

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
START-UP В ИСКУССТВЕ

Направление подготовки

54.03.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью программы дисциплины «START-UP В ИСКУССТВЕ» является формирование у бакалавра социокультурных, управленческих и экономических компетенций, связанных с проектированием стартапа в области искусства и креативных индустрий*(в сфере социальной, организаторской, художественно-творческой, инновационно-технологической деятельности по специализации)*.

Задачи дисциплины:

- Развить способность магистранта разрабатывать концепцию творческого проекта в области современного декоративного искусства и реализовывать их с использованием бизнес-стратегии стартапа;
- Способствовать мотивации магистранта к отслеживанию развития технологий в области современного ДИ, дизайна, смежных видов декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- Актуализация знаний и навыков обучающихся в практической деятельности; использование в творческой деятельности форм и инструментов смежных видов искусства и дизайна;
- Формирование у магистранта устойчивых навыков создания сложных комплексных проектов в области современного декоративного искусства с коммерческим потенциалом стартапа;
- Формирование экономических знаний и опыта действий по созданию стартапа на основе результатов авторских исследований и проектирования в области современного декоративного искусства;

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-6.** Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
- **УК-10.** Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
- **ОПК-4.** Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, профессиональных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
- **ПК-4.** Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, серийного производства художественных текстильных изделий в креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство. Самостоятельно воплощает в материале художественные произведения

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- Основы и структуру самостоятельной работы;
- Инструменты и методы контроля времени в практической работе;
- Методы конспектирования устных и письменных сообщений;
- Понимает необходимость стратегического планирования своей жизни;
- Принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
- Формулирует приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста;
- Потребности рынка труда и востребованные компетенции в профессиональной отрасли;

- Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере;
- Основные категории и понятия экономики;
- Осознаёт базовые принципы экономической деятельности в области ДПИ;
- Перечисляет основные виды экономических расчётов в профессиональной деятельности;
- Основные результаты новейших экономических исследований;
- Место и роль декоративного искусства в экономических процессах жизнедеятельности общества;
- Ключевые организации профессиональной среды в области ДПИ;
- Области смежных видов искусства, инженерии, технологий, науки, креативных индустрий, взаимодействие с которыми необходимо в профессиональной деятельности по специализации;
- Осведомлён о ключевых творческих и профессиональных мероприятиях профессиональной сферы;
- Знает формы и регламенты проведения выставок, конкурсов, фестивалей и других профессиональных творческих мероприятий;
- Особенности, формы и технологии организации и проведения мероприятий профессиональной художественной сферы;

Уметь:

- Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;
- Самостоятельно конспектировать, анализировать, обобщать информацию;
- Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей;
- Самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься самообразованием с использованием всех возможных инструментов;
- Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития;
- Выделять основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач;
- Ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики;
- Осуществляет экономические расчёты различного назначения;
- Рассчитывать, определять, оценивать результаты хозяйственной деятельности субъекта рыночной экономики;

Владеть:

- Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.
- Разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Способностью к самоорганизации и самообразованию;
- Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
- Владеет актуальной информацией по экономическим показателям ресурсов, используемых в профессиональной деятельности
- Использовать основные методы экономических знаний в профессиональной сфере декоративного искусства;

- Оптимизирует проект с целью получения наиболее экономичного варианта;
- Анализом экономической составляющей проектных решений;
- Методами интеграции инструментария экономических дисциплин в профессиональную область декоративного искусства
- Находить информацию по организациям и персоналиям – контрагентам в своей и смежных областях деятельности;
- Целным временным видением событий профессиональной сферы, цикличности мероприятий, их значимости и профессионального «веса»
- Навыками оформления заявок, резюме, форм для участия в мероприятиях профессиональной сферы как наблюдатель и участник;
- Создаёт контент для участия в творческих и представительских профессиональных мероприятиях;
- Реализовывает разработанный план действий для проведения мероприятия;
- Создаёт организационную группу (комиссию, оргкомитет и т.п.) для проведения творческого или представительского мероприятия;

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Обладать навыками проектирования технологической цепочки для различных видов продукции художественного текстиля
- Разрабатывать всю технологическую цепочку по созданию и художественной обработке текстильной продукции от получения технического задания до выпуска прототипа, промышленного образца или художественного произведения
- Оформлять проектные и технологические решения установленным образом, с соблюдением отраслевых стандартов, норм и правил
- Обладать навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла
- Способен передать технологические карты проекта для внедрения на производство
- Обладать базовыми навыками создания ресурсных и сметных расчётов, перечня работ, планов-графиков проектирования и производственного цикла
- Самостоятельно выполнять в материале текстильные художественные произведения в различных техниках и текстильных технологиях

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Управление инновационными продуктами и обзор существующих стартап-инструментов (14ч.)

Тема 1. Обзор современной арт-среды и возможностей арт-рынка.

Лекция 1. (2ч.)

Современное искусство.

