

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Прокопеня Вероника Константиновна

Должность: Руководитель управления по образовательной деятельности

Дата подписания: 18.08.2026 13:57:17

Уникальный программный ключ:

60c714e1d9c6ef31acf885039ed32a2dec1d6aa8

**Пегосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Школа управления СКОЛКОВО»**

Утверждено

Руководитель управления
по образовательной деятельности
В.К. Прокопеня

“30” июля 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современные художественные практики в опыте предпринимательства

Москва
2026

Дополнительная профессиональная программа	профессиональной переподготовки
Квалификация выпускника	специалист по управлению инновациями / Bachelor of Business Administration
Образовательная программа	Управление инновациями в бизнесе / Bachelor of Business Administration
Год начала подготовки	2024
Форма обучения	Очная

Трудоемкость	Контактная работа		Самостоятельная работа	Форма контроля
	лекции	семинарские занятия		
90	16	16	58	Дифф. зачет

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Современные художественные практики в опыте предпринимательства» создает связь между сферой современного искусства и предпринимательским мышлением, предоставляя будущим художникам и культурным продюсерам ключевые стратегии для построения устойчивой профессиональной практики. Слушатели научатся подходить к своей работе с предпринимательской логикой, осваивая навыки проектного финансирования, персонального брендинга, правовых основ и стратегического планирования. Цель курса – дать начинающим художникам инструменты для того, чтобы стать архитекторами собственной карьеры, способными самостоятельно, эффективно и осмысленно ориентироваться в креативной экономике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В случае успешного освоения курса слушатели будут:

знать

- основные принципы предпринимательского мышления и их применение в современной художественной практике;
- ключевые компоненты устойчивой модели художественной карьеры, включая различные источники дохода, механизмы финансирования и профессиональные роли в креативной экономике;
- фундаментальные правовые и этические рамки, релевантные для художников, включая основы интеллектуальной собственности, добросовестное использование и этические аспекты производства и коллаборации;
- структуру и динамику экосистемы современного искусства (коммерческий, институциональный, грантовый, альтернативный секторы);
- актуальные тенденции на стыке искусства, технологий и социального предпринимательства.

уметь

- формулировать свою художественную практику и ее ценностное предложение ясно и убедительно с помощью профессиональных инструментов (художественное заявление, биография, проектное предложение);

- анализировать и разрабатывать базовые модели финансирования проектов, составления бюджета и финансового планирования для художественного предприятия;
- применять стратегическое мышление для создания целостного персонального бренда и цифрового присутствия, соответствующих художественным целям;
- разрабатывать структурированную проектную заявку или «питч», интегрирующую художественное видение с практическими аспектами ресурсов, сроков и аудитории.

владеть

- навыком инициативы и стратегического предвидения для создания профессиональных возможностей и формирования устойчивой портфельной карьеры;
- навыком критической оценки социального, культурного и экономического воздействия своей работы и принятия информированных профессиональных решений;
- навыком управления личным временем и развитием;
- навыком командной работы и социального взаимодействия.

Дисциплина направлена на развитие следующих компетенций и их индикаторов:

Код компетенции	Формулировка компетенции и/или ее индикатора (ов)
ПК-8.	Способен исследовать сложные объекты с разных дисциплинарных перспектив
ПК-8-1.	Знает эпистемологические и методологические границы дисциплин
ПК-8-2.	Анализирует и интерпретирует сложные объекты с позиций междисциплинарности, полидисциплинарности и транс-дисциплинарности

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела/темы	Всего часов	Трудоемкость (час.) по видам учебных занятий			
		Контактная работа			Самостоятельная работа
		Всего	Лекции	Семинары	
Тема 1. Художник как предприниматель	18	8	4	4	10
Тема 2. Стратегия и позиционирование в креативной экономике	18	6	4	2	12
Тема 3. Производство, фандрайзинг и правовые аспекты	18	6	2	4	12
Тема 4. Аудитория, маркетинг и вовлечение сообщества	18	6	4	2	12
Тема 5. Инновации и парадигмы будущего	18	6	2	4	12
Итого	90	32	16	16	58

Тема 1. Художник как предприниматель

От студии к венчур: переосмысление «практики» в современном искусстве. Основные предпринимательские установки для художников: выявление возможностей, принятие риска, создание ценности и находчивость. «Бизнес-модель» художника: деконструкция

источников дохода. Исторические прецеденты (Уорхол, Кунс) и современные гибридные формы.

Тема 2. Стратегия и позиционирование в креативной экономике

Создание устойчивой художественной практики: планирование проектов, тайм-менеджмент и финансовая грамотность для художников. Персональный брендинг и идентичность. Навигация в экосистеме: галереи, некоммерческие организации, резиденции, фестивали и альтернативные площадки. Миры и рынки искусства: понимание разных контекстов (коммерческий, институциональный, общественный).

Тема 3. Производство, фандрайзинг и правовые аспекты

Проектная заявка как питч-дек: артикуляция видения, процесса, бюджета и воздействия. Финансирование нетривиального: гранты, краудфандинг, спонсорство и гибридные модели. Интеллектуальная собственность для художников: основы авторского права, лицензирования, добросовестного использования и соглашений о сотрудничестве. Этичное предпринимательство: вопросы культурной апроприации, трудовых практик и социальной ответственности.

