

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Экономические и правовые аспекты художественного рынка М2.В.1

Направление подготовки: 035400.68 - История искусств

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Долакова М.И.

Рецензент(ы):

Федорова Н.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Институт истории):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 901918714

Казань

2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Долакова М.И. кафедра музеологии, культурологии и туризма отделение переводоведения и всемирного культурного наследия , MIDolakova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

формирование научных основ знаний о теории и практике функционирования художественного рынка, специфики товарного обращения художественных произведений, а также ознакомление с отдельным аспектам данной проблемы, таким как: структура и субъекты рынка искусства; с особенностями обращения арт-объектов на художественном рынке; с проблемой инвестиционная привлекательность произведений искусства и антиквариата; ознакомление с проблемой финансового и страхового сопровождения оборота искусства; с проблемами оборота русского искусства на международных рынках; международно-правовыми основами перемещения произведений искусства; с проблемой пресечения незаконного оборота произведений искусства и проч. Основная цель курса - освоение теории и практики процессов и явлений художественной культуры, знание правовых основ их функционирования, а также развитие знаний и навыков в сфере деятельности рынка произведений искусства как одного из социальных институтов художественной культуры, знание основ законодательства РФ в сфере оборота художественных ценностей.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина " Экономические и правовые основы художественного рынка"способствует расширению кругозора , усвоению современного междисциплинарного подхода к понятию " художественный рынок" и методов его изучения, а также формированию представления об основных механизмах международного и отечественного правового регулирования художественного рынка и экономических моделях его функционирования в условиях глобализации.Для изучения дисциплины "Экономические и правовые основы художественного рынка" (при наличии в учебном плане) целесообразно усвоение следующих дисциплин:" Менеджмент в социокультурной сфере", "История искусств", "Культурная политика"

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность совершенствовать и развивать свой свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности,при разработке и осуществлении социально-значимых проектов;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способность применять современные методы и методики исследования;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно- исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства(искусствоведения),теории искусства в системе современного гуманитарного знания,взаимосвязи и взаимодействия истории искусства с другими науками об обществе и человеке;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	способность к инновационной деятельности,умеет ставить и решать перспективные перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способность порождать новые идеи (креативность);
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;
ОК-5 (общекультурные компетенции)	способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности;
ОК-6 (общекультурные компетенции)	готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации;
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций;
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.
ПК-10 (профессиональные компетенции)	уметь организовать работу исполнителей ,принимать управленческие решения;
ПК-9 (профессиональные компетенции)	способность формулировать и решать задачи,связанные с реализацией организационно- управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

Знать юридические основы товарного обращения произведений искусства, условия и факторы формирования цены на произведения искусства, способы измерения арт- рынка, мировые художественные индексы и базы данных, экономические основы инвестирования в предметы искусства, правовые основы международного оборота культурных ценностей, современное законодательство об охране авторских прав, экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого предпринимательства, правовое регулирование антиквариата, механизмы ценообразования предметов коллекционирования, методики определения рыночной стоимости предметов коллекционирования

2. должен уметь:

- ориентироваться в современном правовом поле мирового и отечественного художественного рынка;

- осуществлять профессиональную деятельность в полиэтническом и многоконфессиональном коллективе;

- аргументированно и ясно излагать свою позицию по вопросам экономического и правового регулирования художественного рынка;

- анализировать художественно- рыночную конъюнктуру;

;

-применять полученные навыки в осуществлении инвестиционных проектов в сфере оборота предметов искусства.

3. должен владеть:

применять современные теории и инструментарий в анализе процессов в современной художественной культуре; использовать полученные знания в организационной, культурной и научно-исследовательской деятельности в сфере оборота произведений искусства на художественном рынке; осуществлять проектно-аналитическую деятельность в процессе изучения оборота произведений искусства на художественном рынке

4. должен демонстрировать способность и готовность:

в области экономического и правового регулирования художественного рынка
в изучении современных тенденций развития арт- рынка;
в правовых и экономических исследованиях современного художественного рынка;

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Тема 1. Коммерциализация культуры. Особенности становления арт- рынка в современных условиях.	3		2	6	0	дискуссия

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования художественного рынка.Ценообразование и инвестиции в сфере художественного рынка.	3		2	6	0	устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Правовые основы функционирования художественного рынка. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования.Правовое регулирование антиквариата, международного оборота культурных ценностей.	3		2	6	0	тестирование
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	экзамен
	Итого			6	18	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Коммерциализация культуры. Особенности становления арт- рынка в современных условиях.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Понятия "рынок", "культурный продукт"," художественный рынок". Коммерциализация культуры. 2.Проблема технической воспроизводимости произведений искусства и ее влияние на развитие арт- рынка 3. Функции и инфраструктура современного арт- рынка

