

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Галерейное и аукционное дело

по направлению подготовки

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Направленность (профиль) подготовки:
Социокультурное проектирование в музейной практике

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
О.С. Хрулева

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и педагогической деятельности на основе норм социальной и этической ответственности.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.1 Ориентируется в совокупности нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность

ИОПК-3.2 Разрабатывает стратегии развития организации или учреждения культуры

ИОПК-3.3 Принимает управленческие решения в сфере профессиональной деятельности

ИУК-6.2 Реализует и корректирует стратегию личностного и профессионального развития с учетом конъюнктуры и перспектив развития рынка труда

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить аппарат музеологии и сформировать целостное представление о художественном бизнесе в России в системе его посреднических институтов (частных художественных галерей современного искусства).

– Научиться применять понятийный аппарат музеологии для решения практических задач профессиональной деятельности и применению методик в области арт-бизнеса.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Основные направления музейной деятельности», «Объекты культурного и природного наследия»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

-лекции: 12 ч.

-практические занятия: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Производство искусства и социокультурная среда. Явление художественных выставок. Параметры социокультурной среды и ее влияние на культурные процессы. Понятие “художественная среда”. Формирование круга производителей художественных

ценностей, критиков, потребителей, зрителей. Взаимодействие художника и зрителя. Художественная среда как круг взаимодействия людей и организаций, специализирующихся в сфере изобразительного искусства (включая музеи, выставочные залы, салоны, галереи и т.д.). Организация выставок, акций, перформансов, проектов, ярмарок как поиск и разработка собственной проблемы и траектории движения. Искусство как социально значимое знание. Музеи и галереи как учреждения культуры, транслирующие социокультурный опыт сообщества. Художественная выставка для художника, публики, институций, коллекционеров. Классификация художественных выставок. Художественные выставки в Древней Греции. Выставки французских Салонов XVII – XIX в. Первая в истории искусства персональная выставка Гюстава Курбе. Первая выставка передвижников 1871-1872 г. Первая выставка импрессионистов 1874г.

Тема 2. Художественная галерея в современном контексте. Художественная галерея в условиях современной культуры. Современное искусство, галерейное дело и арт-бизнес. Институты, регулирующие художественные процессы. Государство и рынок как регуляторы: советский, российский и зарубежный опыт. Арт-рынок и галерея как атрибут рынка и независимое выставочное пространство. Картина, как предмет потребления, в том числе престижного. Коллекционер как потребитель, вкладывающий деньги в соответствующий товар, поддерживающий деятельность художника и галереи. Отличительные особенности пространства российского арт-рынка. Формирование устойчивых связей между главными действующими лицами (художник, зритель, посредник – галерея, музей). Возникновение платежеспособного среднего класса. Contemporary Art. Коммерческий аспект жизни галереи современного искусства. Соотношение рыночной цены произведения искусства и его духовной ценности. Место меценатов в развитии художественной культуры, имеющих своих предшественников в древней истории многих стран. Галерея как проект творческий и как коммерческий. Общие тенденции в организации современных арт-проектов.

Тема 3. Галерея как площадка для деятельности экспертного сообщества и арт-бизнеса. Исследовательская, коммерческая и идеологическая составляющие социокультурного посредничества. Выставка как сфера деятельности экспертного сообщества. Искусствоведческая, критическая и кураторская формы деятельности экспертного сообщества. Ведущие российские художественные критики. Художественная выставка как часть арт-бизнеса.

Тема 4. Государственное участие в выставочной деятельности. Взаимодействие различных форм государственного социокультурного посредничества. Взаимоотношение власти и искусства. Государство как заказчик художественных выставок.

Тема 5. Арт-менеджмент и кураторство. Особенности управленческих задач. Специфика деятельности куратора и арт-менеджера. Куратортворец. Критика института кураторства. Художники в роли кураторов. Современные российские художники-кураторы.

Тема 6. Галереи как культурный феномен. Типы галерей. Современные проблемы галерейного дела. Искусство и зритель, искусство и потребитель. Взаимодействие куратора, арт-менеджера и художника- новый вид культурной коллаборации. Непрерывность традиции коллекционирования искусства на Западе. Российские особенности экспонирования предметов искусства (обширные запасники музеев). Свободное пространство для произведений современного искусства в частных коллекциях. Интересы элиты и проблемы современного искусства. Престижное потребление и приобретение предметов искусства элитой. Искусство как средство коммуникации между стратами и к средство восходящей социальной мобильности. Престижность финансовых расходов на искусство. Демонстрация богатства и принадлежности к миру интеллектуалов путем открытого формирования личной коллекцию. Приобретение произведений искусства как средство демонстрации принадлежности к элитам. Спонсирование художественных проектов как выгодная

рекламная технология. Использование образов, мотивов, сюжетов "высокой культуры" - широкое распространение копий, сувениров, туризм к центрам мировой культуры, стилизация и эстетизация новых товаров, рекламы и т.д. Различия в социокультурном потенциале российских регионов и специфика художественной среды и галерейного дела. Актуальность коллекционирования в современной России: региональная специфика.

Тема 7. Структура управления современной галереей и выбор бизнесстратегии. Выбор концепции. Целевая аудитория. Бизнес-план. Виды мероприятий. Документация. Современная галерея и вызовы, с которыми она сталкивается. Показатели, жизнеспособности галереи: наличие стационарного помещения; регулярность и темп выставок; издание каталогов; круг художников; круг клиентов (коммерческой галереи); участие в ярмарках и фестивалях (региональных, российских, зарубежных); Собирательство как один из наиболее важных моментов в деятельности галереи. Коллекция галереи как основа структуры, стимул к жизни и профессиональному росту. Возможности составления коллекции у небольших галерей в нашей стране на сегодняшний момент. Выставочная деятельность, как основной род деятельности галереи. Проблема оценки критериев качества, предлагаемого современной галереей искусства. Техническое оснащение галереи. «Программа минимум» и «программа максимум». Технические возможности галереи, способы привлечения к технической поддержке других структур. Печатная продукция и реклама. Необходимость рекламы, способы ее распространения.

Тема 8. Выставочная политика галереи. Основные типы выставок: - профильные - основные, программные выставки, экспонирующие искусство, которым непосредственно занимается галерея; - дебютные выставки, осуществляющие функцию представления художника; - коммерческие выставки как способ дополнительного финансирования галереи; - презентационные выставки, демонстрирующие достижения галереи в формировании собственной коллекции. Мультимедийность галерейного пространства и выставок как конкурентоспособность. Проведение выставок в непредсказуемом пространстве и форме. Стратегия выживания галереи в современной России. Работа арт-эксперта в галерее. Современные тенденции музейных выставок. Временные выставки. Современное искусство в классическом музее. Новые технологии в музейных выставках.

Тема 9. Арт-ярмарки и галерейный бизнес. Петроградский музей художественной культуры и ГИНХУК. Александр Дорнер и музей в Ганновере. Кураторские практики авангарда. Societe Anonyme Inc и Марсель Дюшан. Американская модель музеев современного искусства. Европейское институциональное курирование второй половины XX века. Стеделейк и Вильгельм Сандберг. The American Shows MoMA. 1950-е гг. Выставка «Когда отношения обретают форму: работы, концепции, процессы, ситуации, информации». Музей Берна. 1969 г. Куратор: Харальд Зеeman. Выставочная трилогия «Париж-Нью-Йорк», «Париж-Берлин», «Париж-Москва». Центр Жоржа Помпиду. 1977—1981. Куратор: Понтюс Хюльтен. Современная биеннальная культура. Структура менеджмента и специфика кураторской работы на биеннале. Критика биеннального движения. История Венецианской биеннале. Русский павильон на Венецианской биеннале. История Документа Биеннале инакомыслия 1977 г. Московская биеннале современного искусства.

Тема 10. Практические аспекты галерейного менеджмента Петербургская художественная среда: анализ ситуации, перспективы развития. Галереи, культурные центры, центры современного искусства, музеи современного искусства, выставочные проекты СПб и Ленинградской области: картографирование и типологизация. Описание и анализ: структура, направление деятельности, характер проектов, целевая аудитория, представленность в Интернет-пространстве, мультимедийность и др. параметры.

Тема 11. Фандрайзинг и партнерские программы галереи. Явление и виды художественных ярмарок. Менеджмент и специфика кураторской работы на арт-ярмарках. Художественные галереи как культурный феномен. Баланс между коммерческой

ориентацией и экспериментальностью галерейных выставок. Выставочный проект. Анализ социокультурной среды региона и определение целевой аудитории проекта. Предварительный мониторинг проекта. Практическая реализуемость и актуальность проекта. Долговременный и краткосрочный проект. Команда единомышленников как ресурс. Фонды: контакты, способы и формы взаимодействия. Наиболее крупные благотворительные фонды. Формы продвижения проекта в Интернете.

Тема 12. Выбор коммуникативной стратегии галереи. Современная художественная галерея и структура ее управления. Разновидности сотрудничества художника и галереи. Выставочная и ярмарочная стратегия галереи. Сайт художественной галереи. Интернет как средство коммуникации: взаимодействие, распространение информации, использование всемирного банка данных и др. возможности. Сайт как информационное и социокультурное пространство, содержащий сведения различного характера: базовая информация о галерее: местоположение, время работы и др. информация о коллекции, экспозиции и выставках биографические сведения о художниках анонсы предстоящих выставок, акций, проектов, публичных лекций, семинаров, творческих встреч и т.д. видеоряд выставочных работ, работ, предлагаемых для продажи, другая информация. Изучение общественного мнения через электронную «книгу отзывов». Поиск единомышленников и волонтеров, спонсоров или покупателей.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий, письменных работ (эссе), устных сообщений (презентаций) и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Текущий контроль направлен на достижение ИОПК 3.1, ИОПК 3.2, ИОПК 3.3, ИУК 6.2.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в третьем семестре проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух частей. Первая часть содержит один вопрос, проверяющий ИОПК-3.1. Ответ на вопрос второй части дается в развернутой форме. Вторая часть содержит 1 задание проверяющих ИОПК-3.2 - 3.3 и оформленные в виде практических задач. Ответы на вопросы третьей части предполагают решение задач и краткую интерпретацию полученных результатов. Продолжительность зачета 1 час.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по

оформлению. Студентам следует: выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Суворов Н. Н.. Галерейное дело. Обращение произведений искусства : учебное пособие / Суворов Н. Н.. - 2-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. - 288 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/370682>
2. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л. М. Шляхтина. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 248 с.
3. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства: учебное пособие / Н. Н. Суворов. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 288 с.

б) дополнительная литература:

1. Гуггенхайм П. На пике века : исповедь одержимой искусством / Пегги Гуггенхайм. - Москва : Ад Маргинем Пресс [и др.], 2022. - 431 с.: ил.
2. Глушкова, П. В. Основные направления музейной деятельности: учебное пособие / П. В. Глушкова. — Кемерово: КемГИК, 2019. — 244 с.
3. Музей и комплектование его собрания [Текст] : учеб.пособие / Н. И. Решетников; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [под ред. И. Б.Хмельницкой]. - [Изд. 2-е,доп.]. - М. : МГУКИ, 2013. -159 с.
4. Флиер А.Я. Тезаурус основных понятий культурологии : учеб. пособие / А. Я. Флиер, М. А. Полетаева Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: МГУКИ, 2008. — 284 с. Юренева Т.Ю. Музееведение: учеб. для студентов гуманитар.спец.вузов. —М.: Акад. Проект, 2007. -558 с.
5. Основы галерейного дела. Практические занятия [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Северюхин Д. Я. — СПб.: СПбГУПТД, 2019.— 27 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20199300, по паролю

в) ресурсы сети Интернет:

1. Визуальная культура XX–XXI вв. Онлайн-курс про анализ визуальной информации: от фотографий и кинематографа до архитектуры и инсталляций подходы и интерпретации. // <https://www.lektorium.tv/visual-culture>
2. В поисках современности: русское искусство XX века // <https://www.lektorium.tv/russian-art>
3. Интермедиаальность художественного пространства. Онлайн-курс посвящен феномену интермедиаальности и его различным проявлениям // <https://www.lektorium.tv/intermediality>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Караченцев И.С. канд. культурологии, ассистент кафедры культурологии и музеологии ТГУ