УТВЕРЖДЕННО

Академическим советом

образовательной программы

«История художественной

культуры и рынок искусства»

от 02.03.2017, протокол №1

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Национальный исследовательский университет

"Высшая школа экономики"

Концепция магистерской программы

«История художественной культуры и рынок искусства»

(46.04.01.68 «История»)

Москва

2017

Общая характеристика образовательной программы

* 1. **Цель программы**

Магистерская программа «История художественной культуры и рынок искусства» нацелена на подготовку специалистов для работы на художественном рынке. Подготовка экспертов по произведениям искусства на университетском уровне до сих пор не ведется ни в одном из вузов России. Цель данной магистерской программы – заполнить эту профессиональную лакуну, предложить такое образование, которое, не отказываясь от исторических основ искусствознания и академической фундаментальности в целом, позволит студентам получить актуальную, связанную с искусством профессию.

* 1. **Краткая характеристика Программы.**

Уникальность и актуальность программы данной магистратуры определяется состоянием искусствоведческого образования и потребностями художественного рынка.

Преподавание истории искусства в ВУЗах России традиционно реализуется главным образом на исторических факультетах. Подобная система имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, будущему историку искусства и искусствоведу прививаются принципы историзма, необходимые в его профессии, с другой – сама эта профессия понимается зачастую слишком узко, что делает выпускников даже важнейших искусствоведческих учебных центров недостаточно приспособленными к нуждам сегодняшней художественной жизни, незнакомыми с рынком труда, далеко выходящим за академические рамки. К числу важнейших проблем традиционного искусствоведческого образования можно отнести: 1) построение образовательных программ по истории искусства с акцентом *на шедеврах* преимущественно западноевропейского и русского искусства; 2) оторванность традиционного курса истории искусств от общекультурного и исторического контекста; 3) отсутствие *знаточества*, нарабатываемого постоянным контактом с вещами, предметами искусства и, как следствие, отсутствие необходимых знаний по технике и технологиям различных видов изобразительного и прикладного искусства; 4) незнание экономических и правовых основ функционирования художественного рынка.

Существующие недостатки искусствоведческого образования сказываются на уровне научной исторической и искусствоведческой экспертизы. В то же время музейный и выставочный дизайн, а также всё, что связано с популяризацией искусства, в значительной мере отдано на откуп менеджерам, зачастую лишенным базового, как исторического, так и искусствоведческого образования. В настоящее время работающие в этих сферах люди — администраторы, “арт-менеджеры” и др. — для получения соответствующей квалификации вынуждены довольствоваться разного рода краткосрочными курсами, лишенными минимальной академической поддержки и, как правило, полностью оторванными от университетов. Подготовка экспертов по различным видам изобразительного и прикладного искусства, памятникам истории и культуры, обращающимся на художественном и антикварном рынке, на уровне высшего образования не ведется.

Между тем, область применения знаний в области истории культуры и искусства в последние двадцать лет претерпела значительные изменения. Так, в самостоятельную область выделилась деятельность по организации выставок, частных и общественных художественных галерей и музеев, фестивалей, массовых культурных мероприятий и пр. Успешное осуществление этой деятельности, близкой по своей сути к предпринимательской, помимо традиционной искусствоведческой подготовки, требует специальных экономических и правовых знаний, а также навыков управления. Высшее образование откликнулось на это введением в соответствующие образовательные программы специальных курсов по так называемому арт-менеджменту, а также созданием при отделениях истории искусств соответствующих годичных и двухгодичных курсов, программ второго высшего образования и т.д.

Последние два десятилетия отмечены также резким ростом интереса к произведениям искусства и антиквариату со стороны коллекционеров. Само коллекционирование произведений изобразительного и прикладного искусства, а также предметов старины (мебель, посуда, музыкальные инструменты, оружие, старинные рукописи и издания, ювелирные изделия и т.д.) получает все более широкое распространение. За последнее время значительно выросло число антикварных салонов и магазинов, проводятся аукционы произведений искусства; в России открыты отделение крупнейших аукционных домов «Сотбис», «Кристис», «МакДуглас» и др.

