

Программа курса «Хочу в арт-среду! Карьера художника в современном искусстве»

МОДУЛЬ 1 – АРТ-РЫНОК

Занятие 1. Устройство арт-среды

- Участники среды искусства: музеи, галереи, аукционные дома, коллекционеры, патроны и тд
- На каком этапе карьеры с кем и как взаимодействует художник
- Как художник попадает в галерею, музей, резиденцию

Занятие 2. Как начать свой путь в рынок искусства

- Механизмы попадания в среду
- Стратегии развития художников
- Первые необходимые шаги, чтобы начать свой путь в рынок современного искусства
- Какое количество работ, проектов нужно, чтобы понять, что пора начинать движение

Занятие 3. Какие компетенции необходимы художнику, чтобы построить карьеру в искусстве

- Навыки психологической устойчивости
- Арт-менеджмент
- Кураторская и искусствоведческая экспертиза
- Навыки продажи и настройка рекламы

Какое место все эти компетенции занимают в системе развития художника и что из этого вы сможете делать самостоятельно

Занятие 4. Художник и арт-менеджер в одном лице

- Возможно ли совместить в себе эти 2 роли и нужно ли
- Как правильно систематизировать базовые процессы менеджмента в своей карьере
- Как вести персональный учет и документацию
- Базовая юридическая грамотность, знакомство с документами, которые вам понадобятся для самостоятельного ведения работы: инвойсы, акты, договоры. Понимание ответственностей сторон всех участников

Занятие 5. Как попасть в галерею?

- Позиционирование в среде и Миф художника. Как создать себе имя, уметь рассказать о том, кто вы и чем ваше искусство отличается от произведений сотен тысяч других авторов
- Пакет документов для самопрезентации (Bio, CV, портфолио), который необходим для ЛЮБОЙ заявки
- Как кратко и емко укомплектовать всю информацию о вас

Занятие 6. Artist statement: текст, который расскажет о вашем искусстве всё, что нужно, без вашего присутствия

- Как понять, о чем ваше искусство?
- Как перестать бояться писать тексты
- Как составить емкий AS
- Как написать текст, который усилит ваши работы
- 10 правил хорошего текста об искусстве

Занятие 7. Ценообразование на рынке искусства

- Как формируется цена на произведение
- Как установить адекватную цену на своё произведение
- Сравнительный анализ и другие системы, помогающие художнику сориентироваться в непростом вопросе ценообразования
- Взаимосвязь между ценой и ценностью произведения
- Как работает динамика повышения цены на произведения автора (когда же мои работы вырастут в цене?)

Занятие 8. Какие конкретные шаги можно сделать уже сейчас?

- Как и куда отправлять заявки?
- Как работать с рекламой и пиаром?
- Нетворкинг
- Формирование правильной насмотренности
- 10 привычек которые уже через месяц помогут вам обнаружить себя в новом качестве

Практический итог модуля: портфолио-ревью, на котором вы сможете получить персональные рекомендации по пакету документов, необходимых для начала движения в среде.

МОДУЛЬ 2 – ИСКУССТВО ЛИ Я СОЗДАЮ?

*Можно изучить все шаги и грамотно выстроить менеджмент, но центральным остается то, какие **произведения** мы показываем. Современное искусство – самостоятельный язык, и важно разобраться, на нем ли мы «говорим», стремясь попасть в среду, работающую с современным искусством.*

Занятие 1. Как найти своё уникальное послание

- Как создавать искусство, а не просто находиться в творческом процессе
- Чем отличается Искусство от декоративных произведений и творчества как процесса
- Как определить свой индивидуальный стиль
- Что такое правильная насмотренность и как её формировать

Занятие 2. Актуальное искусство

- Специфика языка современного искусства
- Что такое актуальное искусство
- Как найти свою тему
- Как определить глубину послания
- Как работать с проблематикой
- Специфики медиумов и как найти свой

Занятие 3-6. Подход к изучению современного искусства

- Как подойти к изучению истории искусства, чтобы она стала надежным фундаментом в вашем поиске своего послания и почему к ней необходимо возвращаться?

Вводный блок, который поможет вам сориентироваться и систематизировать подход к изучению истории искусства, раскрывая взаимосвязь и преемственность разных этапов развития современного искусства.

История искусства «не работает» для художника, если воспринимается, как сухая теория. Наша задача – понять, КАК ее изучать, чтобы развивать и применять знания к созданию своих произведений.

Посмотрим этапы развития по 4 направлениям:

3. Цвет
4. Форма
5. Пространство
6. Смысл

Занятие 7. Первый шаг к сильному выставочному проекту

- Создаем проекты и серии, а не отдельные произведения. Почему это так важно?
- Как создать законченное высказывание на уровне общей идеи работ
- Начнете работать с идеей для персонального проекта
- Групповые и персональные проекты: специфика
- Компетенция куратора, как работать с выставочным пространством, чтобы выставка не была только развеской картин в зале
- Партисипаторная концепция и создание зрительского опыта в пространстве вашего искусства

Занятие 8. Какие шаги можно сделать в сторону создания персональной выставки уже сейчас?

- План подготовки к выставке
- Организационные вопросы
- Роудмэп по всем задачам, которые необходимо будет решать, если вы самостоятельно готовите проект
- Поиск спонсоров

Практический итог модуля: разбираем ваш проект выставки (идея, произведения (можно в эскизах), этапы реализации). Получаете кураторские комментарии и помощь по выстраиванию менеджмента проекта.