Темы семинарских занятий (12ч.):

1. Коллекционный дизайн.
2. Академическое искусство.
3. Современное декоративно-прикладное искусство.
4. Типы институций в современной арт-среде. Возможности развития.
5. Типы институций: музеи.
6. Типы институций: коммерческие галереи.
7. Типы институций: фонды.
8. Типы институций: самоорганизации.
9. Типы институций: некоммерческие галереи.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Раздел 2. Гибкие методологии управления проектами (12ч.)

Тема. Актуальные методы развития в современной арт-среде.

Лекция 1 (2ч):

Инструменты взаимодействия с институциями.

Темы семинарских занятий (10ч.):

1. Тип взаимодействия: опен-коллы.
2. Тип взаимодействия: гранты.
3. Тип взаимодействия: коммерческие проекты.
4. Тип взаимодействия: резиденции.
5. Тип взаимодействия: образование.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Раздел 3. Развитие человеческого потенциала (12ч.)

Тема 3. Документы художника: Artist Statement.

Лекция 1 (2ч.):

Виды самопродвижения художника

Темы семинарских занятий (10ч.):

1. Концептуальный поворот в искусстве.
2. Что такое Artist Statement. Примеры.
3. Структура грамотного Artist Statement.
4. Разбор концептуализации проектов заметных игроков арт-среды. Анализ тематики по портфолио.

5. *Текст как инструмент позиционирования. Канон написания текстов под разные задачи.*
6. *Сопроводительные тексты как часть экспозиции. Актуальный опыт и современные тенденции.*

Мотивационное письмо как инструмент взаимодействия с институтами

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Раздел 4. Создание корпоративных акселераторов, венчурного фонда и взаимодействие с внешней стартап-инфраструктурой (14ч.)

Лекция – 1(2ч.):

Акселераторы и их организация в сфере СДИ

Темы семинарских занятий (12ч.):

1. *Подходы к акселерации инновационных идей*
2. *Этапы организации акселерационных программ и принципы взаимодействия с развиваемыми продуктами*
3. *Принципы и способы взаимодействия со стартап-индустрией, фондами и проектами*
4. *Методология поиска и оценки стартапов на ранней стадии*

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

2.2 Методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – это их деятельность как на занятиях в аудиториях, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Обучающийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования основных источников.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов по изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников и другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) и подготовки докладов;

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- выполнения контрольных работ;
- работы с тестами и вопросами для самопроверки; - подготовки докладов, в том числе с презентациями - участия в научных конференциях.

2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад – это, прежде всего, то, что учащийся готовит самостоятельно; это вид внеаудиторной работы. Зачитанный доклад на семинарском занятии – это сообщение. Объем такого сообщения составляет 10-15 страниц печатного текста (компьютерный набор). Лист формата А4, шрифт и другие характеристики текста даны в следующем подразделе.

- Итак, доклад – это написанный на конкретную тему текст с последующим публичным выступлением. Цели и задачи доклада оговариваются во введении. Докладчик демонстрирует в своем выступлении навыки исследовательской работы, умение критически мыслить, делать выводы и предлагать какие-либо идеи. Содержательный доклад всегда вызывает живую реакцию у слушателей, которые могут задавать вопросы. Отвечать на вопросы – это тоже важный показатель уровня эрудиции и культуры докладчика. Этому надо учиться. Лучший доклад может быть опубликован в сборнике студенческих научно-исследовательских работ. Доклад может представляться в виде презентации с использованием компьютерных технологий, а также других демонстрационных технологий.
- Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению искусства и графического дизайна.
- Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.
- Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).
- Доклад предполагает осмысление и анализ произведений искусства или достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

2.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Подготовку к зачету следует начать за 3-4 дня, чтобы систематизировать уже имеющиеся знания. Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

В-вторых, при подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время подготовки к зачету для систематизации знаний.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Список литературы и источников

Основная:

1. Спиридонова, Е. А. Создание стартапов : учебник для вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14065-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519896> (дата обращения: 11.02.2025).
2. Белый, Е. М. Управление стартапами в социальном предпринимательстве : учебное пособие / Е. М. Белый ; под редакцией Е. М. Белого. — Ульяновск : УлГУ, 2020. — 174 с. — ISBN 978-5-88866-811-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166061> (дата обращения: 11.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Ицаков, Е. Д. Учебно-методическое пособие по проведению учебно-практического курса "Стартап как проект" : учебно-методическое пособие / Е. Д. Ицаков. — Москва : Дело РАНХиГС, 2021. — 28 с. — ISBN 978-5-85006-309-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/198995> (дата обращения: 11.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Безруких, Ю. А. Экономико-технологические основы развития общества : учебное пособие / Ю. А. Безруких, Е. В. Мельникова. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/147589> (дата обращения: 11.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для вузов / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00347-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510927> (дата обращения: 11.02.2025).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

1. ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
 2. ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ. Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Составители: *Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры дизайна и ДПИ Мерзликина Ю.Н.*

Доцент кафедры Дизайна и ДПИ Карпова Е.А.