

Астафьева Ольга Викторовна

кандидат экономических наук, доцент
департамента менеджмента
Финансового университета при Правительстве РФ

Кондакова Ангелина Андреевна

студентка факультета менеджмента
Финансового университета при Правительстве РФ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ С УЧЕТОМ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ

Аннотация:

Современные люди стремятся развиваться в различных сферах жизни, в том числе в творчестве. Существует большое количество возможностей приобщения к творческому миру. В мегаполисах проводится множество творческих мероприятий, мастер-классов, открываются новые художественные школы и студии. В работе поставлена цель исследования рынка художественных мастерских и изучения конкурентных преимуществ его основных участников, что позволит оценить потенциальные возможности для открытия новой мастерской по обучению рисованию в Москве в офлайн-формате. Определение перспектив подобных организаций обеспечит формирование экономически выгодного предложения, учитывающего запросы потребителей на активно развивающемся рынке таких услуг, что в целом будет способствовать развитию предпринимательства в стране, направленного на решение социально-экономических проблем. Методологической базой выступили исследования способов обучения художественному мастерству. Использованы следующие методы: эмпирический, математический, обобщения, сравнительного анализа. Рассмотрен рынок, связанный с предоставлением услуг по обучению рисованию в России, типы художественных мастерских и студий. Представлена их классификация, построенная с учетом разделения на профессиональные и любительские, различающиеся целевой аудиторией и стоимостным предложением для клиентов. Выявлено, что профессиональные студии в Москве больше рассчитаны на постоянных потребителей, а любительские – на меняющуюся аудиторию. В результате анализа рынка художественных мастерских и студий установлены факторы, содействующие успешному развитию новой художественной мастерской в мегаполисе в современных условиях, а также определены угрозы, которые могут возникнуть во внешнем окружении и оказать негативное влияние на данный вид бизнеса. Приведены финансовые показатели прибыльности проекта.

Ключевые слова:

художественные мастерские и студии, творчество, обучение художественному мастерству.

Astafyeva Olga Viktorovna

PhD in Economics, Associate Professor,
Management Department,
Financial University under the Government
of the Russian Federation

Kondakova Angelina Andreyevna

Student, Management Department,
Financial University under the Government
of the Russian Federation

RESEARCH ON POSSIBILITIES OF OPENING AN ART WORKSHOP BASED ON THE ANALYSIS OF COMPETITORS IN THE MOSCOW MARKET

Summary:

Modern people strive to develop in various spheres of life, including creativity. There are many opportunities to introduce people to the creative world. Many creative events, master classes are held in megacities. New art schools and studios are opening. The aim of this paper is to research the market of art workshops and study the competitive advantages of its main participants, which will allow us to assess the potential for opening a new art workshop for teaching people to draw in Moscow in an offline format. Evaluating the possibilities of opening such organizations will allow you to create a cost-effective offer that takes into account the specific needs of consumers in the rapidly developing market for drawing training, which, in general, will contribute to the development of entrepreneurship in the country, which can solve many social and economic problems. The methodological basis is the research of the ways to teach artistic skills. The following research methods are used: empirical, mathematical, generalization, comparative analysis. This paper examines the market associated with the provision of drawing training services in Russia, and considers the main types of art workshops and studios. The authors present a classification of art workshops and studios, which are divided into professional and amateur ones, differing in the target audience and a value offer to clients. As a result of the research, it was found that professional studios in Moscow are more designed for regular consumers, and amateur ones for a constantly changing audience. In the analysis of the market of artistic workshops and studios the factors that can contribute to the successful development of a new art studio in the city in modern conditions are identified, as well as the threats that may occur in the external environment and to influence negatively the development of this type of business. The study represents financial profitability indicators of this project.

Keywords:

art workshops and studios, creativity, art training.

В мегаполисах проживает огромное количество людей, многие стремятся обучаться и развиваться в разных сферах деятельности, поэтому наблюдается большой спрос на услуги образовательных и развлекательных организаций. Человек старается приобретать новые навыки, самосовершенствоваться как в профессиональной области, так и в творческой, предпочитает отвлекаться от забот при помощи хобби. Творчество помогает индивиду испытывать новые эмоции, чувствовать себя счастливым. Каждый человек на протяжении жизни сталкивается с творчеством, кого-то оно вдохновляет на причастность к данному процессу, кого-то – восхищает наполненностью историей, мыслями и эмоциями других. Среди основных функций творчества можно выделить следующие: при познании реального мира формируются новые образы; в образах каждый человек выделяет для себя нечто личное; при помощи образов идеального мира, созданных авторами, люди пытаются изменить окружающую действительность и приблизить ее к идеалу.

