

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Писарев Сергей Станиславович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.03.2026 13:33:35
Уникальный программный ключ:
b9d7463b91f434da3d4dc1afa9a0cf32d3c58650

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

Утверждено
ректор С.С. Писарев
«21» августа 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современные художественные практики в опыте предпринимательства**

Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Квалификация выпускника	Бакалавр
Образовательная программа	Управление и предпринимательство
Форма обучения	Очная
Рабочая программа дисциплины разработана	

Трудоемкость		Контактная работа		Самостоятельная работа	Форма контроля	Семестр/кварталь
з.е.	часы	лекции	семинарские занятия			
3	108	16	16	76	Экзамен	4/8

**Москва
2025**

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. Студенты 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 студенты 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)

УК-1.	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1-1.	Анализирует задачу, осуществляет ее декомпозицию, определяет приоритетность и этапность действий, направленных на решение задачи
УК-1-2.	Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
УК-1-3.	Выбирает оптимальный вариант решения задачи, аргументируя свой выбор
УК-2.	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2-1.	Ставит задачи, необходимые для достижения цели с учетом правовых норм
УК-2-2.	Рассматривает возможные, в том числе нестандартные решения задач, оценивает достоинства и риски возможных решений, выбирает оптимальные решения с учетом ресурсов и ограничений
УК-3.	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3-1.	Знает принципы эффективной командной работы; участвует в распределении ролей в команде, взаимодействует с членами команды в соответствии со своей ролью
УК-3-2.	Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды
УК-6.	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6-1.	Планирует и решает перспективные задачи собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда
УК-6-2.	Владеет навыками управления своим временем
УК-6-3.	Проявляет интерес к образованию и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела/темы	Всего часов	Трудоёмкость (час.) по видам учебных занятий			
		Контактная работа			Самостоятельная работа
		Всего	Лекции	Семинары	
Тема 1. Художник как предприниматель	22	6	4	2	16
Тема 2. Стратегия и позиционирование в креативной экономике	22	8	4	4	14
Тема 3. Производство, фандрайзинг и правовые аспекты	22	6	2	4	16
Тема 4. Аудитория, маркетинг и вовлечение сообщества	20	4	2	2	16

Тема 5. Инновации и парадигмы будущего	22	8	4	4	14
Итого	108	32	16	16	76

Тема 1. Художник как предприниматель

От студии к венчуру: 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%

На курсе используется 10 балльная система оценивания. За каждое задание студент получает от 1 до 10 баллов. Итоговый балл за каждый вид заданий рассчитывается как среднее арифметическое всех полученных баллов за все задания в рамках одного вида (О1,

O2, O3). Невыполненное в срок задание оценивается в 0 баллов.

Общая оценка за курс (O) рассчитывается как:

$$O = O1 \times 0,3 + O2 \times 0,5 + O3 \times 0,2$$

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

Групповое проектное задание

Задание выполняется в небольшой 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 одногруппникам.

4.2 Промежуточная аттестация

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

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

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Литература

Основная

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/>.