

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Коллекционирование: основные подходы

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель курса «Коллекционирование: основные подходы» - рассмотрение феномена коллекции, изучение истории ее бытования и вовлеченности в художественную систему. Среди тем, изучению которых посвящен этот курс – частная коллекция и личность коллекционера, особенности формирования частной коллекции и ее судьба, в том числе – в истории России и западноевропейских стран, политика формирования музейной коллекции: концепции, особенности, основные характеристики. Это не только обращение к конкретным примерам и практикам из истории коллекционирования в России и за рубежом, но философский и культурологический взгляд на феномен коллекционирования. В современном мире в связи с возрастающей ролью арт-рынка, коллекция меняет свое значение. Инвестиционная привлекательность и рентабельность инвестиций в предметы антиквариата и произведения искусства порождает новый вид коллекции, формирует ее новые функции, новые цели и задачи. Курс «Социальные науки: коллекционирование – основные подходы» предназначен для студентов бакалавров отделения «Искусства и гуманитарные науки» и предполагает как лекционные и семинарские занятия, так и встречи с арт-дилерами, коллекционерами и музейными хранителями.

Изучение дисциплины «Коллекционирование: основные подходы» позволит студентам познакомиться с базовыми понятиями художественной системы, с понятием коллекция, разными видами коллекций и стратегиями формирования коллекций в современном художественном мире. Сформирует у студентов:

- представление о фигуре коллекционера и его роли в художественной системе
- представление об истории формирования крупнейших институциональных коллекций, а также о различиях в формировании институциональных, корпоративных и частных коллекций
- представления о функционировании коллекции, о ее бытовании

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Коллекционирование: основные подходы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции				
	ОПК-3. Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	Теория и практика музейного дела	Музейные технологии	История и теория экскурсионного дела

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Коллекционирование: основные подходы» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3. Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: сферу отечественного и мирового культурного процесса

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение

Владеть: навыками создания коллекций с учетом достижений отечественной и мировой культуры

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:Общая трудоемкость дисциплины составляет **4 зачетные единицы (144 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		С
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	16	16
<i>Семинары (С)</i>	-	-
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	85	85
Контроль	27	27
Общая трудоемкость	час	144
	зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование предмета	Содержание раздела
1.	Введение. Коллекционирование как особый вид человеческой деятельности	. Концепция коллекционирования Ж.Бодрийяра. Коллекционирование как игра в системе взглядов В.Ильина.
2.	Институциональная структура искусства	Институциональная структура искусства: музей, галерея, аукционные дома, ярмарки и т.д.
3.	Феномен музея	Феномен музея, историческая динамика его развития. Появление первых музеев. Принципы формирования музейной коллекции в России, США, Западной Европе.
4.	Феномен частных коллекций	Роль частных коллекций в истории формирования музейных собраний на примере коллекций

		И.Морозова, С.Щукина, И.Зильберштейна, П. и И. Людвигов.
5.	Частный музей	Частный музей как особая форма музейного учреждения: история и современность на примере США и России
6.	Художник-коллекционер:	Художник-коллекционер: отличительные особенности коллекции художника на примере собраний В.Захарова, Е.Семенова и др.
7.	Феномен галереи.	Феномен галереи: история развития, стратегия и тактика галерейного дела. Сходства и различия в работе галереи и музея. Галерея и коллекционер.
8.	Корпоративные музеи и галереи.	История появления и развития. Принципы организации. Корпоративные музеи и галереи в США, России, Западной Европе.
9.	Корпоративные коллекции	Корпоративные коллекции: особенности формирования. Опыт США, России, Западной Европы.
10.	Частная коллекция	Частная коллекция: стратегии формирования, концепция, мотивация. Личностный фактор в формировании коллекции. Частная коллекция: экспонирование, особенности хранения, реставрация, страхование, транспортировка. Сопроводительные юридические документы. Роль частных коллекций и зарубежных коллекционеров в формировании имиджа России на мировой арене на примере коллекций русского искусства А.Сандретти, П. Броше.

11.	Инвестиционная привлекательность и рентабельность инвестиций в предметы антиквариата и произведения искусства.	Политика ценообразования на рынке художественных произведений. Роль арт-дилера в функционировании арт-рынка. Консалтинг в сфере коллекционирования. Арт-банкинг.
12.	Аукционные дома:	история развития, виды и типы аукционов, техника аукционной торговли. Основные понятия.(Провенанс, эстимейт, атрибуция и др.) Особенности покупки антиквариата и произведений искусства через аукцион.
13.	Рынок экспертизы в России, США и Западной Европе.	