Существует много научных работ по формированию профессиональной компетентности в современной художественной педагогике [1], а также по управлению предприятиями художественной промышленности в нашей стране и за рубежом на разных этапах исторического развития [2]. Однако рынок организаций, предоставляющих услуги по обучению художественному мастерству, и проблемы управления данными компаниями исследованы недостаточно, хотя рынок художественно-творческих студий обширен, а услуги мастерских пользуются регулярным и стабильным спросом во всем мире.

Исследование способов обучения творческому мастерству. Жители мегаполиса обладают несколькими возможностями обучения художественному мастерству. На рынке существует множество организаций, предоставляющих услуги в этой сфере: художественные вузы, школы, студии, мастерские, а также онлайн-обучение. Высшую квалификацию обеспечивают вузы, на данный момент в России зарегистрировано 26 художественных образовательных учреждений подобного уровня, в Москве – 7. Подготовкой к поступлению в них занимаются художественные школы, относящиеся к учреждениям дополнительного образования и являющиеся фундаментом будущей профессии, их в нашей стране зарегистрировано более 600. Они являются первой ступенью трехуровневой системы художественного образования в России, в частности детская школа искусств (далее – ДШИ) и детская художественная школа (далее – ДХШ). Существуют два типа ДШИ: с монохудожественным подходом к образованию, где углубленно изучается один вид искусства, например изобразительное, и с полихудожественным подходом, когда ребенок пробует себя в разных видах художественного творчества – в музыке, изобразительном искусстве, хореографии и т. д. Классическая художественная школа включает в образовательный процесс предметы художественно-эстетического цикла: рисунок, живопись, композицию, декоративно-прикладное искусство, историю искусств, скульптуру, пленэр и др. Обучение здесь длится от 4 до 7 лет. Часто при государственных художественных школах предусмотрены подготовительные курсы для поступающих или тех, кто еще не достиг соответствующего возраста. Так как творческое самовыражение важно для развития личности, многие родители уделяют особое внимание соответствующему образованию ребенка, поэтому детские художественные школы сейчас популярны.

Сегодня существуют широкие возможности обучаться в художественных студиях и мастерских. Разница между мастерской и студией отсутствует, в то время как различия между мастерскими-студиями и школами, а особенно вузами, существуют. Обучение в художественном университете предусматривает получение художественного образования, которое в дальнейшем подразумевает приобретение профессии. Данные способы обучения художественному мастерству выбирают далеко не все, поскольку не стремятся полностью связать жизнь с творчеством. Художественные школы являются лишь подготовкой, дополнительным образованием. Многие предпочитают оставлять творчество в качестве хобби, и мастерские им в этом помогают. Именно на таких людей и рассчитан бизнес художественных мастерских и студий. Самый дешевый способ обучения в данном случае – онлайн-формат уроков и книг. Каждый в современном мире обладает возможностью приобретать навык рисования при помощи видео, кратких пошаговых инструкций. На просторах интернета существует огромное количество подобного контента.

Таким образом, желающим научиться рисовать, не выходя из дома, или тем, кто не обладает возможностью обратиться к опыту педагога-художника лично, подходит рисование онлайн. Сейчас оно активно набирает обороты и расширяет возможности начинающих художников. Спектр онлайн-курсов и мастер-классов по живописи и рисунку огромен: от прямых эфиров, где совместно с художником создается одно произведение – рисунок или этюд, до видеокурсов по живописи в записи. Безусловно, данный способ обучения изобразительному искусству удобен, поскольку не нужно присутствовать на реальных занятиях и соответствовать определенным требованиям, но обучиться чему-либо за короткий курс или мастер-класс сложно – исключаются системность и последовательность, гарантированные традиционной академической программой.

Этот вариант возможен как хобби или дополнение к непосредственным офлайн-урокам у преподавателя. Кроме того, онлайн-обучение хорошо подойдет при освоении конкретной техники или особенного способа рисования при наличии традиционной базы.