Как и во всем мире, приобретение произведений искусства рассматривается в России как один из активно используемых способов надежного и доходного размещения капитала. Считается, что выгода вложений в данном рыночном сегменте сопоставима по доходности с венчурным инвестированием. Причем волатильность рынка искусства менее высока, что является главным преимуществом при долгосрочных инвестициях. Авторитетный индекс Мея-Мозеса (Mei/Moses Fine Art Index) за последние 50 лет показывает среднегодовую доходность от инвестиций в произведения искусства на уровне 12,6%. Потенциальная емкость российского арт-рынка, включающая условную оценку стоимости только открытых коллекций произведений искусства, по разным данным, составляет порядка 1,5 млрд. долларов США. Можно констатировать, что, хотя и с определенными трудностями и особенностями, у нас в стране формируется рынок произведений искусства и антиквариата, становящийся частью мирового арт-рынка.

Важнейшую роль в функционировании этого рынка играют эксперты-профессионалы. Именно заключение эксперта является определяющим при установлении стоимости произведения искусства, причем не только при его продаже и покупке, но и при страховании, а этот вид деятельности также получает в России все большее распространение.

Роль экспертов в этих процессах является ключевой и решающей, поскольку в отличие от иных видов собственности, оценка которых основана на определенных разделах экономической науки, для оценки произведений искусства и антиквариата нет теоретической базы, и в настоящее время в этом виде оценочной деятельности отсутствуют существенные механизмы регулирования. Оценка произведений искусства и антиквариата является специфическим видом деятельности, базирующимся на искусствоведческой и исторической научно-исследовательской работе. Особенности оценки произведений искусства, в том числе антиквариата, обусловлены большой степенью индивидуализации объектов оценки, а сам процесс оценки базируется на проведении экспертизы и получении рыночной информации. При этом просто искусствоведческая экспертиза, основанная на знании истории искусства, не всегда может дать ответы на вопросы об авторстве, месте и времени создания произведения без решения вопроса о подлинности. А чтобы отличить подделку от подлинника, необходимы специальные знания о произведении: особенности техники автора, использованных им материалов, и ряд других важных параметров, определяющих статус объекта оценки.

Помимо навыков искусствоведческой экспертизы, эксперт должен обладать также знаниями рынка антиквариата и произведений искусства. Недостаточное понимание специфики рынка может привести к серьезным ошибкам в определении рыночной стоимости. С развитием в последние годы рынка произведений искусства, в особенности антикварного, появилось большое количество подделок и фальшивок, причем изготовители подделок постоянно совершенствуют свое мастерство. В результате в ряде случаев фальшивка приобретает самостоятельную художественную ценность. По этой причине, помимо проведения искусствоведческой экспертизы, зачастую возникает необходимость проведения технико-технологической экспертизы, включающей физические и химические методы исследования. Эксперт, проводящий такую экспертизу, кроме владения собственно методами исследования, должен быть специалистом в области исторического материаловедения, а также знать историю методов и технологий, использовавшихся при создании произведений искусства и объектов материальной культуры.

1.3. Основные показатели Программы

Форма обучения — очная

Общая продолжительность — 2 года

Общий объем программы — 120 зачетных единиц

Общее количество изучаемых дисциплин — 14, из них:

обязательных — 9 дисциплин

по выбору — 5 дисциплин

Научно-исследовательский семинар — весь период обучения

Курсовая работа — 1-ый год обучения

Научно-исследовательская практика — 2-ой год обучения

Защита магистерской диссертации — 2-ой год обучения

Часть дисциплин читается на английском языке.

По программе студенты изучают:

Адаптационные дисциплины (изучаются на первом курсе для выравнивания входного уровня магистрантов по профильным предметным областям):

1. Введение в историю архитектуры (1 курс I-II модули);
2. Введение в историю изобразительного искусства (1 курс I модуль)

Базовые дисциплины направления (обязательные к изучению)

1. История исторической науки (1 курс I-IV модули);
2. Историческая текстология (1 курс I-II модули);
3. Теория и история культуры (1 курс I-II модули);

Базовые дисциплины программы (обязательные к изучению):

1. История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции (1 курс I-II модули);
2. Бизнесменеджмент в искусстве (1 курс I-IV модули) (читается на английском языке);
3. Реставрация и хранение художественных ценностей и предметов материальной культуры (2 курс I-II модули).