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 1.1 Основные тенденции развития современного арт-рынка Субъекты художественного рынка. 1. Вальтер Беньямин "Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости" 2. Становление и развитие отечественного арт-рынка 3. Современное состояние западноевропейского галерейного бизнеса Тема 1.2 Инфраструктура арт-рынка 1. Информационное обеспечение арт-рынка, коммерческо-посреднические организации (биеннале, экспозиции, арт-дилеры, кураторы и т.д). Веницианское биеннале: история возникновения и современная деятельность 2. Аукционные дома. Организация деятельности. Мировые (Sotheby's и Christie's), национальные (Bonhams в Великобритании, Artcurial, во Франции, Villa Grisebach в Германии, Kornfeld в Швейцарии). 3. Художественная галерея, Художественный салон, художественная ярмарка. Дайте содержательную характеристику. правовые основы деятельности. Приведите примеры из международной и отечественной практики. Подготовьте проект организации галерей, салона или ярмарки (концепция (миссия), правила, условия проведения торгов). 3. Понятия "рынок", "культурный продукт". 4. Консалтингово-посреднические организации арт-рынка: услуги по экспертизе, регистрации, оценке, аудиту и пр.

Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования художественного рынка. Ценообразование и инвестиции в сфере художественного рынка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Отличия культурного продукта от продуктов других отраслей. 2. Ценообразование на рынке искусства. Теория Д. Дидеррихсена - теоретико-стоимостный анализ художественного производства. Метод стоимостной экспертизы предметов коллекционирования 3. Теория "болезни издержек" Боумоля и Боуэна. 4. Инвестиции на художественном рынке. Арт-финанс и арт-банкинг.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 2.1 Проблема ценообразования художественных произведений 1. Проблема оценки стоимости предметов коллекционирования. Искусствоведческая, материаловедческая и стоимостная экспертизы. 2. Метод ТЭС определения рыночной стоимости предметов коллекционирования Подготовьте 5 примеров расчета рыночной стоимости предметов коллекционирования по методу ТЭС. Тема 2.2. Инвестиции в искусство 2.1 Арт-банкинг и арт-финанс 2.2 Инвестиционный потенциал предметов искусства. Мировые художественные индексы-индикаторы доходности вложений в предметы искусства 2.3 Кредитование под залог произведений искусства

Тема 3. Правовые основы функционирования художественного рынка. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. Правовое регулирование антиквариата, международного оборота культурных ценностей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. Законодательством РФ об авторском праве 2. Международное законодательство об охране авторских прав. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 3. Право на копирайт как форма защиты авторского права 4. Правовое регулирование антиквариата. 5. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей 6. Авторские права в цифровую эпоху. Анализ Закона США DMCA (? Закон о защите авторского права в цифровую эпоху?

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3.1. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. 1. Законодательство о защите авторских прав РФ. 2. Правовое регулирование антиквариата 3. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей Тема 3.2 Правовое регулирование внешнеэкономических сделок с культурными ценностями 1. Общие положения о заключении международных сделок в сфере оборота культурных ценностей. 2. Типовые правила аукционной торговли культурными ценностями 3. Механизмы разрешения споров, связанных с культурными ценностями Правила выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства"

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Тема 1. Коммерциализация культуры. Особенности становления арт-рынка в современных условиях.	3		подготовка к дискуссии	10	дискуссия
2.	Тема 2. Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования художественного рынка. Ценообразование и инвестиции в сфере художественного рынка.	3		подготовка к устному опросу	17	устный опрос
3.	Тема 3. Тема 3. Правовые основы функционирования художественного рынка. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. Правовое регулирование антиквариата, международного оборота культурных ценностей.	3		подготовка к тестированию	21	тестирование
	Итого				48	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

1. Семинар-дискуссия - Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений.

2. Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) - систематизация теоретических и фактических знаний в определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и теоретических умений.

4. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.

5. Информационная лекция - лекция, на которой сообщаются сведения, предназначенные для запоминания.

6. Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как "неизвестное", которое необходимо "открыть". Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Тема 1. Коммерциализация культуры. Особенности становления арт- рынка в современных условиях.