Художественные вузы, училища и школы не составляют конкуренцию художественным мастерским и онлайн-урокам, ведь они рассчитаны на разных потребителей. В сравнительной таблице 1 можно увидеть разницу между различными способами обучения художественному мастерству: студии и мастерские максимально подходят для обучения, если рисование рассматривается в качестве хобби, так как они нацелены на специфическую аудиторию, не требуют больших денежных расходов и затрат времени.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов обучения художественному мастерству

Показатель	Вузы, училища	ДХШ, ДШИ	Мастерские и студии	Онлайн-уроки
Основные представители на рынке	МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГХПА им. С.Г. Строганова, РАЖВиЗ, ВГИК	МЦХШ РАХ, Краснопресненская детская художественная школа им. Серова, Художественная школа им. Ватагина (ЦАО), Детская художественная школа им. Стожарова и др.	В Москве более 1 500 студий, сложно сказать, какие из них являются основными на рынке, но можно говорить об известных: «АртМосква», «Арт фабрика», «Фибрам», студия «Найди себя»	Студия «Найди себя» проводит платные курсы, помимо этого интернет полон различных бесплатных уроков – от профессиональных до любительских
Клиенты	Выпускники, имеющие среднее общее образование	Дети с 6 лет	Люди любого возраста	Люди любого возраста
Услуги	Высшее и среднее профессиональное художественное образование	Дополнительное образование, дошкольное образование	Обучение художественным дисциплинам на выбор	Обучение художественным техникам онлайн
Количество на рынке	В Москве 197 творческих вузов, программ, связанных с искусством и творчеством, свыше 100 колледжей с такими программами	Более 300 в России, 38 в Москве	Свыше 1 500 в России, более 200 в Москве	Огромное количество
Стоимость услуг	Годовое обучение от 70 000 р.	От 1 000 до 7 000 р. за несколько занятий	Цена зависит от типа курса и его длительности, занятие в среднем стоит от 1 500 р., 5 – 6 000, 8 – 9 000 р., курс из 15 уроков может стоить 15 000 р.	Стоимость онлайн-курса из 10 занятий – 5 000 р.
Достоинства	Обеспечивают получение профессионального образования	Обучение творчеству с раннего детства	Для людей всех возрастов. Обучение не требует больших денежных затрат и времени клиента. Высокая мотивация у учеников особенно на начальных этапах обучения	Возможность обучения в любое удобное время дома. Привлечение клиентов из других регионов России, а также зарубежных стран. Экономия на аренде студии, материалах для рисования
Недостатки	Длительность и стоимость обучения подходят не для всех	Данный вид предусмотрен только для детей. Риск низкой мотивации детей, когда на обучении рисованию настаивают родители	Уроки часто не дают системного художественного образования	Недостаточность коммуникации с преподавателем во время онлайн-уроков. Большие расходы на проведение видеосъемок, а также зарплату программистов. Вложения в создание онлайн-платформы

Анализ рынка художественных мастерских и студий. В России в настоящий момент зарегистрировано более 1 500 художественных мастерских, большинство сосредоточено в крупных городах, например в Москве – свыше 200, Санкт-Петербурге – более 130, в то время как в других городах, таких как Ярославль, Уфа, Екатеринбург, – не более 50 [3]. Популярность художественных студий обусловлена тем, что многие с детства хотят научиться рисовать, но не

имеют возможности, а самостоятельно наработать навыки живописи сложно. Поэтому прекрасным подспорьем в данном случае выступает обучение с частным репетитором или в художественной мастерской. Подобные студии можно поделить на два типа: профессиональные и любительские. В первых мастера развивают и совершенствуют у учеников навыки рисования, программа может продолжаться месяцами, длительность в основном зависит от способностей потребителя. Такого рода мастерские конкурируют с художественными школами и училищами. Целью профессиональных студий является привлечение клиентов, которые хотят приобрести навыки живописи, готовы к длительному и непростому обучению. Студии обеспечивают получение фундаментальных знаний в области изобразительного искусства, умений рисовать разные типы картин, а также позволяют совершенствовать тот или иной навык или художественный прием на практике, познавать новые стили в рисунке. Такие мастерские получают доход с постоянных клиентов, которые готовы тратить значительные суммы и время на обучение.

Второй тип студии обеспечивает творческий отдых. В любительских мастерских или кружках рисования не обучают серьезной живописи, скорее проводятся мастер-классы и арт-вечеринки. Их цель – не обучить рисованию, а привить любовь к живописи и рисунку, помочь сделать первые шаги в изобразительном искусстве, почувствовать удовольствие от создания чего-то своими руками. В них можно интересно провести время, нарисовать картину, сделать фото, отдохнуть. Образовательных программ в клубах рисования нет. Такие студии зарабатывают за счет уроков для людей, которые хотят научиться рисовать, не обладают соответствующими навыками и не готовы тратить время и значительные суммы на длительное обучение. Например, клиент приходит с целью нарисовать определенный рисунок, мастера в студии помогают выполнить это пожелание, подобрать необходимый технический прием. Суть деятельности подобных организаций заключается в проведении мастер-классов и постоянном обновлении клиентской базы. Любительские студии позволяют потребителям осваивать простые техники рисования, преподаватели пошагово объясняют ученикам, как создать картину, доступно демонстрируя основные приемы.

Отличительной чертой любительских студий является готовность помочь клиентам научиться рисовать что-либо за несколько часов, в то время как длительный курс в профессиональных студиях направлен на более серьезную подготовку. Профессиональные мастерские выигрывают за счет того, что рассчитаны на постоянных потребителей, в то время как любительские – вынуждены привлекать новых. В таблице 2 перечислены достоинства и недостатки студий каждого типа.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика любительских и профессиональных студий и мастерских

	Тип студии	
	любительская	профессиональная
Целевая аудитория	Рассчитаны на категорию людей, которые хотят провести время с пользой и получить удовольствие. Организуют мастер-классы, где посетители могут вместе с профессионалом создать собственную работу	Включают полноценные курсы обучения рисованию
Стоимость обучения	В среднем занятие стоит от 1 500 до 3 200 р.	Некоторые студии проводят пробные занятия стоимостью 500 р., в среднем полноценное занятие стоит 1 800 р., курс из 10 занятий – от 7 000 до 16 000 р.
Длительность обучения	Время урока составляет 3 часа	Время урока – 3 часа. Курсы обычно состоят из 5, 10, 24 занятий
Возможности, сильные стороны	Арт-вечеринки, художественные мастер-классы по рисованию, арт-девичники в студии, творческие корпоративы и арт-тимбилдинги, дни рождения, детские праздники, онлайн-уроки. Занятия не требуют первоначальных навыков рисования	Подготовка к поступлению в образовательные организации. Профессиональное обучение техникам с нулевого уровня, академическому рисунку, живописи, владению гуашью, маслом, акварелью, акрилом, пастелью. Проведение онлайн-уроков. Отсутствуют требования к уровню подготовки клиента
Слабые стороны	Не рассчитаны на серьезное обучение	Требуют много времени и усилий со стороны обучающихся

На основе анализа можно сделать вывод, что многие московские художественные студии делают ассортимент предоставляемых услуг как можно более разнообразным, поэтому иногда

сложно определенно сказать, к какому типу относится та или иная организация – профессиональному или любительскому.

Оценка возможностей открытия художественной мастерской в мегаполисе. На основе анализа российского рынка художественных мастерских следует отметить, что довольно часто профессиональные студии открывают люди, которые увлечены живописью, являются художниками и на начальном этапе сами проводят занятия с учениками, самостоятельно разрабатывая программу курса обучения. В случае если человек решил создать художественную мастерскую, не имея соответствующего образования, целесообразно вкладываться в открытие любительской студии по рисованию. Развитие любительской художественной мастерской представляется наиболее привлекательным направлением не только потому, что такие компании ориентированы на различные группы потребителей разных возрастов с разным уровнем подготовки, но и по причине специфики организации процесса: как правило, это непродолжительные курсы, состоящие из небольшого количества уроков, оплачивать которые можно по факту посещения, а не заранее, что позволяет быстрее формировать новые наборы и запускать программы. Курсы небольшой длительности обладают существенными плюсами, поскольку клиенты теряют интерес к рисованию, обучаясь на многомесячных программах, не выполняют упражнения и пропускают занятия, что в целом негативно сказывается на их дальнейшем отношении к данному виду деятельности и может дестимулировать к совершению повторных покупок.

