказаться банкротом. Продажи произведений искусства не имеют постоянной частоты, что может привести к временным финансовым затруднениям. Независимая галерея особенно остро чувствует конкуренцию, нажим соседних организаций и всякие иные последствия нестабильной экономической ситуации. За десятилетие существования свободного художественного рынка в Санкт-Петербурге возникло более сотни художественных галерей, но большая их часть не дотянула до начала третьего тысячелетия. Очень часто галерист, начиная свою деятельность в порыве энтузиазма и оптимизма, вынужден вскоре её закончить, столкнувшись с экономическими трудностями не стабильного художественного рынка. Другим вариантом организации галерейной деятельности является зависимость директора от владельца помещения, предоставленного под галерею. Владелец, побуждаемый различными мотивами, приглашает галериста организовать в его помещении галерею. При этом, кроме требований платы за аренду помещения, могут выдвигаться различные дополнительные условия, касающиеся, например, времени работы, выходных дней галереи, её художественного направления, вмешательства в выставочную политику, постоянных отчётов о продажах, каких-либо дополнительных услуг или форм работы и т.д. Владельцы помещений, спонсоры галерей, как правило, плохо разбираются в природе художественного бизнеса и желают поскорее получить прибыль от продажи картин. Они могут вмешиваться в стратегические планы галериста, побуждая его заниматься исключительно коммерческими вопросами, превращать галерею только в</p>
--	--

		<p>коммерческое предприятие, приносящее стабильный доход. Галерист должен настойчиво противостоять такому влиянию и отстаивать свой свободный художественный выбор. Одним из эффективных способов является вовлечение владельца помещения в процесс арт-бизнеса как партнёра, с тем, чтобы он лучше осознал проблемы арт-рынка и понял его уникальную специфику. Спонсорство постепенно превратится в активное сотрудничество.</p>
4.	<p>Принципы работы с художниками, с покупателями и коллекционерами.</p>	<p>Этот пункт для деятельности галереи является, пожалуй, одним из самых главных, поскольку хорошее выполнение данной задачи - есть важнейшее условие успеха. Привлечение в галерею произведений талантливых современных художников обеспечивает возможность формирования первоначального символического капитала, прирост которого зависит от специального умения галериста. Художники, доверившие свои произведения галеристу, выступают лишь потенциальной возможностью успеха, который может закрепиться и превратиться в долгий процесс культурного и финансового обращения художественной ценности, заключённой в произведении и выявленной галеристом. Работа с художником, как правило, начинается задолго до того момента, когда подписывается с ним договор и его произведение появляется в галерее. Художник должен быть хорошо известен галеристу и последний часто является инициатором начала деловых отношений. Галеристу следует постоянно изучать ситуацию в современном искусстве, чутко реагировать на новейшие тенденции и изменения вкусов. Он должен посещать выставки, знакомиться с творчеством молодых, начинающих художников, следить за публикациями критиков, участвовать в дискуссиях и обсуждениях выставок, постоянно находиться в силовом поле процесса современного художественного творчества. Специфика сферы деятельности директора галереи требует от него чётких знаний особенностей жизни и труда художников. Он должен понимать своеобразие природы художественного таланта. Сочувствие художнику и его творчеству, точное знание специфики его труда всегда будут вознаграждено ответным доверием. Галерист по своему мировосприятию должен сам быть художником. Это не означает, что он обязательно должен писать маслом на холсте, но</p>

		<p>его тонкое сочувствие творчеству, умение оценить и истолковать произведение ставит его на один уровень с художником. Галерист создаёт возможность публичного экспонирования и, следовательно, пускает произведение как художественную ценность в процесс оборота в поле художественной культуры. Обращение произведения означает особое его существование в поле художественной культуры: экспонирование на выставках, продажи и перепродажи, изменение цены, прирост символического капитала, география перемещений, обретение своего места в коллекциях или музеях, воздействие на зрителей и критиков, история интерпретаций, библиография комментариев, перевод на язык других видов искусства. Галерист находится в самом начале этого процесса и в его задачу входит: вовремя увидеть, правильно оценить произведение, понять перспективы и пустить в плавание по «моря житейскому». Галерист должен находить художников, представляющих «моменты напряжения» в мире, продуцировать идеи и способствовать символическому обмену. Особая природа деятельности и психологии ставит художника в уникальное положение в обществе. Не являясь непосредственным создателем материальных ценностей в их сугубо прагматическом смысле, он, между тем, находится в состоянии постоянного творческого напряжения, духовного производства, создавая в своём воображении и воплощая в творчестве вероятностную картину мира и человека в нём. Благодаря особой чуткости художник острее многих ощущает проблемы и противоречия эпохи, которые выражает в своих произведениях. Художник творит новые миры, существующие только в его воображении, альтернативные или дополняющие реальность. Постоянная готовность к творчеству, обострённое восприятие жизни и ощущение её противоречий порой приводит художника к конфликтным отношениям с окружающими. Массовое сознание не понимает и осуждает существование художника. Обывателю непонятен строй и ритм его жизни, далёкий от размеренности и расчётливости. Обыденная жизнь художников часто материально неустроена и психологически противоречива.</p>
5.	<p>Организация рекламы художественной галереи. Галерея в Интернете.</p>	<p>Реклама внедрилась во все уголки современной культуры. Её назойливость и излишества преобразили природу массового сознания.</p>

	<p>Однако некоторыми сторонами рекламы нельзя пренебрегать, поскольку с её помощью можно распространять необходимую информацию. Более того, средства рекламы становятся активным способом создания и распространения современных мифов, в сферу которых необходимо погружать художников, произведения искусства и зрителей. Галерист заинтересован в распространении сведений о своих выставках и художниках с целью привлечения посетителей и покупателей. Рекламирование галереи осуществляется различными способами. Эффективность рекламы зависит от соединения этих различных способов воедино. Прежде всего, как уже указывалось, необходимо обратить внимание на рекламную вывеску, которая должна быть хорошо заметна с улицы и освещаться в тёмное время. Если галерея находится в глубине двора или переулочка, то нужно использовать «street-line» - фирменный раздвижной рекламный щит, устанавливаемый прямо на пешеходной части улицы, на котором пишется или прикрепляется текст рекламы. Во всех рекламных текстах следует использовать фирменный стиль и логотип галереи. Успех рекламирования галереи в большой степени зависит от участия в этой компании средств массовой информации (СМИ) – главного средства формирования общественного мнения в современном обществе. Для этой цели галерист должен приглашать журналистов, корреспондентов различных газет, радио и телевидения на выставки, проходящие в галерее. Общественное мнение оказывается зависимым прежде всего от информации и способа её подачи в прессе, радио и телевидении. Репутации отдельных людей и фирм создаются и рушатся буквально на глазах в зависимости от оценки их в СМИ. Глобальное распространение сети Интернет может быть активно использовано в арт-бизнесе и галерейной деятельности. Каждый год число пользователей Интернетом неуклонно растёт, и покупки через Интернет различных товаров становятся будничным делом. Различные услуги через Интернет распространены в ведущих и прогрессивных странах Западной Европы, Америки и Юго – Восточной Азии. В России также постепенно растёт число пользователей электронной связи, и преимущества процессов покупки и продажи различных товаров и технологий с её помощью будут всё более и более очевидны. Появление</p>
--	---

		<p>интернетовских сайтов, экспонирование на них произведений изобразительного искусства и возможности экспонировать и продавать эти произведения через Интернет открывают перед галеристами и художниками новые перспективы. Произведения искусства теперь могут выставляться в так называемых «виртуальных галереях», представляющих собой трёхмерное пространство, в котором могут существовать «виртуальные залы». В них можно виртуально прогуливаться, рассматривая картины на «виртуальных стенах». О картинах можно получить исчерпывающую информацию: узнать имя и творческую биографию художника, технику исполнения, размеры, время создания, цену, а также послать запрос о возможности приобретения. Достаточно «кликнуть»: «купить», после чего появится предложение связаться с галереей по e-mail и договориться о цене, времени и адресу доставки. После получения первоначальной информации, необходимо сообщить номер своей кредитной карты. Если все данные и условия устроят как покупателя, так и продавца, то произведение будет доставлено покупателю в течении нескольких дней. Такая система приобретения произведений искусства сохраняет коллекционеру время и энергию, уходящие на посещение галерей и общение с галеристами. А директору не нужно больше заботиться о постоянной оплате помещения для размещения произведений искусства и различных коммунальных хлопотах, связанных с помещением галереи – не нужно добывать на это деньги у спонсора и находиться в постоянном беспокойстве, - «где достать деньги?», если нет постоянных продаж. Теперь арт-дилер может ограничиться небольшим офисом или даже собственной квартирой, в которой будет находиться персональный компьютер. Галеристу, работающему в режиме «виртуальной галереи», больше не нужно устраивать банкеты, вести переговоры с журналистами, а также пустые беседы с многочисленными праздными посетителями.</p>
6.	Экспозиция произведений и открытие выставки	<p>Самым ярким событием в деятельности галереи является открытие выставки, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы это событие прошло безупречно. О создании экспозиции – развеске картин, установке скульптур, размещении графики уже говорилось. Следует добавить, что галерист сам должен</p>

	<p>заниматься созданием экспозиции, не доверяя это ответственное дело только художнику. Опыт показывает, что лишь немногие авторы умеют эффектно демонстрировать свои произведения. Авторские акценты часто не соответствуют объективной ценности их творений. Художники относятся крайне субъективно к своим работам и это вполне естественно. Высокая оценка автором некоторых своих произведений и желание поместить их в экспозиции на самом видном месте может показаться необоснованными, поскольку внешний наблюдатель не знает субъективных ассоциаций художника, возникающих в связи с данной работой. Поэтому галеристу, знающему особенности своей галереи и имеющему опыт экспозиционной развески, необходимо заниматься экспозицией вместе с художником или вполне самостоятельно. Экспозицию выставки следует выстраивать в соответствии с принятой концепцией. Это означает, что всякая выставка выстраивается индивидуально, по неповторимому плану. Следует сформулировать главную идею, основанную на особенностях творчества художника, его индивидуальной манеры и тематики произведений, на выборе работ для выставки, основных акцентах. Концепция может быть выражена в представленной статье или буклете, она может прозвучать в названии выставки и разъясниться в сценарии открытия. Открытие выставок в галерее следует назначать на определённый день и на определённое время. Такое постоянство удобно для частых посетителей. Коллекционеры и зрители, зная о постоянном дне и времени вернисажей, с большей лёгкостью смогут планировать их посещение. Галерист должен помнить, что вернисаж в его галерее должен превращаться в небольшой праздник для посетителей, каковым он, естественно, должен явиться и для художника. Поэтому праздничную атмосферу необходимо подчеркнуть торжественностью приёма гостей, специальным убранством пространства галереи. Открытие выставки может проходить по различным сценариям, более подходящим по тем или иным причинам галеристу и художнику. Во всяком случае, галерист всегда играет ведущую роль в этой церемонии. Так, например, можно дать время зрителям осмотреть выставку, изучить буклет, пообщаться друг с другом, и спустя некоторое время всех призвать ко вниманию и произнести</p>
--	--

		<p>приветственную и информационную речь. Желательно, чтобы речь была не длинной, но ёмкой и содержательной. Следует кратко рассказать о творческой манере художника, отметить его оригинальность и, естественно, обратиться к перечислению и непространному анализу тех произведений, которые представлены на выставке. Нужно помнить, что для открытия вернисажа долгие выступления неуместны. Следует также предложить сказать о художнике и выставке кому-нибудь из зала и не ограничивать число выступающих. Чем больше будет сказано о выставке и о художнике различными людьми, тем быстрее дойдёт смысл произведений до присутствующих. Каждому выступавшему будет приятно, что ему дали слово. Для того, чтобы выступления проходили гладко, следует предварительно договориться о выступлениях одного или двух присутствующих арт-критиков, знающих художника. Иногда этот обмен выступлениями превращается в настоящее обсуждение, очень интересное и полезное как для художника, так и для всех присутствующих. Однако, как правило, речи на открытии вернисажа носят комплиментарный характер. В праздничной атмосфере неуместно критиковать художника или же сделать это достаточно тонко и деликатно. Речь нужно построить так, чтобы её интересно было бы слушать, и даже знающие художника зрители услышали что-нибудь новое. Речь должна быть продуманна и предварительно подготовлена.</p>
--	--	--

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Галерейное дело как предмет изучения. Специфика художественной галереи.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Вводная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к семинару, подготовка доклада
2.	Организация художественной галереи и выбор её направления	Лекции Семинары	Вводная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада

		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
3.	Организация пространства художественной галереи и основная документация	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к семинару, подготовка доклада
4.	Принципы работы с художниками, с покупателями и коллекционерами.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к семинару, подготовка доклада
5.	Организация рекламы художественной галереи. Галерея в Интернете.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к семинару, подготовка доклада
6.	Экспозиция произведений и открытие выставки	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Подготовка к семинару, подготовка доклада

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 30 баллов	30 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Перечислите отличия в функционировании галерей современного искусства в России и за рубежом.
2. Роль арт-галереи на рынке современного искусства.
3. Какие виды взаимодействия существуют между галереями и фондом?
4. Перечислите основные принципы функционирования галереи в Москве.
5. Как неофициальное искусство повлияло на отечественный арт-рынок?
6. Какие этапы прошло галерейное дело на пути к современному состоянию и какие причины способствовали этим изменениям?
7. В чем заключается разница в функционировании галерей Москвы и Санкт-Петербурга?
8. В чем заключается разница в функционировании галерей Москвы и регионов?
9. Какие способы финансирования галерей максимально эффективны в России и за рубежом?
10. Каковы, на Ваш взгляд, пути выхода из сегодняшнего кризиса арт-артынка?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература
Основная

Обрист Ханс-Ульрих Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с.

Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
 - для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Собираание коллекций и рынок культурных ценностей

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие цены и ценности в коллекционировании.
2. Подходы к определению ценности предмета: этический, финансовый и культурный аспекты проблемы.
3. Охарактеризуйте динамику рынка культурных ценностей в России.

Список литературы:

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М. : Наука, 1989. - 187 с. – С. 5-78.

Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1985. - 404 с.- С.343-386.

Источники

Штелин Я. Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / [сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разд. и примеч. К. В. Малиновского] . - М. : Искусство, 1990. - 2 т.- С.86-156.

Тема 2. Формы и способы организации, описания, хранения и представления коллекций

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы особенности организации, описания и хранения коллекций в российской традиции (в исторической перспективе)?
2. Каковы особенности организации, описания и хранения коллекций в европейской традиции (в исторической перспективе)?
3. Каковы особенности организации, описания и хранения коллекций в американской традиции (в исторической перспективе)?
4. Сравните особенности представления коллекций в российской, европейской и американской традициях.

Список литературы:

Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1985. - 404 с.-С. 49-123 с.

Суворов Н.Н. Галерейное дело : искусство в пространстве галереи : учебное пособие / Николай Суворов. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. - 199 с.

Юренева Т.Ю. Западно-европейские естественно-научные кабинеты XVI-XVII веков//Вопросы истории естествознания и техники.-2002.- №4.-С.765-786.

Дополнительные

Зилоти В.П. В доме Третьякова. - М. : Искусство, 1998. – 246 с.

Источники

Штелин Я. Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / [сост., пер. с нем., вступ. ст., предисл. к разд. и примеч. К. В. Малиновского] . - М. : Искусство, 1990. - 2 т.- С.86-156.

Тема 3. Анализ выставки

Это занятие посвящено изучению работы с каталогами по выставкам: каждый каталог внимательно анализируется и обсуждается. Руководитель приносит на занятие каталоги выставок биеннале, аукционов, тематических выставок, выставок – реконструкций и персональных проектов, используя как отечественный, так и западный материал.

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать каталог выставки (на выбор участника проекта).

Список литературы:

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М. : Наука, 1989. - 187 с. – С. 5-78.

Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1985. - 404 с.- С.343-386.

Тема 4. Анализ выставки

Подготовка документации выставки: информация об авторах, о работах, составляется глоссарий ключевых терминов к концепции выставки, список авторов, список выставок, в которых они участвовали, производится фотосъемка, копирование, сканирование

необходимого материала.

Практическое занятие походят как в учебных помещениях, так и в мастерских художников, проходят рабочие встречи по обработке документации.

Вопросы для обсуждения:

Какие термины для глоссария вы предлагаете?

Как вы можете их описать?

Список литературы:

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М. : Наука, 1989. - 187 с. – С.

Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1985. - 404 с.-С.343-386.

Тема 5. Работа над буклетом

Практическое занятие по работе над буклетом. Обсуждение вводной статьи и коротких аннотаций. Обсуждение возможного формата. Работа над текстами к анонсу выставки, связь с издательствами и сайтами.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить буклет к выставке. Рассмотреть варианты анонсов и публикаций.

Список литературы:

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М. : Наука, 1989. - 187 с. – С. 5-78.

Левинсон-Лессинг В.Ф. История Картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). - Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1985. - 404 с.- С.343-386.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): раскрытие закономерностей становления и развития коллекционирования как особого культурного явления с выявлением особенностей понимания коллекции в различные эпохи, подготовленность студента к проведению научно-исследовательской деятельности, сбору научной информации, составлению библиографии по тематике проводимых исследований, выступление с докладами и участие в работе семинаров и научных конференций.

Задачи:

- Изучить этапы, которые прошло галерейное дело на пути к современному состоянию;
- Изучить причины, которые способствовали изменениям в функционировании галерейного дела в России с 90-х годов XXI века до наших дней;
- Изучить основные сведения о работе в галерее и другими формами деятельности, связанной с произведениями изобразительного искусства;
- Дать представление об этапах построения отношений с художниками и организации различных проектов, связанных с их продвижением;
- Познакомить учащихся с базовыми аспектами создания и управления галереей современного искусства.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
- ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры;
- ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры;
- ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры;
- ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе;

– современные методы управления и их особенности для арт-индустрии; основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры;

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом; применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;

Владеть

- навыками работы в команде; методами обоснования стратегических и тактических решений;
- управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры; способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.