дискуссия , примерные вопросы:

1. Художественный рынок в условиях сетевого характера информационной культуры, креативного класса, бизнеса в стиле фанк, творческих индустрий, влияния виртуальных технологий. 2. Проблема технической воспроизводимости произведений искусства и ее влияние на художественный рынок. 3. Искусство как форма предпринимательства. Коммерциализация культуры - " оптимистическая" (Т.Коуэн) и " пессимистическая" (П.Сорокин) модели. 4. Тенденции развития современного арт- рынка. Многополярность арт- рынка

Тема 2. Тема 2. Искусство как товар. Экономические основы функционирования художественного рынка. Ценообразование и инвестиции в сфере художественного рынка.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Теоретико- стоимостный анализ предметов искусства. " Метафизический" индекс Д. Дидерихсена. 2. Аутентификация предметов искусства. Инфраструктура. Атрибуция произведений искусства как ключевой фактор формирования цены 3. Мировые художественные индексы. Анализ художественно- рыночной инфраструктуры 4. Особенности развития российского арт-рынка на современном этапе. 5. Кредитование под залог произведений искусства 6. Сегменты современного арт- рынка

Тема 3. Тема 3. Правовые основы функционирования художественного рынка. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования. Правовое регулирование антиквариата, международного оборота культурных ценностей.

тестирование , примерные вопросы:

1. Авторские и смежные права
2. ФЗ РФ " Основы законодательства РФ в сфере культуры".
3. Личные неимущественные авторские права- право авторства, право на авторское имя, право на обнародование.
4. Исключительное право на произведение. Право на вознаграждение, право доступа, право следования.
5. Международные договора в области охраны авторских прав.
6. "Правила выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства"(утв. Правительством РФ 19 апреля 2008г.)
7. Правовое регулирование антиквариата.
8. Указ Президента РФ ОТ 30.05.1994г. ♦ 1108 ? О реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа государственного контроля по сохранению культурных ценностей"
9. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей
10. Закон об интернет- пиратстве , принятый 21.06.2013 ? О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно- телекоммуникационных сетях (ФЗ 187)

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Контрольные вопросы.

1. Понятие художественного рынка. История становления арт- рынка в Западной Европе.
2. Понятия "рынок" и "культурный продукт".
3. Коммерциализация культуры. Особенности становления современного арт- рынка в РФ.
4. Мировой, национальные и региональные арт- рынки.
5. Проблема технической воспроизводимости произведений искусства. В. Беньямин и его работа " Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости"
6. Особенности истории становления и развития арт- рынка в России.
7. Функции и инфраструктура арт- рынка.
8. Способы измерения арт- рынка. Мировые художественные индексы и базы данных.
9. Организационно- правовые формы(биеннале, выставки, экспозиции, каталоги и пр.) реализации информационной функции арт- рынка.
10. Субъекты художественного рынка. Арт- дилер, художественный салон, аукцион, галерея, художественная ярмарка и пр.
11. " Болезнь издержек" Баумоля и Боуэна и проблема государственной поддержки искусства и культуры
12. Рынок современного искусства. Artprici.Com- история создания и влияние на рынок современного искусства
13. Ценообразование в искусстве
14. Рыночная стоимость предмета коллекционирования. Метод ТЭС (метод стоимостной экспертизы)
15. Инвестиции в искусство. Стратегии инвестирования в искусство.
16. Арт- банкинг.
17. Проблема атрибуции произведения искусства. Правовое регулирование.
18. Кредитование под залог произведения искусства.
19. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования.
20. Личные неимущественные права автора произведения.
21. Исключительное право автора на произведение
22. Закон об интернет- пиратстве
23. Культурные ценности как объект международного права
24. Правовое регулирование антиквариата
25. Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей
26. Правовое регулирование антикварного оружия

7.1. Основная литература:

Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте М.,2012. 416 с.
<http://znanium.com/bookread.php?book=331448>

7.2. Дополнительная литература:

Маньковская Н.Б., Бычков В.П. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. Учебное пособие М., ВГИК 2011 208с.

<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12362>

Василиса Нешатаева Культурные ценности. Цена и право Учебное пособие М,Издательский дом Высшая школа экономики, 2013 240с.

<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9897>

Художественная аура: истоки, восприятие, мифология. М., 2011 с 340

<http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1040>

Экспертиза художественных изделий: справ. пособие / Т.В. Соколова, И.Э. Пашковский. - М.: Форум, 2009. - 104 с.: ил.; 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-314-9, 2000 экз.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=156210>

Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации: Статьи и выступления / Г.П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-285-3, 700 экз.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312288>

Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 410 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0109-4, 1000 экз.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583>

7.3. Интернет-ресурсы:

интернет- проект , посвященный русскому искусству - <http://artinvestment.ru>

портал о инвестициях - <http://www.imac.ru/solutions/zpif-art-investitsiy>

портал о культуре и искусству - <http://artandyou.ru/>

правовой портал в сфере культуры - <http://pravo.roskultura.ru/>

сайт по арт- рынку - <http://rupo.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Экономические и правовые аспекты художественного рынка" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, электронная библиотечная система " БиблиоРоссика", электронная библиотечная система "ZNANIUM>COM"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 035400.68 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):

Долакова М.И. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Федорова Н.А. _____

"__" _____ 201__ г.