Привлечению новых клиентов может способствовать проведение арт-вечеринок для друзей или коллег, художественных мастер-классов выходного дня по рисованию для семьи, арт-девичников, творческих корпоративов и тимбилдингов для организаций или их подразделений, дней рождения, детских праздников. Такие форматы, конечно, сопряжены с дополнительными расходами на организацию мероприятия, но в то же время они могут способствовать привлечению потребителей, которые никогда не задумывались об обучении живописи и рисованию.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в последнее время довольно популярными являются онлайн-уроки рисования, которые имеют очевидные плюсы как для учеников, так и для студий в силу охвата большой аудитории из разных регионов. Данный аспект важен для дальнейшего развития мастерской, поскольку, во-первых, это направление бизнеса активно прогрессирует в столице и крупных городах, но пока не получило должного развития в отдельных региональных центрах; во-вторых, у любой офлайн-студии есть ограничения, связанные с арендными площадями, поэтому увеличение прибыли по мере развития организации может быть связано в первую очередь с расширением онлайн-клиентуры. Однако наряду с высокой прибыльностью виртуальное обучение сопряжено с большими первоначальными вложениями в создание полноценно работающей онлайн-платформы, оборудование профессиональной студии, оснащенной не только необходимой мебелью, материалами для рисования, мольбертами, но и всеми необходимыми техническими средствами для проведения съемок и видеуроков. Поэтому онлайн-обучение для любительской мастерской можно рассматривать как второй этап деятельности, когда компания обладает соответствующими финансовыми ресурсами.

На основе исследования возможностей открытия и развития любительской художественной мастерской осуществлен SWOT-анализ, который помогает определить, какими сильными аспектами должна обладать студия, чтобы зарекомендовать себя на рассматриваемом рынке, выделить потенциальные уязвимые стороны подобного бизнеса, а также спрогнозировать перспективы и угрозы, которые могут оказать влияние на развитие новой организации. Результаты SWOT-анализа по реализации бизнес-идеи приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на развитие художественной мастерской в современных условиях

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> – Высокое качество и широкий спектр услуг – Атмосферное пространство и местонахождение студии – Профессионализм преподавателей и работников – Продуманная программа обучения, позволяющая клиенту достичь четко поставленной цели (изучить шрифты, графику, освоить акварель, познакомиться с пастелью и др.) – Грамотно выстроенная рекламная кампания – Оплата обучения по факту посещения занятия, а не заранее за весь курс – Наличие магазина для приобретения материалов для рисования 	<ul style="list-style-type: none"> – Отсутствие постоянных клиентов – Текучесть кадров, в том числе преподавателей – Местоположение мастерской (открытие студии в престижном месте вблизи ведущих художественных галерей и музеев является затруднительным на начальном этапе)

Продолжение таблицы 3

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> – Незаполненность отдельных рыночных ниш, возрастающий спрос на рынке художественных мастерских в крупных городах – Привлечение большого количества клиентов, проживающих не только в данном мегаполисе, но и в других регионах и странах – Расширению бизнеса за счет развития курсов онлайн-обучения 	<ul style="list-style-type: none"> – Усиление конкуренции на рынке в том числе за счет организаций, предоставляющих услуги дистанционно – Прекращение повышения спроса, сокращение потока новых клиентов ввиду ухудшения экономической ситуации в стране – Низкий доход клиентов, отсутствие платежеспособных потребителей

Для подтверждения прибыльности данного вида бизнеса рассчитаны точки безубыточности проекта по открытию любительской художественной мастерской в офлайн-формате, которые графически представлены на рисунке 1. При уровне постоянных затрат в 180,0 тыс. р. и средней стоимости услуги 2,2 тыс. р. мастерская сможет начать приносить прибыль при наличии 100 заявок.

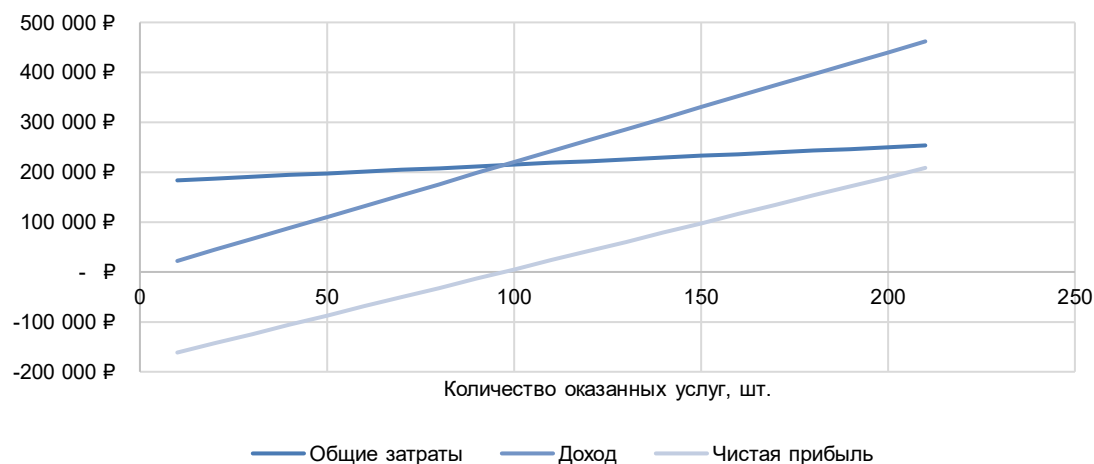


Рисунок 1 – График безубыточности проекта

Однако, как уже отмечалось, наибольшую маржинальную прибыль художественная мастерская может получить, начав реализовывать онлайн-обучение рисованию, так как одновременно на одном курсе обеспечивается охват в несколько раз большей аудитории, чем при офлайн-формате. При этом наблюдаемые тенденции активного распространения цифровой экономики и неизбежность дистанцирования людей в обществе в будущем подтверждают актуальность развития виртуального обучения.

На основе анализа московского рынка можно сделать вывод, что художественные мастерские и студии приобретают все большую популярность. Это происходит из-за того, что у многих появляются время и желание попробовать что-то новое, в частности научиться рисовать, если человек ранее никогда не имел такой возможности. Мастерские с помощью специальных техник выбранного направления открывают внутренние таланты, способствуют развитию творческого мышления и практических навыков, а также позволяют интересно провести время и познакомиться с новыми людьми. Из-за возрастающего спроса и обширной аудитории на рынке увеличивается число организаций, предлагающих услуги по обучению рисованию.

В результате исследования установлено, что наиболее привлекательными и успешными могут оказаться любительские художественные студии, поскольку они рассчитаны на широкую аудиторию, в первую очередь на взрослых людей, стремящихся приобрести новый навык. Поэтому в последнее время активно открываются организации, готовые помочь клиентам обучиться, например, глиняному мастерству, живописи, рисованию, резьбе и другим творческим умениям за короткий период.

Приведенные финансовые показатели позволяют любительской художественной мастерской определить свою целевую аудиторию – детей или взрослых с разными запросами: в частности желающих научиться основам рисования, но не обладающих временем для длительного обучения; стремящихся развить творческие способности; намеревающихся принять участие в необычном мероприятии. Любительская художественная организация может предоставлять следующие услуги: создание собственной картины вместе с профессионалом за 3 часа в студии, после чего у посетителей будет возможность получить футболку с распечатанной на ней картиной; арт-вечеринки; тимбилдинги для персонала или семьи, корпоративы; проведение различных мероприятий – дней рождения, детских праздников, девичников; мастер-классы для сотрудников компаний вне студии.

Таким образом, офлайн-формат любительских художественных мастерских может внести социальный вклад в увеличение сплоченности коллективов и групп. Однако повышение прибыльности для владельцев данного вида бизнеса могут обеспечить в первую очередь онлайн-уроки, позволяющие охватить гораздо большую аудиторию и привлечь клиентов, проживающих в других регионах страны, что показывает значимость цифровизации в том числе для художественной сферы.

Ссылки:

1. Костенко Е.В. Особенности подготовки студентов-художников монументальной живописи в контексте компетентного подхода // Мир образования – образование в мире. 2018. № 2 (70). С. 166–171 ; Чистов П.Д., Кузьменко Е.Л., Павельева И.Н. Построение образовательной среды художественной мастерской // Наука и школа. 2016. № 4. С. 74–78.
2. Козлова А.В. Историко-графический обзор становления художественных мастерских // Молодой ученый. 2015. № 19 (99). С. 582–585 ; Сябинь Го. Влияние русской и советской реалистической живописи в Китае 1950–1960-х гг.: рецепции и традиции // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2017. № 1. С. 182–208.
3. Художественные мастерские России [Электронный ресурс] // МХКР. Бизнес карта России. URL: http://mxkr.ru/ru/khudozhestvennye_masterskie (дата обращения: 01.06.2020).

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович