Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 12.11.2026 17:45:53
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

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 54.04.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью программы дисциплины «START-UP В ИСКУССТВЕ» является формирование у магистранта 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-3.**Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
- **УК-6.**Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
- **ОПК-4.**Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции; выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи
- **ПК-1.**Способен создавать художественные произведения различного назначения и сложности; находить креативные решения открытых проблем в декоративно-прикладном искусстве; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением и художественной образностью; прогнозировать и формировать парадигму декоративно-прикладного искусства ближайшего будущего.
- **ПК-3.**Способен проводить экспериментальные пробы, исследования и изыскания в области инновационных технологий декоративно-прикладного искусства; определять перспективные направления развития технологий декоративно-прикладного искусства; осваивать и использовать инновационные технологии в своей творческой художественной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- Принципы и методы эффективной командной работы в креативной среде творческой профессии;
- Понимает правила стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
- Критерии приоритетности последовательности действий в работе по специальности;

- Критерии оценки достижений в профессиональной деятельности;
- Принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
- Осознаёт возможности дальнейшего продвижения и саморазвития в профессиональной сфере;
- Осведомлён о ключевых творческих и профессиональных мероприятиях профессиональной сферы;
- Знает формы и регламенты проведения выставок, конкурсов, фестивалей и других профессиональных творческих мероприятий;

Уметь:

- Выстраивать и поддерживать иерархию отношений в командной работе
- Согласовывает с членами коллектива план последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия при работе в команде;
- Планировать свои действия в длительном периоде;
- Использовать механизм оценки событий и действий в своей деятельности;
- Планировать системные действия для достижения означенной цели;
- Планирует профессиональную карьеру с поэтапным продвижением в стратегическом направлении развития;
- Находить информацию по мероприятиям профессиональной сферы;
- Планировать свое участие в мероприятиях профессиональной сферы;

Владеть:

- Выстраивает эффективное взаимодействие со всеми участниками коллектива с учетом ответственности за свои действия;
- Осуществляет функции лидера в командной работе над проектом.
- Находить компромиссы в совместной работе в коллективе;
- Приёмами организации собственной работы в контексте приоритетности наиболее важных действий.
- Опытом применения объективного оценочного аппарата в своей деятельности
- Разрабатывает поэтапный план-график последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Способностью к самоорганизации и самообразованию;
- Реализует действия по совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
- Цельным 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 инновационные экспериментальные произведения для участия в профессиональных конкурсных мероприятиях

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

- Владеет сложившимся художественным мышлением, проявляет его в оригинальных авторских произведениях (наличие идеи, художественного языка, художественных образов);
- Участвует в профессиональных художественных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре, дизайну;
- Участвует в профессиональных выставках и конкурсах в номинациях по своей специализации в ДПИ ;

- Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать в практической и творческой работе;
- Осуществляет мониторинг перспективных научных исследований в области специализации. Следит за развитием технологий в области изобразительного искусства и ДПИ; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности;
- Применяет новые продукты и инновационные технологии декоративно-прикладного искусства, смежных видов, обновляет свою технологическую базу;
- Способен проводить экспериментальную работу по использованию инновационных технологий в художественном произведении;
- Оформляет результаты инновационной исследовательской и технологической деятельности установленным образом для проектных, научных работ, патентов, регистрации авторского права и т.п.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Управление инновационными продуктами и обзор существующих стартап-инструментов (28ч.)

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

Лекция 1. ***(2ч.)***
Современное искусство.
Темы семинарских занятий ***(26ч.)****:*

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 (14ч.)

Тема. Актуальные методы развития в современной арт-среде.

Лекция 1 ***(2ч)****:*
Инструменты взаимодействия с институциями.

Темы семинарских занятий ***(12ч.)****:*

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 (14ч.)

Тема 3. Документы художника: Artist Statement.

Лекция 1 ***(2ч.)****:*
Виды самопродвижения художника

Темы семинарских занятий ***(12ч.)****:*
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 институциями

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 (30ч.)

*Лекция – 1****(2ч.)****:*
Акселераторы и их организация в сфере СДИ

Темы семинарских занятий ***(28ч.)****:*

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 станции

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 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 и зачету с оценкой

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

Подготовку к зачету и зачету с оценкой 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 и зачету с оценкой 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 и экзамену 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: 19.11.2024).
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: 19.11.2024). — 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: 19.11.2024). — 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: 19.11.2024). — 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: 19.11.2024).

1.2. 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

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО

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

Актуализация РПД: доцент кафедры Дизайна и ДПИ

Карпова Е.А.

Рассмотрено на заседании кафедры *Дизайна и декоративно-прикладного искусства*

Протокол №_____2024