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
Модуль С							
1.	Введение. Коллекционирование как особый вид человеческой деятельности	1	-	-	-	6	7
2.	Институциональная структура искусства	1	2	-	-	7	10
3.	Феномен музея	1	2	-	-	6	9
4.	Феномен частных коллекций	2	2	-	-	8	12
5.	Частный музей	1	2	-	-	6	9
6.	Художник-коллекционер	1		-	-	6	7
7.	Феномен галереи.	1		-	-	6	7
8.	Корпоративные музеи и галереи.	1	2	-	-	6	9
9	Корпоративные коллекции	2	2	-	-	6	10
10	Частная коллекция	2		-	-	8	10
11	Инвестиционная привлекательность и рентабельность инвестиций в предметы антиквариата и произведения искусства.	1		-	-	6	7
12	Аукционные дома	1	2	-	-	6	9

13	Рынок экспертизы в России, США и Западной Европе.	1	2	-	-	8	11
	Контроль			-	-		9
	Всего:	16	16	-	-	85	144

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	2.	Институциональная структура искусства	2
2.	3.	Феномен музея	2
3.	4.	Феномен частных коллекций	2
4.	5.	Частный музей	2
5.	8.	Корпоративные музеи и галереи.	2
6	9	Корпоративные коллекции	2
7	12	Аукционные дома	2
8	13	Рынок экспертизы в России, США и Западной Европе.	2

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

- 1) Жан Бодрийар. Маргинальная система: коллекция // Бодрийар Ж. Система вещей. М., 1995, с. 72-89.
- 2) В.И.Ильин. Игра как социальное поведение // Ильин В.И. Поведение потребителей. Спб., 2000, 224 с.
- 3) Н. Семёнова . Жизнь и Коллекция Ивана Морозова. Трилистник, Москва. 2006. 159 с.
- 4) Н. Семёнова. Жизнь и Коллекция Сергея Щукина. Трилистник, Москва. 2002. 176 с.
- 5) В.Бабков. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный бизнес. Арт-менеджер, Москва. 2010. 418 с.
- 6) Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы XII научной конференции. М.: Магnum Арс, 2006. — 212 с
- 7) Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. Маркетинг в сфере культуры. Спб.: Лань. 2009. – 496 с.

- 8) ФЗ РФ от 15.04.1993 № 4804-1 « О вывозе и ввозе культурных ценностей» (с изменениями от 2.11.2004)
- 9) [Суворов, Н. Н.](#) Галерейное дело : Введение в арт-бизнес : Учеб. Пособие СПб., 2001. 71 с.
- 10) [Суворов Н. Н.](#) Галерейное дело. Искусство в пространстве галереи : учебное пособие Спб, 2006 199 с.
- 11) Б. Гройс. Музеи и дифференция. // Художественный журнал. 1996, № 13, стр. 46 – 51
- 12) Б. Гройс. О музее современного искусства. // Художественный журнал. 1998, № 23, стр. 20 – 31
- 13) Гройс Б. Музей как медиальная среда // Искусство кино. – 2000. – № 1. – С. 121-126
- 14) Б. Холмс. К вопросу о новой институциональной критике // Художественный журнал, № 67/68, 2008, стр. 41 – 51
- 15) Krauss, R. The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum. // October, № 54. NY, 1990. Pp. 3 – 17
- 16) Т.П. Калугина. Художественный музей как феномен культуры. С.-Пб., 2008, стр. 31 – 227
- 17) [Фейген, Ричард](#) Мемуары арт-дилера : художники, музеи, кураторы, коллекционеры, аукционы, искусство. М., 2004 325 с
- 18) Галерейный бизнес. М., 2006, 240 с.
- 19) Ж. Бенаму-Юэ. Цена искусства. М., 2008
- 20) А. Долгин «Экономика символического обмена» (М.:Инфра-М, 2006.-652 с.)
- 21) Менеджмент в музейном деле. Барри Лорд, Гейл Д. Лорд Учебное пособие, пер. с английского. М, 2002. 256 с.
- 22) Влиятельные музеи. Кеннет Хадсон Первое издание. Пер. с англ. Новосибирск., 2001 196 с.
- 23) Разгон А.М. Научное описание музейных предметов. М., 1954.
- 24) Руднева И.В., Образцова М.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры СПб., 2008.
- 25) Федоров М.В. Международно-правовая охрана культурного наследия и ООН. Издательство: Изд-во РУДН. 2001
- 26) Арутюнов С. А. Рыжакова С. И. Культурная антропология. Издательство: Директ-Медиа. 2014. 217 стр.
- 27) Псарев С. И. Прикосновение. Издательство: Алетейя. 2017. 264 стр.

б) дополнительная литература

1. Вавилонская Т.В. Развитие терминологии в сфере охраны культурного наследия. 2009
2. Исследования в консервации культурного наследия. Издательство: Индрик. 2008. 320 стр.
3. Макаров В. К. Художественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики. Издательство: Изд-во Акад. наук СССР. 1950. 334 стр
4. Музеи. Маркетинг. Менеджмент: практическое пособие Редакционная коллегия: В.Дукельский, С.Кози, Н.Никишин, С.Фокс. М., 2001

5. Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, с.661-666
6. Ваттимо Д. Музей и восприятие искусства в эпоху постмодерна. // «Художественный журнал», № 23. М., 1999. Сс. 19 – 22

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологи, теории коммуникации, искусствознания и др.

Основными приемами организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого в курсе содержания, и приемы, направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.

Студенты регулярно посещают актуальные художественные выставки, мастер-классы с галеристами, кураторами и художниками, работают с монографическими исследовательскими текстами и художественной критикой, используют специализированный инстаграм-блог преподавателя для расширения знаний о предмете, обращаются к манифестам и текстам художников, изучают предложенные преподавателем видеоматериалы по темам курса. Учитывая специфику курса в процессе подготовки следует использовать не только письменные информационные источники, но и аудио-видео-материалы.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на практических занятиях.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

подпись

В.А.Берест

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия