

**Общество с ограниченной ответственностью
«Международная онлайн академия искусств и антиквариата №1»**

Специализированное структурное образовательное подразделение
Общества с ограниченной ответственностью
«Международная онлайн академия искусств и антиквариата №1»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор



/ Сомова О.В. /

«01» июля 2024 г.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Арт-менеджмент»

Москва
2024 г.

Оглавление

<u>СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</u>	3
<u>1. РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ</u>	4
<u>2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ</u>	9
<u>3. РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ</u>	34
<u>4. РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ</u>	46

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разделы:

1. Паспорт Программы.
2. Содержание Программы.
3. Условия реализации Программы.
4. Контроль и оценка результатов освоения Программы.

1. РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Цель реализации Программы.

Целями освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Арт-менеджмент» (далее – Программа или Программа «Арт-менеджмент») являются формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций и развитие навыков их реализации в практической деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих социальной мобильности слушателя и устойчивости на рынке труда с получением соответствующего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере культуры и искусства:

- Изучить область культуры и искусства с точки зрения профессионального менеджмента.
- Сформировать всестороннее представление об управлении проектами в сфере культуры, искусства и арт-индустрий.
- Сформировать все необходимые компетенции и дать полный набор действенных инструментов для грамотной продажи и продвижения предметов искусства и/или антиквариата, их экспонирования, коллекционирования, хранения, логистики.
- Развить способность использовать принципы основных методов научного изучения менеджмента в искусстве в профессиональной и исследовательской деятельности.
- Изучить основы проектирования и производства творческих проектов и различные способы их реализации.
- Сформировать представление о современных механизмах и инструментах управления проектами в сфере искусства, культуры и креативных индустрий.

2. Задачи Программы:

Программа «Арт-менеджмент» является уникальным универсальным пособием по работе на арт-рынке.

Программа «Арт-менеджмент» способствует формированию универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих слушателю успешно реализовать себя в научной и практической сферах деятельности, а именно:

- Сформировать базовые знания для работы в сфере искусства, культуры и креативных индустрий; выработать навыки анализа произведений мирового искусства.
- Сформировать представления о менеджменте в сфере искусства и целях научных методов изучения рынка искусства.
- Сформировать всеобъемлющий комплекс компетенций, методов и инструментов для грамотной продажи и продвижения предметов искусства и/или антиквариата, включая их коллекционирование, экспонирование, хранение и логистику.
- Сформировать представление об арт-менеджменте и основных аспектах профессии арт-менеджер, их современное понимание и прочтение в текущих реалиях.
- Выработать и развить способность понимания важнейших процессов на современном рынке искусства в контексте арт-индустрии.
- Сформировать представления о структуре рынка искусства, истории его появления, культурных событиях, концепциях и тенденциях на современном арт-рынке.
- Знать современные методы и инструменты арт-менеджмента и особенности их применения в сфере искусства и культуры.
- Знать форматы профессиональной реализации сферы управления в организациях искусства, культуры и креативных индустрий.
- Знать основные концепции, особенности стратегического и оперативного управления проектами и их развития в сфере культуры и искусства.

- Знать целостную картину развития рынка художественных ценностей на различных этапах его эволюционирования, с учетом отличительных особенностей каждого национального рынка.
- Владеть навыком анализа управления организациями в сфере искусства и культуры, определения проблем и причин выявления факторов различной успешности проектов в сфере арт-индустрий.
- Уметь разрабатывать стратегии и планы развития организации в сфере музейной деятельности, в сфере культурно-просветительской деятельности.
- Выработать и развивать способности понимать и анализировать принципы составления арт-проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода для изучения закономерностей и особенностей взаимодействия разных стран.
- Владеть навыком составления пошагового плана организации арт-выставки от дизайна и подготовки необходимой документации до маркетингового продвижения и финансирования.
- Знать форматы, модели и структуры арт-институций.
- Владеть навыком формирования цены на произведения искусства, знать основы и принципы ценообразования в искусстве.
- Понимать методы популяризации творчества художников, знать механизмы и особенности проведения аукционов, принципы функционирования аукционных домов и их технологии.
- Изучить явление фальсификации в мире искусства, разобраться в видах фальсификаций и современных способах противодействия им, включая роль международных различных организаций, исследовательских международных центров, правоохранительных органов и СМИ, приобрести ценные навыки в индивидуальной практической работе, взаимодействуя с различными предметами.
- Сформировать личное мнение и профессиональные принципы, необходимые для осуществления коммерческой или частной деятельности на территории арт-рынка.

- Уметь разбираться в основах бизнес-планирования и бизнес-моделирования, знать особенности продюсирования проектов в сфере искусства и креативных индустрий.
- Сформировать компетенции по созданию, планированию, организации и продвижению проектов в сфере креативных индустрий и художественных практик, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере продюсирования художественных проектов, организации творческой деятельности и управления проектами и продуктами в креативных индустриях.
- Понимать и уметь использовать профессиональную терминологию; иметь навыки описания произведений искусства, используя понятийный аппарат искусствоведческой науки; уметь навык работать с литературой об искусстве, составлять различные типы текстов об искусстве, понимать и критически оценивать возможности их использования.
- Владеть умением эффективного использования различных источников информации, для понимания и изложения различной информации, стремления совершенствовать знания об менеджменте в сфере искусства и культуры разных народов мира, воспитывать самоорганизацию и самообразование, профессиональное и личностное развитие, использование искусствоведческих знаний для выработки нравственно-этического фундамента профессиональной и личностной коммуникации.
- Располагать навыком приобретения новых знаний и умений, планирования своей научно-исследовательской работы, анализа и сопоставления информации из множества источников, составления обзоров и презентаций, представления результатов собственных и групповых исследований, владения современными научными терминологиями.
- Применять в рамках своей профессиональной деятельности полный диапазон современных информационных технологий.

3. Рекомендуемое количество часов: 445 часов

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 445 часов, в том числе:

учебная нагрузка – 324 часа; самостоятельная (практическая) работа – 121 час.

4. Результаты освоения Программы

По результатам прохождения Программы слушатель должен обладать знаниями в области арт-менеджмента и искусствоведческой методологии:

- выработать и развить способность составлять пошаговый план от создания идеи и ключевой ценности проекта в сфере культур и искусства до его запуска, удержания позиций и формирования запоминающегося на долгие годы бренда на рынке искусства, а также все необходимые навыки для реализации этого плана;
- понимать функциональный, компетентностный и ценностный профили арт-менеджера, в том числе с точки зрения требований, которые разрабатываются экспертной комиссией или независимой оценочной сертифицирующей организацией в рамках отрасли в целом;
- выработать навык анализа управления проектами в сфере искусства, культуры и креативных институций, обладать современными методами и концепциями менеджмента применительно к арт-индустриям;
- овладеть навыками реализации организационно-управленческих функций и способностью принимать управленческие решения в сфере музейной деятельности, в сфере культурно-просветительской деятельности;
- сформировать высокопрофессиональный комплекс методов и инструментов для продажи и продвижения предметов искусства и/или антиквариата, включая их коллекционирование, экспонирование, хранение и логистику.

Формы текущего контроля: опрос, собеседование, решение ситуационных задач, промежуточные тестирования.

Итоговый контроль: итоговое квалификационное тестирование.

2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

1. Содержание дополнительной профессиональной Программы

учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках (ЕКС, ОКЗ, ОКВД).

Уровень образования слушателей: лица, имеющие среднее/высшее профессиональное образование или лица, получающие среднее/высшее профессиональное образование.

2. Нормативно-правовые основы разработки Программы дополнительного профессионального образования:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями).
- Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изм. и доп.).
- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с изм. и доп.).
- Приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2013 г. № 10 «О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников».
- Приказ Минобрнауки РФ (Минобрнауки России) от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изм. и доп.).
- Письмо Минобрнауки РФ № 06-735 от 09.10.2013 г. «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о

законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования).

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»).
- Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 298 ОК 010-93 «Общероссийский классификатор занятий».
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 (постановление Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изм. №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003).
- Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД». (ОКВЭД: общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706 «Правила оказания платных образовательных услуг».

3. Характеристика профессиональной деятельности работника по изучаемой Программе «Арт-менеджмент»:

Обладает профессиональными знаниями о периодизации истории искусств, навыками и умениями в области арт-менеджмента с целью воспитания соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам и руководителям государственных, муниципальных и частных структур в сфере социально-культурной работы, креативных и арт-индустрий.

Обучение по Программе «Арт-менеджмент» подходит начинающим или уже работающим сотрудникам сферы культуры и искусства, арт-бизнеса, а также художникам (и их продюсерам), кураторам, галеристам, антикварам, арт-дилерам, сотрудникам выставочных центров, музеев и культурных институций, маркетологам и PR-менеджерам арт-рынка.

4. Область и объекты профессиональной деятельности:

- область профессиональной деятельности: культура, искусство (в сфере музейной деятельности, в сфере культурно-просветительской деятельности);
- объект(ы) профессиональной деятельности:
 - историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семантических измерениях и их отражение в памятниках архитектуры и искусства, теории и методологии истории искусства, эстетических концепциях;
 - собрания и коллекции произведений искусства;
 - арт-объекты и объекты различных креативных индустрий;
 - памятники архитектуры, архитектурные ансамбли;
 - способы презентации произведений искусства и архитектуры.

2. Учебный план

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Цель обучения: сформировать у слушателей комплексное представление об управлении организациями и проектами в сфере культуры и искусства, о структуре системы арт-рынка, о современных подходах и методах управления в контексте арт-индустрий; изучить региональные и глобальные культурные события, концепции, тенденции; сформировать базовые знания для работы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Категория слушателей: лица, имеющие среднее /высшее профессиональное образование или лица, получающие среднее / высшее профессиональное образование.

Срок обучения: 445 часов.

Формы обучения: дистанционная с применением ДОТ.

Программа «Арт-менеджмент»

Общая трудоемкость программы – 445 часов.

№ п / п	Наименование дисциплины модуля	Всего (час)	В том числе			Формы контроля	Лектор
			Лекции (час)	Самостоятельная работа (час)	Практическая работа (час)		
ПК. 1.	Введение в историю искусств.	70	62	3	5	зачет	Расторгуев А.Л. - кандидат искусствоведения, доцент Кафедры истории искусств Исторический факультет МГУ
ПК. 2.	Галерея и арт-бизнес. Введение в профессию.	24	20	2	2	зачет	Плавинская Е. Д. - Российский искусствовед, галерист, куратор выставок современного искусства, арт-

							критик и состоявшийся художник
ПК. 3.	Арт-бизнес: от истории к практике.	17	12	2	3	зачет	Зайцев А.В. - Кандидат наук, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова, аукционист, директор и соучредитель «Альбион галереи»
ПК. 4.	Галерейное дело.	12	8	2	2	зачет	Зайцев А.В. - Кандидат наук, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова, аукционист, директор и соучредитель «Альбион галереи»
ПК. 5.	Искусство как инвестиция.	7	4	1	2	зачет	Маркина Т.Ж. - МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет искусств. Ведущий обозреватель арт- рынка, заместитель главного редактора The Art Newspaper Russia
ПК. 6.	Рынки искусства. Стратегии, инструменты, институции.	43	35	3	5	зачет	Алексеев К.В. - кандидат наук, искусствовед и доцент кафедры современного искусства РГГУ, эксперт по формированию

							корпоративных коллекций
ПК. 7.	Организация и проведение выставки.	35	28	3	4	зачет	Макарова Ирина - кандидат культурологии, Ведущий специалист отдела организации выставок ГМИИ им. Пушкина
ПК. 8.	Маркетинг в сфере искусства.	19	14	2	3	зачет	Алексеев К.В. - кандидат наук, искусствовед и доцент кафедры современного искусства РГГУ, эксперт по формированию корпоративных коллекций
ПК. 9.	Цена и ценность на рынке искусства.	30	23	3	4	зачет	Апресян А.Р. - искусствовед, кандидат философских наук, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, Школы дизайна РАНХиГС, журналист, лектор Государственного исторического музея
ПК. 10.	Коллекционирование и коллекции.	18	14	2	2	Зачет	Сенгупта О.Д. - лектор МГУ им М.В. Ломоносова, исследователь арт-рынка, галерист, коллекционер, член

							международных организаций TIAMSA, IFAR, IC
ПК. 11.	Тексты в арт-бизнесе.	11	7	2	2	зачет	Чебатков Сергей – преподаватель РГГУ, культуролог, журналист, продюсер официального подкаста Государственной Третьяковской галереи
ПК. 12.	Логистика произведений искусства.	21	16	2	3	зачет	Сложенко Игорь – преподаватель РГГУ, руководитель ведущей логистической компании России, эксперт по организации перевозки предметов искусства
ПК. 13.	Фальсификация в мире искусства. Часть 1.	39	32	3	4	зачет	Сенгупта О.Д. - лектор МГУ им М.В. Ломоносова, исследователь арт-рынка, галерист, коллекционер, член международных организаций TIAMSA, IFAR, IC
ПК. 14.	Фальсификация в мире искусства. Часть 2.	36	29	3	4	зачет	Сенгупта О.Д. - лектор МГУ им М.В. Ломоносова, исследователь

							арт-рынка, галерист, коллекционер, член международных организаций TIAMSA, IFAR, ПС
ПК. 15.	Основы продюсирования в сфере искусства.	28	20	3	5	зачет	Шкарина В.С. – Доцент экономического факультета РГГУ, кандидат экономических наук, креативный продюсер, предприниматель, бизнес- консультант
16.	Подготовка к итоговому квалификационному тестированию.	30			30		
17.	Итоговая аттестация.	5			5	тест	
18.	ИТОГО:	445	324	36	85		

3. Содержание обучения по Программе «Арт-менеджмент»

<p>ПК. 1. (70 часов)</p>	<p>Введение в историю искусств.</p>	<p>Дисциплина рассказывает об основных периодах и направлениях развития искусства от первобытного общества до начала XX века. Дисциплина охватывает историю архитектуры и изобразительного искусства в указанный период, включая древнейший период в истории искусства в период первобытного общества, искусство Индии, Китая, мезоамериканское искусство и исламское искусство.</p> <p>Предмет дисциплины: рассмотрение памятников скульптуры, архитектуры и живописи и выявление специфики формально-образного языка в обозначенных этнокультурных рамках. Хронологические рамки дисциплины охватывают период от первобытного общества до начала XX века.</p> <p>Образовательные задачи: 1) дать общее представление об историческом развитии искусства в каждом своем этапе развития в обозначенных временных рамках; 2) рассмотреть определенные культурные взаимодействия между различными цивилизациями и отражение этих процессов на развитие искусства; 3) указать значение и роль каждого этапа развития искусства в мировой истории искусств.</p> <p>Цель дисциплины: формирование у слушателей целостного представления об искусстве разных периодов, о стилистических особенностях его эволюции, об общих и специфических локальных чертах искусства, присущих тому или иному периоду развития человечества в различных частях Земного шара.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <p>Данный учебная дисциплина решает несколько задач. Дисциплина разбирает один из принципиальных вопросов в искусстве: с чего все начиналось? Как древние люди пришли к идее изображать те или иные предметы? Как возникали различные виды искусств: архитектура, скульптура, живопись и декоративное искусство? Как они развивались? Как появились первые Венеры эпохи палеолита, наскальная живопись, в чем особенности первых древнейших из крупных мегалитических сооружений в мире Гебекли Тепе, Стоунхенджа. В чем было их значение для последующих поколений?</p> <p>Древнейший период в истории искусства насчитывает несколько десятков тысячелетий и</p>
-------------------------------------	--	---

		<p>охватывает почти все континенты. Одним из самых великих событий в истории человечества по праву можно назвать появление абсолютно нового вида деятельности – художественного творчества - искусства.</p> <p>Главной задачей данной дисциплины является знакомство слушателей с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства, с эволюцией стилей, с особенностями и закономерностями регионального развития, конкретными произведениями архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, их иконографическими особенностями. Дисциплина должна формировать у слушателей представление о незримых нитях, связывающих произведения искусства с историческими и политическими событиями; со всей культурой каждой эпохи в ее духовном, религиозном и материальном измерениях.</p>
<p>ПК. 2. (24 часа)</p>	<p>Галерея и арт-бизнес. Введение в профессию.</p>	<p>Дисциплина является вводной в профессию и дает такие представления, как художник, галерея, профиль галериста, рассказывает, как спланировать проведение выставки, от первоначального замысла до воплощения идеи в жизнь: как выбрать произведения искусства и художников, определить, в чем замысел и миссия выставки, выбрать место для ее проведения и организовать выставочное пространство выставки, как осветить её открытие.</p> <p>Дисциплина описывает календарь галериста: что такое высокий сезон и каникулы, какие фестивали и ярмарки вас ждут в течение года.</p> <p>Дисциплина формирует навыки ориентации в современном арт-рынке, создании своего культурного проекта.</p> <p>Цель дисциплины: формирование у слушателей вводного представления об арт-бизнесе и профессии галерист:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка пошагового алгоритма правильных действий при выходе на арт-рынок во избежание фатальных ошибок; 2) рассмотрение актуальных приемов тактического планирования и освоение продающих каналов и стратегий. <p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатель должен знать:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> * какие виды галерей существуют, какие отличительные черты и особенности различных типов художественных пространств: агентства, шоурума, музея; * какой вид галереи выбрать и почему; * основы определения замысла и миссии выставки; * принципы выбора художников для галереи, достоинства и недостатки выбора того ли иного типа: хорошо известного/ хорошо продаваемого/ молодого художника; * как работать с произведениями искусства на различных этапах производства произведений искусства, транспортировки, экспонирования, хранения и их реставрации; * принципы планирования выставочного пространства: дизайна выставочного пространства, экспозиции, освещения, надписей, подписей; * как составить проект и организовать открытие выставки и подготовить соответствующую культурную программу; * знать тонкости PR кампаний для прессы, для зрителей, для клиентов, для партнёров; * иметь представление о календаре галериста, о фестивалях, ярмарках, высоком сезоне, каникулах.
<p>ПК. 3. (17 часов)</p>	<p>Арт-бизнес: от истории к практике.</p>	<p>Дисциплина представляет собой системный обзор развития и анализ современного состояния зарубежного и российского рынков художественных ценностей.</p> <p>Дисциплина освещает основные вопросы в области арт-бизнеса и описывает форматы профессиональной реализации сферы управления в культуре и искусстве.</p> <p>Предметом дисциплины является арт-рынок, история его появления, становления феномена коллекционирования и коллекционеров, современные тенденции и актуальное состояние арт-рынка.</p> <p>Цель дисциплины: изучить историю формирования арт-рынка от зарождения практики изготовления культурных ценностей и их собирательства до формирования современной системы арт-бизнеса, как совокупности и взаимодействия галерей, аукционных домов, ярмарок; приобщение к закономерностям его развития, специфике содержания и особенностям художественной формы, приобретение знаний, позволяющих ориентироваться в истории арт-рынка и</p>

		<p>художественном процессе.</p> <p>Задачи дисциплины: дать общее представление об истории развития рынка искусства, поэтапного его становления:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Зарождение собирательства и коллекционирования; * Развитие собирательства и коллекционирования в древнем и античном мире; * Возникновение практики коммерческого оборота художественных и культурных ценностей; * Развитие антикварно-художественного рынка европейских стран в XVIII-XX вв.; * Современное состояние зарубежного антикварного рынка; * Зарождение и формирование антикварно-художественного рынка в России в XVII-XIX вв.; * Состояние рынка в конце XIX – начале XX в.; * Состояние антикварной торговли и бытование художественных ценностей вне государственно-музейной системы (1910-е – 1980-е гг.); * Формирование антикварно-художественного рынка в современной России (1990-е гг.); * Современное состояние отечественного антикварно-художественного рынка; * Актуальные проблемы функционирования российского антикварного рынка. <p>Дисциплина освещает основные понятия в сфере антикварно-художественного бизнеса: теорию и практическое применение; законодательное регулирование в области арт-рынка; общие закономерности построения бизнеса в области искусства соответственно формам торговли или оказания услуг.</p>
<p>ПК. 4. (12 часов)</p>	<p>Галерейное дело.</p>	<p>Дисциплина посвящена тонкостям и особенностям галерейного дела, от формирования первой экспозиции до занятия важного места в культурном пространстве.</p> <p>Цель дисциплины: формирование практических навыков для успешного развития галерейного дела от открытия собственной художественной или антикварной галереи до вывода ее на международный уровень.</p>

		<p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатель должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Основные принципы запуска галерейного проекта. * Особенности и различные аспекты специфики художественной галереи: <ul style="list-style-type: none"> * Выбор направления деятельности; * Выбор места расположения; * Организация пространства; * Подбор персонала. * Методы планирования и формирования экспозиции галереи. * Специфику презентации галерейного проекта. * Основные принципы работы галереи, в том числе <ul style="list-style-type: none"> * Как выстраивается взаимодействие с клиентами, партнерами и персоналом. * Как осуществляется покупка и продажа произведений искусства. * Основы взаимодействия с другими институциями - музейными сообществами, выставками, аукционными домами и зарубежными рынками. * Принципы выстраивания взаимоотношений с художниками и владельцами произведений, выставляемых на продажу. * Нормативный документооборот галереи.
<p>ПК. 5. (7 часов)</p>	<p>Искусство как инвестиция.</p>	<p>Дисциплина является основополагающей для формирования навыков анализа художественного рынка с целью понимания основных принципов и законов инвестирования в искусство.</p> <p>Предметом дисциплины является рынок художественных ценностей и история его зарождения, современное состояние арт-рынка.</p> <p>Цель дисциплины: формирование и актуализация необходимых знаний об инвестировании в искусство, современном состоянии арт-рынка, методах оценки произведений искусства и способах прогнозирования динамики цен.</p> <p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Знать историю зарождения арт-рынка; * Понимать основы функционирования рынка искусства; * Обладать навыком и методами оценки и прогнозирования цен на искусство.

		<p>* Уметь характеризовать великие мировые галереи искусства и анализировать их отличительные особенности;</p> <p>* Знать принципы функционирования аукционных домов и их технологии.</p> <p>* Уметь классифицировать художественный рынок и различные уровни художественного рынка: первичного и вторичного.</p> <p>* Знать тенденции процесса превращения коллекционирования в инвестирование.</p> <p>* Разбираться в основных стратегиях грамотного арт-дилера: как галерея создает добавленную стоимость и влияет на цены.</p> <p>* Знать обороты искусства в мире.</p> <p>* Обладать методами оценки произведений искусства, разбираться в базах цен и способах их прогнозирования.</p> <p>* Знать особенности российского арт-рынка.</p>
<p>ПК. 6. (43 часа)</p>	<p>Рынки искусства. Стратегии, инструменты, институции.</p>	<p>Дисциплина рассматривает историю российских и западноевропейских рынков, а также делает акцент на арт-рынки Китая и арабских стран, что особенно актуально в настоящее время.</p> <p>После прохождения дисциплины слушатели будут с уверенностью разбираться в стратегиях мировых арт-рынков и овладеют всеми необходимыми навыками и инструментами для успешного построения бизнеса в арт-индустрии - продажам искусства от антикварного до современного, включая перформансы.</p> <p>Цель дисциплины: дать слушателям целостную картину развития рынка художественных ценностей на различных этапах его эволюционирования, с учетом отличительных особенностей каждого национального рынка.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дать представление об основных этапах развития арт-рынка ведущих стран Западной Европы, Китая, арабских стран и России в период XIX в. по настоящее время. - Охарактеризовать индивидуальные особенности крупнейших всемирных выставок XIX века как инструмента продвижения художников. - Раскрыть закономерности развития и историю выставок. - Познакомить с моделями продвижения произведений искусства.

		<ul style="list-style-type: none"> - Проследить процесс формирования национального рынка искусства, дать полное представление об его историческом развитии в каждом своем этапе развития в обозначенных временных рамках, а также обозначить углубленный анализ отечественного арт-рынка. - Описать сравнительные модели продвижения беспредметного искусства в Европе, России, Америке. - Рассказать историю перформанса от начала XX века до наших дней. - Дать представление и описать главные арт-институции в 1980е-2000е гг. <p>Освоив дисциплину, слушатель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Знать историю ведущих мировых арт-рынков. * Знать специфику продаж предметов искусства не только на европейских рынках, но и на рынках Китая и арабских стран, что особенно актуально в настоящий момент * Понимать, почему выставка - инструмент номер один на рынке искусства. * Владеть необходимыми навыками и стратегиями успешных продаж предметов искусства и антиквариата, в том числе на исторических примерах. * Обладать техникой и основными аспектами продаж перформанса. * Овладеть знаниями о продажах искусства нон-конформизма и соцреализма.
<p>ПК. 7. (35 часов)</p>	<p>Организация и проведение выставки.</p>	<p>Дисциплина дает комплексное представление о кураторстве выставочной деятельности в России и за ее пределами, а также анализ актуальной социо-культурной ситуации.</p> <p>В результате прохождения дисциплины слушатели приобретут все необходимые компетенции для создания временных экспозиций.</p> <p>Цель дисциплины: обучение слушателей разработке пошагового плана организации арт-выставки от дизайна и подготовки необходимой документации до маркетингового продвижения и финансирования.</p> <p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатель должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Основы музейного менеджмента и типологию музеев и выставок; * Принципы организации выставочной

		<p>экспозиции как основной формы выставочной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Принципы и методы построения экспозиции; * Технологии подбора экспонатов; * Художественные средства оформления экспозиции; * Способы организации сохранности произведений искусства; * Документационное обеспечение выставочного проекта: выставочный договор, страховые документы, основные документы, необходимые для ввоза и вывоза произведений искусства на/из территории РФ, документы для Министерства культуры и таможни; * Роль музейного хранителя и специфику хранения произведений, особенности работы с произведениями графики; * Схемы организации дизайна выставки и технического обслуживания: * Выставочное оборудование и способы транспортировки произведений искусства; * Принципы выбора дизайнера или архитектора проекта, особенности его работы в течение подготовки выставки; * Требуемое оборудование выставки, специальные приспособления для демонстрации экспонатов, функции оборудования выставки; * Техническое обеспечение выставки, освещение, связь, охрана, системы сигнализации; * Способы организации транспортировки произведений искусства по России и из зарубежных стран. * Институт кураторства в России, важные мировые проекты. * Понятие современного куратора и его роль в подготовке выставки; * Способы анализа аудитории и ее нужд, планирование печатной продукции и сувениров для выставки; * Механизмы финансирования выставочных проектов; * Основы маркетинга выставочной деятельности; * Основы проведения анализа происходящего в современной социокультурной ситуации; * Успешные выставки, актуальные художники и цены на их произведения.
--	--	---

<p>ПК. 8. (19 часов)</p>	<p>Маркетинг в сфере искусства.</p>	<p>Дисциплина освещает основные принципы и инструменты маркетинга в сфере искусства.</p> <p>Предмет дисциплины: дисциплина дает представление об основных успешных галерейных, кураторских, выставочных и дилерских стратегиях в арт-бизнесе.</p> <p>Цель дисциплины: дать слушателям представление об основах рыночной экономики, рассмотреть культуру как специфическую отрасль предпринимательства, обучить инструментам и методам маркетинга в сфере искусства.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Изучить историю выставочной деятельности и ее актуальные принципы на современном рынке. * Выработать навык «создания автора» и грамотного выведения его на рынок. * Раскрыть особенности галерейных и выставочных стратегий Востока и Запада. * Дать детальное описание роли куратора и дилера на рынке искусства. * Объяснить основы взаимодействия искусства и государства. * Обучить методам продвижения любых авторов, начиная с уличных художников до мастеров первого ряда. <p>Освоив дисциплину, слушатель должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Особенности маркетинга в сфере искусства; * Механизм взаимодействия спроса и предложения; * Социальную и экономическую эффективность культуры; * Экономические механизмы деятельности организаций в сфере искусства и культуры, определения проблем и причин выявления факторов различной успешности проектов в сфере арт-индустрий; * Уметь использовать на практике навыки и умения в организации продвижения художественных произведений; * Принципы создания маркетингового проекта с учетом историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, сохранения художественного наследия, а также в взаимосвязи со всеобщей историей искусств. <p>*</p>
-------------------------------------	--	---

<p>ПК. 9. (30 часов)</p>	<p>Цена и ценность на рынке искусства.</p>	<p>Дисциплина обучает принципам ценообразования в искусстве и дает ответ на один из самых животрепещущих и часто задаваемых вопросов на рынке искусства о том, как формируется цена на произведение искусства.</p> <p>В рамках изучения дисциплины слушатели знакомятся с различным аспектами того, происходит формирование цен на то или иное произведение искусства, как произведения искусства становятся признанными шедеврами.</p> <p>Освоив дисциплину, слушатели должны уметь рассуждать и доказывать свое мнение по ряду актуальных на сегодняшний момент вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Можно ли предсказать цену на искусство? 2. Почему произведения искусства одного художника продаются за миллионы долларов, а другие так и остаются в неизвестности? Действительно ли признанные произведения искусства безусловно прекрасные произведения? 3. Заменяется ли понятие «прекрасного» и «ценного с художественной точки зрения» понятием его «цены»? <p>Цель дисциплины: обучить слушателей принципам ценообразования в искусстве и методам популяризации творчества художников, механизмам и особенностям проведения аукционов, а также истории рынка искусства (арт-рынка), его места в развитии современного художественного мира и какие перспективные направления развития его ожидают.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Изучить принципы ценообразования в искусстве; * Уметь характеризовать художественные произведения как товар; * Ознакомиться с историей арт-рынка, его функциями и местом в развитии современного художественного мира; * Изучить влияние процесса формирования художественного рынка на развитие изобразительного искусства; * Узнать механизмы и особенности проведения аукционов; * Приобрести навык и овладеть методами формирования цены на произведения искусства; * Овладеть методами популяризации творчества художников;
-------------------------------------	---	---

		<p>* Узнать способы презентации и методы продвижения отдельных художников.</p> <p>* Познакомиться с перспективными направлениями развития арт-рынка.</p>
<p>ПК. 10. (18 часов)</p>	<p>Коллекционирование и коллекции.</p>	<p>Дисциплина освещает основные аспекты, связанные с коллекционированием произведений в мире искусства.</p> <p>Дисциплина описывает основные принципы коллекционирования, как деятельности, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированного собирания и изучения объектов искусства.</p> <p>Коллекционирование помогает самореализации человека в мире искусства. Коллекционирование отражает одну из сторон человеческой природы. Инстинкт собственника, личное пространство, боязнь пустоты, жадность, иррациональность и миссионерство. Это одновременно и культурный и психологический феномен.</p> <p>Изучая дисциплину, слушатели разбирают истоки коллекционирования и его влияния на развитие культурных процессов в сфере искусства.</p> <p>Предмет дисциплины: понятие «коллекционирование» и «коллекции», как высшей ступени простого собирательства с использованием определенной методологии по выявлению, систематизации и изучению объектов собирания.</p> <p>Цель дисциплины: дать определение феномену «коллекционирования», как целенаправленному собирательству предметов, имеющих историческую или художественную ценность.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <p>* Комплексно изучить феномен «коллекционирования», уметь определять, где проходит граница между собирательством и коллекционированием;</p> <p>* Изучить влияние религии на коллекционирование, различные трактования термина «коллекционирования» различными религиями: христианством, исламом, буддизмом и язычеством.</p> <p>* Определить особенности и отличительные черты коллекционирования в восточных культурах, Европе и Америке.</p> <p>* Уметь оценивать, что, когда и где коллекционировали и будут</p>

		<p>коллекционировать.</p> <p>* Уметь определять функциональность предмета в коллекции и вне коллекции.</p> <p>Освоив дисциплину, слушатели должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разбираться в возможностях современных методов работы в галерейном деле, понимать основные составляющие профессии куратора; - Знать особенности экономики и политики коллекционирования; - Уметь характеризовать: <ul style="list-style-type: none"> • ведущие аукционные дома мира; • коллекции в роли «спорной территории» во внешней политике; • государства – коллекционеры; • самые известные коллекционеры и их коллекции; • самые дорогие, неоцененные или бесценные коллекции; • самые неизвестные коллекции и неизвестные коллекционеры; • утерянные и обретенные коллекции.
<p>ПК. 11. (11 часов)</p>	<p>Тексты в арт-бизнесе.</p>	<p>В современном мире существует три основных вида текстов об искусстве: искусствоведческие, посвященные проблемам истории искусства; критические, занимающиеся анализом текущего искусства и определением его значимости для будущего и служебные – тексты, работающие с искусством здесь и сейчас. Последнему типу и будет посвящен данный курс.</p> <p>Дисциплина обучает, как писать различные служебные тексты об искусстве, как составлять пресс-релизы выставок, как освещать культурные мероприятия, чтобы потенциальные посетители действительно захотели на него прийти, как писать увлекательные рецензии даже при отсутствии достаточной информации от организаторов события, как составлять заявки на open-call, а также другим необходимым навыкам в написании успешных и грамотных текстов в сфере арт-бизнеса.</p> <p>Цель дисциплины: приобретение навыков написания служебных текстов об искусстве, как организовать свою работу над текстом от начала до конца.</p> <p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатели должны:</p> <p>* Знать общие принципы и правила создания служебных текстов об искусстве,</p>

		<p>особенности языка и стиля;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Знать, с помощью каких приемов можно заинтересовать читателя и привлечь его дополнительное внимание; * Знать и уметь различать виды служебных текстов; * Уметь писать новостные заметки о событии в мире искусства; * Владеть практическими инструментами, которые помогут составить интересный текст; * Обладать навыком написания двухсоставных и расширенных новостей; * Уметь составлять пресс-релизы выставок; * Владеть мастерством написания рецензий на культурные события; * Уметь проводить интервью с людьми искусства, выбирать место для проведения интервью, составлять драматургию интервью и перечень вопросов, обрабатывать интервью после его завершения; * Знать различные тонкости и уметь проводить репортажи с выставки; * Уметь составлять грамотные заявки на open-call; * Обладать навыком написания писем потенциальным и состоявшимся спонсорам и партнерам.
<p>ПК. 12. (21 час)</p>	<p>Логистика произведений искусства.</p>	<p>Искусство имеет свои особенности, требующие специфического подхода к логистике. Логистика произведений искусства — это область, занимающаяся перевозкой, хранением и управлением материалопотоком в искусствоведческих и выставочных институциях.</p> <p>Арт-логистика нужна для транспортировки произведений искусства вне зависимости оттого, к какому виду относится перемещаемый предмет — современное искусство, культурная ценность, музейный фонд, музейный предмет. Задача арт-логистики — не просто доставить произведение искусства от одной до другой выставки, но еще и сохранить его форму и технику, чтобы оно не пострадало в пути.</p> <p>Цель дисциплины: дать комплексное представление о логистике произведений искусства, включая такие составляющие, как международная перевозка произведений искусства, складирование, услуги по консервации и хранению, страхованию с учетом</p>

		<p>обеспечения сохранности искусственных ценностей во время транспортировки и хранения.</p> <p>Задачи дисциплины: Освоив дисциплину, слушатели должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Уметь составлять детальный план по отправке искусства в любую точку мира; * Знать, какие налоги и пошлины требуется заплатить при экспорте или импорте; * Уметь самостоятельно подготавливать полный комплект документов к отправке; * Знать юридические тонкости и нюансы логистики в России и за рубежом; * Владеть навыками страхования произведений искусства, уметь предугадывать и нивелировать форс-мажорные ситуации; * Владеть навыками принятия верных логистических решений, выбора надежного транспорта, грамотной упаковки, обеспечивающей сохранность произведений искусства; * Владеть полной информацией о транспортировке произведений искусства и антиквариата по стране и по всему миру; * Уметь самостоятельно организовывать процесс логистики произведений искусства для личных нужд или для бизнес-целей.
<p>ПК. 13. (39 часов)</p>	<p>Фальсификация в мире искусства. Часть 1</p>	<p>Дисциплина представляет собой глубокий анализ фальсификации в искусстве.</p> <p>Дисциплина рассказывает о громких разоблачениях, скандалах, крупных аферах и мистификациях, процессе изготовления, способах легализации фальсификата, «сером рынке», явных и скрытых способах реализации фальсификаций.</p> <p>Слушатели познакомятся с материалом, собранным лектором из профессиональных источников, таких как: работы признанных искусствоведов и международных экспертов в сфере искусства, результаты экономических и финансовых исследований мирового арт-рынка, научные работы и результаты исследований музейных сотрудников и реставраторов, результаты исследований криминалистов, занятых в сфере контроля за деятельностью рынка произведений искусства и антиквариата.</p> <p>Фальсификации и подделки- это то, что присутствует в мире искусства с момента зарождения арт-рынка. Копии произведений искусства свободно циркулируют на арт-рынке и влияют на то, как формируется цена</p>

		<p>произведений искусства, как происходит дискурс о художниках, а также на то, как музеи, галереи, арт-менеджеры и агенты арт-рынка определяют свои стратегии развития и продвижения.</p> <p>Дисциплина «Фальсификация в мире искусства» – это суммарный результат исследований профессионалов, изучающих данный вопрос с целью определения причин возникновения условий для существования и способов устранения фальсификаций и подделок в мире искусства.</p> <p>Цель дисциплины: изучить явление фальсификации в мире искусства, разобраться в видах фальсификаций и современных способах противодействия им, включая роль международных различных организаций, исследовательских международных центров, правоохранительных органов и СМИ, приобрести ценные навыки в индивидуальной практической работе, взаимодействуя с различными предметами.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Сформировать личное мнение и профессиональные принципы, необходимые для осуществления коммерческой или частной деятельности на территории арт-рынка. * Описать виды фальсификации и типы фальсификаторов, особенности предметной фальсификации и фальсификации провенанса, результатов экспертизы и экспертного заключения. * Рассмотреть мистификации как особый случай фальсификации. * Познакомить с основами Законодательства различных стран в части предотвращения и наказания фактов фальсификации на рынке искусства. * Познакомить с историей фальсификаций и фальсификаторов, неизвестных коллекционеров, корпоративных коллекций. * Изучить особенности профессии эксперта по атрибуции предметов искусства, какими компетенциями, знаниями и опытом должен обладать эксперт в области атрибуции предметов искусства. * Освоить профессиональные термины, определения и понятия. * Научить различать следующие понятия и определения: <ul style="list-style-type: none"> - Подлинное искусство и подлинность искусства;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Оригинал и подлинник; - Копия, реплика, имитация, пастиш, муляж; - Фальшивка, подделка, подлог.
<p>ПК. 14. (36 часов)</p>	<p>Фальсификация в мире искусства. Часть 2</p>	<p>Дисциплина является продолжением анализа темы фальсификации в искусстве.</p> <p>Дисциплина посвящена особенностями проведения экспертной оценки произведений искусства различных видов, а также с основами художественной и технико – технологической экспертизы.</p> <p>Дисциплина демонстрирует реальные предметы искусства или антиквариата и эксклюзивные фото материалы по темам: «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Книги и исторические документы», «Археологические находки», «Коллекционное оружие», «Музыкальные инструменты», «Ювелирное искусство», которые представлены в следующих качествах: оригинал, копия, подделка, имитация, фальшивка.</p> <p>Цель дисциплины: на практике познакомить с основами художественной и технико – технологической экспертизы.</p> <p>Задачи дисциплины:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Сформировать у слушателей личное мнение и профессиональные принципы, необходимые для осуществления коммерческой или частной деятельности на территории арт-рынка. * Изучить особенности проведения экспертной оценки произведений искусства различных видов: <ul style="list-style-type: none"> * Фальсификации и подделки в живописи: работы «старых мастеров», искусство XX века, * Фальсификация и подделки в сакральном искусстве. * Фальсификация и подделки в истории мебели. * Фальсификация и подделки в ювелирном искусстве. * Фальсификация и подделки в истории фарфора и керамики Европы и Китая. * Фальсификация и подделки в истории мебели. * Фальсификация и подделки в истории книжного дела и текстильного искусства. * Фальсификация и подделки исторических документов, коллекционного оружия и наградных знаков. * Проведение детального разбора 4

		уникальных эпизодов: предмет, провенанс, методы анализа, результат.
ПК. 15. (28 часов)	Основы продюсирования в сфере искусства.	<p>Дисциплина посвящена обзору главных этапов работы над новыми или текущими проектами в сфере искусства и направлена на формирование компетенций по продюсированию проектов и продуктов в сфере искусства и креативных индустрий.</p> <p>Собрав все лучшие практики и методики, в дисциплине ёмко и доступно рассказывается о том, как создать и продать уникальный творческий продукт.</p> <p>Цель дисциплины: научить слушателей разрабатывать пошаговый план от создания идеи художественного проекта до вывода его на арт-рынок с грамотным использованием собственных или привлеченных средств.</p> <p>Задачи дисциплины: дисциплина направлена на формирование и совершенствование у слушателей компетенций по созданию, планированию, организации и продвижению проектов в сфере креативных индустрий и художественных практик, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере продюсирования художественных проектов, организации творческой деятельности и управления проектами и продуктами в креативных индустриях.</p> <p>Освоив дисциплину, Слушатели должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Уметь разрабатывать творческий продукт или проект в сфере искусства, изначально создавая его ценность. * Освоить основные технологии планирования и реализации продюсерского проекта в сфере креативных индустрий. * Уметь учитывать все факторы от конкурентных стратегий до макро-экономического анализа для грамотной продажи произведений в сфере искусства и креативных индустрий * Обладать навыками грамотного продвижения творческого продукта. * Освоить основы креативной экономики. * Уметь эффективно представлять творческий проект на арт-рынке с минимальными затратами. * Разбираться в основах бизнес-планирования и бизнес-моделирования, знать особенности продюсирования проектов в сфере искусства и креативных индустрий.

		*Знать особенности привлечения дополнительного финансирования, спонсорских средств, фандрайзинга.
--	--	---

3. РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Программа реализуется в форме дистанционного обучения.

Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендованных учебных изданий

Основные источники:

Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. Москва, издательство «Прогресс-Культура», 1995.

Янсон Хорст Вольдемар, Янсон Энтони Ф. Основы истории искусств. Издательство: Икар (Санкт-Петербург). Серия: Международная программа «Издательский Мост». 1996 (есть переиздания и масса онлайн-копий)

Гомбрих, Эрнст. История искусства, Искусство — XXI век, 2013 г.

Encyclopedia of world art. Т.1-15. N.Y. 1959.

Kirschbaum, Engelbert, Braunfels, Wolfgang (ed.) Lexikon Der Christlichen Ikonographie. Bd.1-8 Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 1968–1976

Мифы народов мира. Энциклопедия. М. 1980-1982. Т.1-2

Шуази О. История архитектуры. М.1937

Муратов П.П. Образы Италии. В 3-х томах, двух книгах. Редакция, комментарии и послесловие В.Н. Гращенкова. Москва.: Галарт, 1993, 1994г.

Аркин Д. Образы архитектуры. М.1990.

Аркин Д.Е. Образы скульптуры. М.: Искусство, 1961г.

Бенуа. А.Н. История живописи всех времен и народов. В 4-х томах. Санкт-Петербург, 1912-1914 (и репринты).

Бенуа, А.Н. Русская школа живописи: первое издание 1904, новые - М.: Арт-Родник, 1997 и другие.

- Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. М.-Л.1935-1937. Т.1-2.
- Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М. 1985.
- Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М. Искусство 1972.
- Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М. Искусство 1974.
- Гомбрих, Эрнст. Всемирная история известного историка, искусствоведа и писателя Эрнста Х. Гомбриха; пер. с нем. яз. Р. Г. Секачев. — М: АСТ.: Астрель, 2008.
- Ауэрбах, Эрих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976 (переизд.: СПб: Университетская книга, 2000).
- Мастера искусства об искусстве. В семи томах (8 книгах). Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. Под общ. ред. А.А.Губера, А.А.Федорова-Давыдова, И.Л.Маца, В.Н.Гращенкова. М. Искусство 1963-1970гг.
- N.K.Sanders. Prehistoric Art in Europe (The Yale University Press Pelican History of Art Series) Yale University Press, 1992
- Cook, Jill. Ice Age art: the arrival of the modern mind. The British Museum Press, London, 2013.
- Chase, Philip G. The Emergence of Culture: The Evolution of a Uniquely Human Way of Life. Birkhäuser, 2005.
- Coulson, David; Campbell, Alec (2001). African Rock Art. Harry N. Abrams, New York, 2001
- Клод Леви-Строс. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический проект, 2008.- 486 с.
- Мириманов В. Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., Согласие, 1997
- Гроссе Э. Происхождение искусства. Издательство «Либроком», Москва, 2011
- Боас Ф. Ум первобытного человека. Издательство «Либроком», Москва,

2013

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. Издательство политической литературы, Москва, 1989.

Первобытная археология. Человек и искусство. Под ред. Б. В. Боброва. Новосибирск, 2002.

Шер Я. А. Первобытное искусство. Проблемы происхождения. Кемерово, 1998

Ogden Goelet, Raymond Faulkner, et al. Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day: The Complete Papyrus of Ani Featuring Integrated Text and Full-Color Images. Chronicle Books, San Francisco, 2015 (есть PDF).

Поэзия и проза Древнего Востока. Составители: М. Коростовцев, В. Афанасьева, И. Дьяконов, Вяч. Вс. Иванов, Б. Рифтин, П. Гринцер, И. Брагинский. М.: Художественная литература, 1973 г.

Wilfred G. Lambert. Babylonian Wisdom Literature. Oxford, Clarendon Press, 1960 (and 12 later editions).

Stephanie Dalley (ed. and translation). Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others (Oxford University Press, 1989).

Benjamin R. Foster. Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. Bethesda, Md. : CDL Press, 2005

Колычева В. Рынок произведений искусства. Теоретико-экономический анализ, 2014

Суворов Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства. Учебное пособие, 2015

Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII-XX веков, 2006

Скурлов В.В., Иванов А.Н., Толмацкий В.А. Антикварно-художественный рынок Петербурга, 2006

Хук Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я, 2015

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке. Пространство художественного эксперимента, 2015

- Томпсон Д. Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы, 2017
- Гоголицын Ю. Величайшие подделки, грабежи и хищения произведений искусства, 1997
- Watson, Peter Sotheby's: The Inside Story, 1997
- Назаревская Н.О. Аукцион: что, где, когда, 2014
- Абанкина Т. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга»
- Антонова И.А. Статья Смена экспозиции // Коммерсант Власть.-27.03.2006.- "№12 [666].
- Антонова И.А. «Воспоминания» 2021 г.
- Антонова И. А. «Об искусстве жизни» 2023 г.
- Березовая Л.Г. История мировой рекламы, или старинные рецепты изготовления «бесплатного сыра»: Учеб. Пособие. -М.: Издательство Ипполитова, 2008.
- Бонами З.А. Неопубликованное интервью. 2010.
- Бонами З.А. В поисках утраченного времени. Литературная экспозиция как пространство культурно-исторической памяти // Искусство как сфера культурно-исторической памяти: Сб.ст.\ отв. редактор Л.Ю. Лиманская. - М: РГГУ, 2008.
- Вдовин Г.В. Кризис музея как мировоззрения // Материалы международной конференции «Музей и общество», Красноярск, 11-13 сентября, 2002
- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник – М., 2002.
- Востряков Л.Е. Менеджеры культуры: стратегия выживания в рыночных условиях // Обсерватория культуры.- 2005.- №6.
- Гельман А. Выставки в музее: первые сорок лет (1914-1955) // Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. К столетию со дня основания музея. 1898-1998. - М., 1998.
- Глотов М.Б. Менеджмент в художественной культуре//Социологические исследования: СОЦИС. -2000. -№9.

Гнедовский М.Б. Модернизация музейного дела в России. Музей и демократия/museum pro.- 1997.-выпуск 1.

Гнедовский М.Б. Смена экспозиции // Коммерсант Власть.-27.03.2006.- №12 (666)

Грибалева Н.П., Игнатъева И.Г. Бизнес-план. Практическое руководство к составлению. – СПб., 1999.

Гройс Б. О музее современного искусства // Художественный журнал. -2007. - № 23.

Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М., 2004.

Зверева В. Репрезентация и реальность // Отечественные записки. -2003. - №4(13).

Жаркова Л.С. Деятельность учреждений культуры: Учебное пособие- 3-е изд. испр. и доп. - М., 2003.

Игнатъева Е.Л. Внебюджетные источники финансирования культуры: понятия, состояние, перспективы // Арт-фандрайзинг. Сборник научных трудов под ред. И.Г. Хангельдиевой. - М., 2002.

Калякина А.В. «Специальные события» в музее // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2005. -№3.

Камерон Д. Музей: Храм или форум? // Музейное дело, -1992, -выпуск 21.

Майстровская М.Т. Музей в динамике (о взаимосвязи архитектурных форм и социальных функций). <http://www.museum.ru/future/lmp/web/democracy.htm>

Макарова И.И. Брендинг территорий и развитие региональных музеев в современной России // Актуальные проблемы развития общества: экономика, право, социология и философия: Сборник научных статей по итогам международной конференции, г. Волгоград, 29-30 сентября 2011 г.: В 2 ч. Ч. I / Под ред. д. э. н., проф. И.Е. Бельских, д. ф. н., проф. В.Н. Гуляихина. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011.

Макарова И.И. Документирование процесса дарения произведений искусства в государственные музеи (на примере ГМИИ им.А.С. Пушкина) Делопроизводство. - 2008. -№ 4.

Макарова И.И. Документирование процесса подготовки выставки за рубежом (на примере Государственного музея изобразительных искусств им.А.С. Пушкина)// Делопроизводство. - 2008. № 2.

Макарова И.И. Оформление договоров о спонсорстве и благотворительной деятельности в музеях // Делопроизводство. – 2008.- № 3.

Макарова И.И. Социально-культурное развитие художественных музеев в современной России // Актуальные проблемы развития общества: экономика, право, социология и философия: Сборник научных статей по итогам международной конференции, г. Волгоград, 29-30 сентября 2011 г.: В 2 ч. Ч. II // Под ред. д. э. н., проф. И.Е. Бельских, д. ф. н., проф. В.Н. Гуляихина. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011.

Мизиано В. Пять лекций о кураторстве. - М: Ад Маргинем пресс, 2015.

Менеджмент и культура: Сб. науч. Трудов. – СПб., 1998.

Петрунина Л.Я. Изменение образа публики художественных музеев (по материалам эмпирических исследований в 1985-2009 г.) Кльтурология: фундаментальные основания прикладных исследований / Под. Ред. И.М. Быховской. – М.: Смысл, 2010

Пиотровская Т. Новые музеи Нового времени
http://www.maecenas.ru/doc/2005_1_9.html

Трофимова А. Бренд-культура как технология повышения конкурентоспособности музея. Сборник статей «Музейная коммуникация: модели, технологии, практики».
<http://www.museum.ru/future/lmp/books/archive/Mus&Comm.pdf>

Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. – СПб., 2003 г.

Свецимский Е. Модернизация музейных экспозиций .-М., 1989 (НИИ культуры/Методические рекомендации)

Сапанжа О.С. Современный художественный музей: на службе человечеству или человеку? В поисках музейного образа: Материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 12-13 апреля 2007. - Спб, 2007.

Сотникова С.И. Музеология: учебное пособие для студентов вузов. - М.,

2004.

Сундиева А.А. Современные тенденции, дискуссионные проблемы в отечественном музееведении \ \ Материалы конференции «Музей и общество», Красноярск, 11-13 сентября, 2002.

Хенбери Пул. Когда менеджмент приносит деньги / Пер. с англ. - СПб., 1999.

Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учебное пособие. – М., 2005.

Юренева Ю.Т. Музееведение. – М., 2004.

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.

Байрнс У. Дж. Менеджмент и культура. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.

Бак Л., Григ Д. Искусство в собственность. Настольная книга коллекционера современного искусства. – М.: Фэйс Фэшн, 2008.

Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. – М.: Артмедиа Групп, 2008.

Браун М. Всё, что вы знаете об искусстве – неправда. М.: Ад Маргинем Пресс, А+А, 2020.

Бхандари, Хизер Дарси. Art/Work: как стать успешным художником. М. : Альпина Паблишер, 2016

Водопьянова Н.В., Леонова Л.А., Новак А.Е. Арт-рынок: особенности инвестирования в произведения живописного искусства // Вестник СПбГУ. Экономика. 2018. Т.34. Вып. 1. С. 95-112.

Гельман М.А. Как продавать искусство. // Отечественные записки. 2005, №4.

Гуггенхайм Пегги. Исповедь одержимой искусством. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.

Данто Артур С. Что такое искусство? М.: Ад Маргинем Пресс, 2018.

Досси Пирошка. Продано! Искусство и деньги. СПб.: Лимбус Пресс, 2017.

Дюран-Рюэль, Поль. Воспоминания торговцев картинами: [сборник] / Поль

Дюран-Рюэль, Амбруаз Воллар; СПб. : Азбука, 2019

Розелл Мэри. Настольная книга коллекционера. Руководство по управлению и содержанию арт-коллекций. М.: Альпина Паблишер, 2019.

Томпсон Д. Оранжевая собака из воздушных шаров. Дутые сенсации и подлинные шедевры: что и как на рынке современного искусства. СПб.: Азбука, 2018.

Томпсон Д. Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства. М.: Центрполиграф, 2015.

Фейген Ричард. Мемуары арт-дилера. М.: Художественный фонд RuArts, 2004.

Филлипс Сэм. ИЗМЫ. Как понимать современное искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.

Хук Филипп. Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает. СПб.: Азбука, 2019.

Хук Филипп. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. СПб.: Азбука, 2015.

Яковлева Н.В. Индекс Мея-Мозеса как инструмент прогнозирования доходности арт-рынка США // Вестник РУДН. Сер. "Экономика". – 2009. – №1. – С.95-102.

Hackworth-Jones J., Robertson I. Art Business Today: 20 Key Topics (Handbooks in International Art Business). – London.: Lund Humphries, 2017.

McAndrew C. Fine Art and High Finance: Expert Advice on the Economics of Ownership. London.: WileyPress, 2010.

Velthuis O. Talking Prices: Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art (Princeton Studies in Cultural Sociology). Princeton University Press, 2005.

Watson, Peter: From Manet to Manhattan: The Rise of the Modern Art Market. New York, 1992.

Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874

- Программы и наставления для наблюдений и собирания коллекций. СПб., 1908
- Бахрушин А.П. Из записной книжки. Кто что собирает? М., 1916
- Чаянов А. Московские собрания картин сто лет назад. М., 1917
- Taylor F.H. The taste of angels: a history of collecting from Ramases to Napoleon. L., 1948
- Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861–1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. М., 1960.
- Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XVIII – первой половине XIX в. // Очерки истории музейного дела в России. М., 1961. Вып. 3
- Great private collections / Ed. by D. Cooper. L., 1963
- Haskell F. Patrons and painters. New Haven, 1980
- Haskell F., Penny N. Taste and the antique. New Haven, 1981
- Alsop J. The rare art traditions. The history of art collecting. L., 1982
- Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. The cultures of collecting. L., 1994
- Полунина Н.М. Кто есть кто в коллекционировании старой России: новый биографический словарь. М., 2003
- Полунина Н.М. Коллекционеры России XVII – нач. XX вв. М., 2005
- Уильямс Г. «Как писать о современном искусстве» Ад Маргинем 2021
- Колесниченко А. «Настольная книга журналиста» 2-е издание Юрайт 2022
- Амзин А. «Интернет-журналистика» АСТ 2022
- Мирошниченко А. «Как написать пресс-релиз» Ridero 2021
- Ильяхов М. «Пиши и сокращай» Альпина Паблишер 2017
- Шабанов Н.К. Художественно – педагогический словарь., Изд. Академический проект, Трикста. 2005 г.

- Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А., Энциклопедический словарь., Изд. - любое.
- Ефремова Т. Толковый словарь современного русского языка., Изд. – любое.
- Дэвидсон П., Справочник коллекционера антиквариата. М., 2002
- Борев Ю.Б. Эстетика. Учебное пособие. — 4-е издание, дополненное. — М.: Политиздат, 1988.
- Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно – прикладного искусства., М., Форум, 2013 г.
- Гренберг Ю.И. История технологии станковой живописи: История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции., Изд.дом Искусство, 2004 г.
- Фолль Л. Опыт сравнительного изучения картин. М. 1916 г.
- Экспертиза произведений изобразительного искусства ., Материалы научных конференций., Государственная Третьяковская галерея, Объединение Магнум Арс. Всего томов – 14, начиная с 1996 г.
- Гренберг Ю., Писарева С., Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи., Москва 2010 г.
- Консервация и реставрация музейных ценностей. Материалы научнопрактических конференций, проводимых в Государственном Историческом Музее.
- Стоун И., Муки радости: Роман о Микеланджело. М., Известия, 1996 г.
- Досси П., Продано! Искусство и деньги., СПб., Лимбус Пресс, ООО Издательство К.Тублина, 2011 г.
- Кассе Э. Туринская плащаница. Экспертиза отпечатков Бога., Издательство Вектор, 2010 г.
- Schama S: The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in Golden Age. New York 1997.
- Watson P., The Medici Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities. - Miller J., Antiques Detective.,DKL.,2007.

Grampp W.: Pricing the priceless. Art, Artists and Economics. New York 1989. -
Haskell F., Patrons and Painters, London 1963.

Lopez J., The Man Who made Vermeer's unvarnishing the Legend of Master
Forger Han van Meegeren.

Tornton S., Seven Days in the Art World

М.Фридлендер . Знаток искусства. (любое издание)

Хосе М. Парамон «Как копировать шедевры живописи»

Irving, Clifford. Fake: the story of Elmyr de Hory: the greatest art forger of our
time.

Mc Graw-Hill, 1969.

Talbot, Ken. Enigma!: the new story of Elmyr de Hory, the most successful art
forger of our time. ONT, 1991

Koldehoff, Stefan; Timm, Tobias (2012). Falsche Bilder Echtes Geld: Der
Fälschungscoup des Jahrhunderts – und wer alles daran verdiente [False Pictures
Real Money: The fake art coup of the century - and who made money from it] (in
German) (1st ed.). Berlin: Galiani

Юдина, А.И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы
культуры: оценка качества и прогнозирование социально-культурной
деятельности

Командышко, Е. Ф. Арт-менеджмент

Сидоренко, В. И. Трудовые аспекты продюсирования

Джон Сибрук «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры»

Котлер, Шефф: Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских
искусств

Джон Хокинс: Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги

Леонтьева, Рязанова, Орлова: Креативная экономика. Учебное пособие

Татьяна Суминова: Арт-менеджмент. Теория и практика.

Ричард Флорида: Креативный класс. Люди, которые создают будущее

Дональд Томпсон: Чучело акулы за \$12 миллионов. Продано!

4. РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Аттестационные процедуры по Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Арт-менеджмент» включают промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.

Промежуточная аттестация организуется во время изучения модулей ПК программы в виде прохождения итоговых тестирований

Итоговая аттестация: итоговое квалификационное тестирование. На прохождение тестирование дается три попытки, допускается всего 2 ошибки в общем количестве ответов на вопросы.