Тема 4. Аудитория, маркетинг и вовлечение сообщества

Реляционная эстетика и социальные практики как форма предпринимательской активности. Цифровое присутствие и сторителлинг: использование сайтов, социальных сетей и контент-стратегии для построения аудитории. Искусство нетворкинга: коллаборация, менторство и построение стратегических партнерств. Выставка как венчур: кураторство, инсталляция, продвижение и организация событий.

Тема 5. Инновации и парадигмы будущего

Художественные исследования и разработка: эксперимент, неудача и итерация как бизнес-активы. Пересечение искусства и технологий: использование новых технологий (NFT, ИИ, VR) в творческой и коммерческой практике. Социальное предпринимательство и художественный активизм: искусство как инструмент социальных изменений и создания предприятий. Создание собственной структуры: от коллектива к студии и гибридным формам (коммерческим/некоммерческим). Синтез художественной практики с консалтингом, преподаванием и коммерческой работой.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Текущий контроль

Оценка за курс складывается из следующих видов заданий текущего контроля, каждый из которых обладает своим весом в общей системе:

Компоненты	Процент в итоговой оценке
Групповое проектное задание	30%
Аналитическое эссе	50%
Участие в семинарах	20%

Если по результатам текущего контроля обучающийся получил положительную оценку (не ниже «удовлетворительно»), оценка за промежуточную аттестацию выставляется автоматически.

Групповое проектное задание

Задание выполняется в небольших группа (2-3 человека). Группа презентует результаты выполненного задания на семинаре в отведенное время (15 минут на группу).

Задание:

Выберите успешного современного художника, известного сильным профессиональным присутствием. Проанализируйте не смысл его работ, а его предпринимательскую экосистему. В своей работе отразите следующие аспекты:

- ключевые элементы бренда (проанализируйте художественное заявление, веб-сайт, образ в социальных сетях, публичные интервью. Какие ценности и нарративы он транслирует?);
- карта доходов и партнерств (выявите и классифицируйте разнообразные источники дохода и ключевые партнерства (галерейное представительство, коллаборации с брендами, издательские сделки, преподавательские позиции, фонды));
- стратегия работы с аудиторией (как художник выстраивает и взаимодействует с сообществом (дни открытых студий, рассылка, продажа лимитированных изданий, публичные лекции)?).

Цель задания заключается в развитии «профессиональной визуальной грамотности» – умение видеть художественную карьеру не как серию арт-объектов, а как сознательно выстроенную сеть отношений, обменов ценностями и коммуникаций.

Аналитическое эссе

Напишите критическое эссе, в котором исследуйте предпринимательскую практику современного художника, коллектива или инициативы не как просто бизнес-стратегию, а как неотъемлемую, выразительную составляющую их художественной работы. Ваше эссе должно аргументировать, что их предпринимательские действия являются сознательным посылом, через который они производят смыслы и критикуют существующие культурные, экономические или социальные системы.

Цель задания – продемонстрировать способность к синтезу теоретических знаний, формулированию сложного аргумента и анализу предпринимательской деятельности как части художественного высказывания.

Участие в семинарах

Активная, подготовленная и конструктивная работа на семинарских обсуждениях, выполнение практических заданий в аудитории, участие в групповых упражнениях и дискуссиях, предоставление содержательной обратной связи одноклассникам.

4.2 Промежуточная аттестация

Обучающимся, набравшим достаточные для удовлетворительной оценки баллы за текущий контроль, оценка за дисциплину выставляется равной оценке за текущий контроль (См. п. 4.1).

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по результатам текущего контроля, необходимо по согласованию с преподавателем сдать один или несколько компонентов текущего контроля. Преподаватель вправе предложить обучающимся выполнить задание, не повторяющее задание текущего контроля, но проверяющее аналогичные знания, умения и навыки.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Литература

1. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики : учебник для вузов / Н. И. Лапин, В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.
2. Основы социального предпринимательства : учебник для вузов / под редакцией Е. М. Белого. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.
3. Предпринимательское право : учебник для вузов / под редакцией С. Ю. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025.

5.2 Электронные образовательные ресурсы

Материалы дисциплины размещены в LMS: <https://l.skolkovo.ru/login/index.php>.

6. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Операционная система Simple Linux, браузер Yandex браузер, антивирусное ПО Calmantivirus.

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Офисный пакет Libre Office, Okular PDF Reader, 7-Zip Архиватор, GIMP Редактирования фотографий, Inkscape Векторная графика, Blender 3D графика, Kdenlive Видеоредактор, Audacity Аудиоредактор, VLC Медиаплеер, Thunderbird Почтовый клиент, Flameshot Создание скриншотов.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультимедийным оборудованием, учебной мебелью, доской или со стенами с маркерным покрытием.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная мультимедийным оборудованием, учебной мебелью, доской или со стенами с маркерным покрытием.

Аудитория (коворкинг) для самостоятельной работы, оснащенная учебной мебелью, ноутбуками.

Материально-техническое обеспечение аудиторий представлено на официальном сайте <https://bbask.ru/sveden/objects/>.