Вариативные дисциплины программы:

1. Русское искусство: вопросы изучения, консервации и охраны (2 курс I-II модули) (обязательная к изучению);
2. История коллекционирования и художественных выставок (2 курс I-II модули) (обязательная к изучению);
3. Искусство Востока: история изучения и коллекционирования (2 курс I-II модули) (обязательная к изучению, читается на английском языке);
4. Экспертиза произведений изобразительного искусства (1 курс II-IV модули) (дисциплина по выбору);
5. Правовые основы художественного рынка (1 курс II-IV модули) (дисциплина по выбору);
6. Выставочная деятельность: музеи, галереи, биеннале (1 курс II-IV модули) (дисциплина по выбору, читается на английском языке);
7. Современное искусство: теория и практики (1 курс II-IV модули) (дисциплина по выбору);
8. Дисциплина по выбору из общеуниверситетского пула "МАГО-ЛЕГО"(1 курс II-IV модули)

Практики и научно-исследовательская работа:

Научно-исследовательская практика (1-2 курс);

Курсовая работа (1 курс)

Научно-исследовательский семинар "Анализ и атрибуция памятников художественной культуры" (1-2 курс)

Подготовка выпускной квалификационной работы (2 курс) (магистерской диссертации)

Государственная итоговая аттестация:

Защита выпускной квалификационной работы (2 курс) (магистерской диссертации)

* 1. **. Организация проектной и/или научно-исследовательской работы обучающихся.**

Цикл общих дисциплин направления (дисциплины стандарта), освоение которых дает общеисторическую и общегуманитарную профессиональную подготовку. При этом программы соответствующих курсов будут скорректированы в соответствии с профилем магистерской программы.

Цикл дисциплин магистерской программы включает дисциплины, составляющие основу профессиональной подготовки по профилю магистерской программы и приобретению навыков и компетенций, связанных с описанием и анализом памятников культуры и искусства.

Цикл дисциплин по выбору характеризует три стороны художественного рынка: а) история, б) практика, в) юридические и экономические аспекты. Осваивая дисциплины этого цикла, студенты должны познакомиться как с теорией и историей рынка искусства, культурным законодательством в России и за рубежом, так и с реальными условиями функционирования этих сфер жизни.

Научно-исследовательский семинар – своего рода рабочая лаборатория. К занятиям на научно-исследовательском семинаре привлекаются специалисты узкого профиля, эксперты, музейные сотрудники, руководители научных проектов.

Практики. Успешная реализация магистратуры предполагает работу в тесном взаимодействии с музеями, художественными галереями, реставрационными мастерскими, рукописными отделами и отделами редких книг библиотек и музеев Москвы, Петербурга и российской провинции, в которых будут проводиться практические занятия.

1. **Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП**

Востребованность историко-культурного и искусствоведческого образования в России не вызывает сомнений. На это указывает популярность соответствующих отделений и факультетов крупнейших ВУЗов. Опыт преподавания истории искусства в НИУ ВШЭ также показывает высокий уровень интереса студентов к этой проблематике.

Развитие в России рынка искусства постоянно увеличивает потребность в экспертах, в то время как сама эта специальность является редкой, число профессиональных экспертов невелико и явно не соответствует потребностям. При этом в России почти полностью отсутствует институт независимой экспертизы, что создает благоприятные условия для деятельности разного рода мошенников и фальсификаторов, в связи с чем с недавнего времени осуществляется аттестация экспертов по культурным ценностям, что, как считается, должно повысить ответственность специалистов, занятых в этой сфере, и создать благоприятные условия для оборота произведений искусства и формирования частных коллекций.

1. **Описание преимуществ и особенностей ОП с точки зрения позиционирования на рынке образовательных услуг**

Новымив отношении к существующим в России подходам в преподавания истории искусства являются следующие:

— основная работа студентов переносится в научно-исследовательские семинары, являющиеся своего рода мастерскими по выработке профессиональных навыков работы с памятниками культуры, изобразительного или прикладного искусства;

— история искусства не ограничивается историей шедевров зарубежного и русского искусства: пристальное внимание уделяется не только мэйнстриму, но и рядовым произведениям, которые на существующих искусствоведческих отделениях почти не изучаются, хотя привлекают внимание на мировом художественном рынке. При этом история искусства, представленная в программе рядом проблемно-ориентированных курсов, изучается как элемент культуры различных эпох и народов, как выражение присущих им эстетических и этических представлений, в свою очередь тесно связанных с материальным миром и историческим контекстом;

— изучение искусства происходит в постоянном контакте с произведениями через музейные, реставрационные и архитектурные практики. Сочетание теории с живым опытом работы с артефактами превращает историко-теоретическую подготовку в подлинное знаточество, а отвлеченное знание — в плодотворную любовь к предмету собственных занятий;

— изучение менеджмента и государственного управления сферой искусства, законодательства в области культурной политики, экономических и правовых основ функционирования художественного рынка позволит реально осуществить тесное взаимодействии с соответствующими подразделениями НИУ-ВШЭ.

1. **Требования к абитуриенту**

Зачисление абитуриентов на программу происходит по результатам портфолио, в котором учитывается опыт работы в галерейной и выставочной деятельности, знание истории искусства, мотивированность при поступлении на программу, знание иностранных языков, а так же общая эрудиция и владении искусствоведческой терминологией и логикой изложения, демонстрируемые в письменном эссе тему по истории искусства, художественному рынку, аукционному, галерейному делу или художественной критике. На собеседовании, которое проводится по результатам портфолио, с абитуриентом обсуждаются его возможная научная тема, мотивация и понимания тех, задач, которые он ставит перед собой и хочет решить за два года обучения в магистратуре. Так же абитуриент должен продемонстрировать общую эрудицию и интерес к художественной жизни, т.е. знание текущих и важных выставок года, ведущих аукционов, галерей и музеев России и мира. которое проверяется на собеседовании уже по результатам портфолио.

1. **Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП**

 Учебный план магистерской программы «История художественный культуры и рынок искусства», составлен таким образом, чтобы дать студентам основательные профессиональные знания по истории искусства, а также подготовить их к работе более широкого профиля, чем это было возможно до сих пор.

Профессиональная компетенция будущих выпускников включает:

* экспертизу произведений искусства, предметов антиквариата;
* научную деятельность в области истории искусств и искусствознании,
* преподавательскую деятельность;
* коммерческую деятельность в сфере искусства (“арт-бизнес”);
* профессиональную художественную критику;
* формирование и осуществление государственной и муниципальной политики в области культуры и искусства;
* охрану историко-культурного наследия, взаимодействие с частными инвесторами, общественными и религиозными организациями.
1. **Планируемые образовательные результаты,** **формируемые в результате освоения ОП**

Предлагая новую концепцию академического образования, данная программа учитывает как положительные стороны отечественной традиции, так и по сей день фактически игнорируемый в России опыт ряда западных институтов (институты искусств Сотбис, Гарвардского и Йельского университетов, Школы изящных искусств и Высшей школы социальных наук).

Настоящая программа разрабатывалась совместно с генеральным директором компании «Сотбис Россия и СНГ» Михаилом Каменским, при участии Института искусств Сотбис (Лондон) – одного из крупнейших и наиболее авторитетных международных центров подготовки специалистов-искусствоведов для работы на художественном рынке, имеющим более чем сорокалетний опыт в этой образовательной области (http://www.sothebysinstitute.com/).

Знания и компетенции

Выпускники программы должны:

- обладать фундаментальными знаниями по истории мировой культуры;

- уметь самостоятельно находить, анализировать и использовать профессиональную информацию на русском и иностранных языках;

- вести экскурсии и преподавать историю искусства;

- осуществлять профессиональную экспертизу произведений искусства и памятников материальной культуры как прошлого (классическое наследие), так и настоящего;

- обладать знаниями правовых и этических основ функционирования художественного рынка;

- владеть навыками организации экспозиций, выставок, галерейного дела.

 Системными компетенциями:

 СК-1 СК-М1 - Способен рефлексировать (оценивать и совершенствовать) освоенные научные методы и способы деятельности;

СК-2 СК-М2 Способен формулировать научные концепции, создавать модели, вырабатывать и апробировать новые методы и инструменты профессиональной деятельности;

СК-3 СК-М3 Способен осваивать новые методы исследования, трансформировать научный и научно- производственный профили своей деятельности;

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры;

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за них ответственность;

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию;

СК-7 СК-М7 Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и управлять ею;

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной.

Рабочий учебный план: ссылка

Учебные курсы: https://www.hse.ru/ma/art/courses