

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств

Направленность (профиль) Кураторство художественных
проектов

Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Арт-менеджмент
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Канд. культурологии, доцент
кафедры кино и современного искусства
Е.А. Карцева

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 7 от 28.03.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - формирование у студента представлений об основных управленческих задачах, инструментах, методах менеджера культуры, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования культурных учреждений, повышению эффективности учреждения культуры, диверсификации направлений сотрудничества с партнерами, развитию проектной деятельности, расширение и удержание своей аудитории.

Задачи дисциплины (модуля):

1. познакомить студентов с различными мировыми концепциями финансирования культуры в мире и актуальными аспектами современной российской культурной политики
2. раскрыть экономический потенциал культуры, познакомив с направлениями деятельности, при помощи которых культурные проекты могут быть экономически эффективными.
3. дать понимание основных направлений деятельности учреждений культуры по привлечению внебюджетных средств
4. выявить специфику понятий благотворительность, меценатство, спонсорство, эндаумент, фандрайзинг, краудфандинг
5. раскрыть специфику, преимущества и недостатки работы с государственными грантами, частными фондами, корпоративными спонсорами, общественным финансированием
6. обозначить подходы к оценке эффективности проектной работы в культуре

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 - осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода	<i>Знать:</i> основы правовых отношений в сфере культуры; <i>Уметь:</i> оценивать риски принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> навыками работы в команде;
	УК-1.2 - вырабатывает стратегию действий на основе критического анализа	<i>Знать:</i> основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе <i>Уметь:</i> оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> методами обоснования стратегических и тактических решений

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 - знает содержание и особенности жизненного цикла проекта	<i>Знать:</i> современные методы управления и их особенности для арт-индустрии; <i>Уметь:</i> проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом; <i>Владеть:</i> управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры;
	УК-2.2 - осуществляет управление проектом на всех этапах его реализации	<i>Знать:</i> основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры <i>Уметь:</i> применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии <i>Владеть:</i> способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом
УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 - организует работу команды и руководит ей	<i>Знать:</i> Принципы делового этикета. <i>Уметь:</i> Планировать время и распорядок работы. <i>Владеть:</i> Навыками делового этикета и общекультурными коммуникативными правилами
	УК-3.2 - выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> Принципы делового планирования <i>Уметь:</i> Выстраивать деловой имидж свой и организации <i>Владеть:</i> Навыками делового этикета и общекультурными коммуникативными правилами
ОПК-1 - способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	ОПК-1.1 - организует и проводит выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции	<i>Знать:</i> основы защиты авторских и смежных прав в арт-бизнесе <i>Уметь:</i> оценивать риски организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> методами обоснования стратегических и тактических решений
	ОПК-1.2 - осуществляет подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой	<i>Знать:</i> основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе

	литературы	<i>Уметь:</i> оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> методами обоснования стратегических и тактических решений
	ОПК-1.3 - выдвигает и разрабатывает концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	<i>Знать:</i> основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе <i>Уметь:</i> оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе <i>Владеть:</i> методами обоснования стратегических и тактических решений

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Арт-менеджмент» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию, Методология исследовательской деятельности и академическая культура.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История и теория арт-критики, История саунд-арта.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
1	Семинары	8
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности.	<p>Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент». Сущность и понятие «Арт-менеджмент», его основные цели и задачи, вопросы типологизации объектов арт-менеджмента (по назначению, форме собственности, ведомственной принадлежности). Вопросы типологизации субъектов Арт-менеджмента (по сфере деятельности, функциям, квалификации).</p> <p>Понятие «Арт-индустрия». Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы, нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение, механизмы внедрения, общефедеральные, региональные, муниципальные, учрежденческие модели.</p> <p>Организация личного и общественного труда как условие эффективного творчества.</p> <p>Становление систем подготовки кадров в арт-индустрии. Проблемы подготовки кадров в сфере арт-индустрии.</p>
2.	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	<p>Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера. Развитие законодательства России в сфере культуры и искусства.</p> <p>Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Физические и юридические лица. Контрафактные товары. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав.</p> <p>Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Продажа, сдача в печать, иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм. Правила продажи отдельных видов товаров.</p> <p>Постановление Правительства Москвы «О введении защитного идентификационного знака на видео- и аудио-кассеты, компьютерные информационные носители, лазерные и компакт-диски. Порядок присвоения защитного идентификационного знака продукции арт-индустрии.</p> <p>Правовые основы реализации и контроль над распространением продукции арт-индустрии. Деятельность органов надзора,</p>

		межведомственной комиссии по координации производства и распространения продукции арт-индустрии, виды и содержание договорной документации на ее использование.
3.	Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий.	<p>Организация выставочной деятельности и ее направленность направлена на проработку стимулирующих технологий сбыта с помощью полиграфии, видеорекламы, аудиорекламы, промоакций, витрин и т. д. Особенность выставки как предполагающей тесный контакт потенциального клиента с образцами искусства, за счет чего сильно выигрывает.</p> <p>Различия в сроках и способах проведения выставок: краткосрочные выставки, они же соло-выставки. Передвижные выставки, которые осуществляются путем использования различных транспортных средств: борт судна, автофургон, салон самолета. Постоянные выставки. По значимости мероприятия: а) федерального значения; б) выставки межрегионального значения; в) выставки регионального значения; г) выставки местного значения. По территориальному признаку: проводимые внутри страны и проводимые на территории других стран.</p> <p>Грамотное составление бюджета проекта. Поиск частного и государственного финансирования для его реализации. Особенности и условия сотрудничества с различными коммерческими и некоммерческими партнерами, включая конкретные выставочные площадки Москвы; типовые документы, сопровождающие работу над выставкой (страховой полюс, договор услуг, лицензионный договор, договор передачи авторского права и тп).</p> <p>Транспортировка и страхование произведений, с (вос)производство художественных работ на месте, а также с процесс монтажа и демонтажа выставки. Принципы внешней коммуникации по проекту. Работа с информационными партнерами и прессой.</p>
4.	Сценография выставочного пространства.	<p>Основы объемно-пространственной композиции. Понятие визуального поля. Тектоника. Метр и ритм. Решение плоскости. Решение объема. Решение пространства.. Драматургия и сценография экспозиции. Воплощение сценария изобразительными средствами. Понятие пластического конфликта. Средства решения выставочной среды. Свет и цвет. Фактура и текстура материалов.</p>

		<p>Мультимедиа. Разработка выставочного проекта классического искусства. Разработка экспозиции искусства XX века. Разработка выставки современного искусства. Проектирование групповой выставки. Проектирование персональной выставки. Проектирование выставки-ярмарки, а так же регулярных международных выставок.</p>
5.	Бизнес-планирование творческого проекта.	<p>Бизнес-планирование как функция управления. Значение бизнес-планирования в промоутерской деятельности. Составные элементы бизнес-плана: проектируемый вид услуг. Описание данной услуги или продукта с коммерческой и эстетической точек зрения. Оценка рынка культурных услуг. Изучение рыночных сегментов.</p> <p>Определение и изучение потенциальных и реальных конкурентов, их сильных и слабых сторон, продукции, уровня качества услуги или творческого товара, ценовые категории. А также технологии и сбытовую политику конкурирующих организаций.</p> <p>Разработка схемы проката услуги, стратегия ценообразования и продвижения творческой продукции. Организационный план. Юридический план. Оценка риска, профилактика от рисков. Финансовый план, стратегия финансирования.</p>
6.	Подготовка мультимедиа обеспечения проекта.	<p>Роль и место технологий мультимедиа в современных информационных технологиях. Области применения и значение мультимедиа-приложений для решения задач арт-менеджмента. Использование мультимедиа в бизнесе и электронной коммерции, презентации, обучении, самообразовании, рекламе, средствах массовой информации. Мультимедиа в системе гипертекста World Wide Web. Современные тенденции использования мультимедиа технологий в создании интегрированных информационных систем.</p> <p>Понятие о принципах и методах разработки цифровых технологий. Цифровые технологии и развитие систем мультимедиа. Элементы мультимедиа как информационные объекты различного содержания: текстовая, графическая, иллюстрации, звуковая, видео, анимация.</p> <p>Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа. Требования к проекту. Разработка и создание проекта. Разработка структуры проекта. Анализ технической и программной платформы для</p>

		реализации проекта мультимедиа. Примеры составления списка затрат на создание и реализацию проекта мультимедиа. Разработка пользовательского интерфейса. Издание диска.
--	--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
2.	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
3.	Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
4.	Сценография выставочного пространства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
5.	Бизнес-планирование творческого проекта	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
6.	Подготовка мультимедиа обеспечения проекта	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	10 баллов	40 баллов
	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Взаимодействие административного и художественного руководства.
3. Виды деятельности арт-менеджера.
4. Виды и типы художественно-творческой продукции:
5. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав.
6. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
7. Защита авторских прав.
8. Маркетинговый аспект деятельности арт-менеджера.
9. Мировая арт-индустрия как система.
10. Организационный аспект деятельности арт-менеджера.
11. Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.
12. Основные формы организации мирового искусства.
13. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
14. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера.
15. Понятие «художественно-творческая продукция».
16. Понятие и сущность творческо-производственной деятельности.
17. Понятия «арт-менеджмент», «арт-индустрия».
18. Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент».
19. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
20. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.

21. Система элементов разработки творческого коммерческого проекта.
22. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
23. Типичная структура творческой фирм.
24. Учредители творческих коммерческих проектов.
25. Финансовый аспект деятельности арт-менеджера.
26. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера
27. Художественный аспект деятельности арт-менеджера.
28. Экономические условия продюсерской деятельности.
29. Этапы планирования творческо-производственной деятельности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Дафт Ричард Л. Организационная теория и дизайн : учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" : [пер. с англ.]. - Москва [и др.] : Питер, 2013. - 639 с.

Вайсблат Б. И. Оптимизация ресурсного планирования арт-проекта на основе операционно-сетевых моделей [Текст] / Б. И. Вайсблат, Л. А. Малекова // Вопросы культурологии. - 2015. - № 2 (февраль). - С. 72-82.

Мясоедов С. П. Основы кросскультурного менеджмента : как вести бизнес с представителями других стран и культур : учеб. пособие / С. П. Мясоедов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т бизнеса и делового администрирования ИБДА. - Москва : Дело, 2012. - 254 с.

Попов С.А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : Учебник / С. А. Попов. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 463 с.

Дополнительная

Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры : Учеб.пособие для студентов худож.специализаций вузов культуры и искусств и пед.ин-тов. - М. : МГИК, 1994. - 118,[1]с.

Лорд Барри. Менеджмент в музейном деле: Учебное пособие / Б. Лорд, Г.Д. Лорд; Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой под ред. А.Б. Голубовского. – М.: Логос, 2002. – 254с.

Музеи. Маркетинг. Менеджмент : Практ. пособие / Редкол.: С. Кози, С. Фокс (брит. сторона), В. Дукельский, Н. Никишин (рос. сторона). - М. : Прогресс-Традиция, 2001. - 219 с.

Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора : Аспирантура. - 2. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 288 с.

Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. Пер. С англ. – М.: Классика – XXI, 2003. – 96 с.

Сэндидж Ч. Реклама : Теория и практика. - М. : Прогресс, 1989. - 628 с.

Томпсон Д. Как продать за \$12 миллионов чучело акулы : скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах : [16+] / Дональд Томпсон ; [пер. с англ. Натальи Лисовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 413 с.

Тульчинский Г.Л. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Культурология". - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2003. - 527 с.

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Ричард Харрис ; [пер. на рус. яз.: С. Рысев, Л. Орданская]. - 4-е междунар. изд. - СПб. : Прайм-Еврознак : Нева : ОЛМА-

Пресс, 2003. - 445 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Занятие 1. Проблема правового обеспечения художественной выставки

Цель занятия — ознакомиться с основными документами, регламентирующими организационно-правовую деятельность в сфере искусства. Занятие проходит с использованием устного опроса, развёрнутой беседы, дискуссии, блиц-игры, опроса, и аналитических заданий.

Аналитическое задание: чтение источников и нормативно-правовых актов, регламентирующих выставочную деятельность, с целью усвоения основных положений российского законодательства.

Вопросы для беседы:

- Какие вы знаете законодательные акты (советские и российские), регламентирующие правовое обеспечение выставочной деятельности? Чем они отличаются?

- Как формировалась концепция о правовом обеспечении деятельности в сфере культуры? В какой последовательности? После каких предварительных действий? Какой путь она прошла от работ первых декретов Советской Власти до современного законодательства Российской Федерации?

- Какова специфика концепции российского права сравнительно с такими же международными правовыми нормами?

- Обсуждение важности вопроса «Как отражается на организационно-управленческой деятельности в сфере искусства изменение законодательства в сфере культуры?»

Опрос: по теме «Креативная экономика и творческие индустрии».

Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Критерии оценки: умение самостоятельно расширять полученные сведения, анализировать и сопоставлять разные типы информации, корректно использовать профессиональные понятийный аппарат.

Дискуссия по теме «Некоммерческие проекты в области культуры и их правовое обеспечение» .

Задание: представить разнообразные способы интерпретации этого явления в литературе, его рассмотрения представителями разных художественных школ.

Критерии оценки: понимание обсуждаемой проблемы, применимость на практике предлагаемых способов работы, знание методик, представленных в рекомендуемой литературе, навыки участия в дискуссии.

Блиц-игра (устная) для выявления сути концепций правового обеспечения организационно-управленческой деятельности в сфере культуры в России и в Западной Европе с использованием нормативно-правовых актов каждой страны.

Аналитическое задание: Создание описания концепции на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Литература к Занятию 1.

1. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление : Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 319 с.-С.210-216.

2. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие : Монография. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 208 с.- С.143-156..

3. Попова Т. В. Культурология : Учебное пособие. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. - С.234-256.

4. Прохорова Е.12 самых важных изменений законодательства// Кадровое дело. - 2015. - № 1. - С. 20-25.

Занятие 2. Менеджмент выставочных проектов

Цель занятия — научиться проводить организационно-управленческие мероприятия при создании художественных выставок. На занятии используются такие формы обучения, как опрос, аналитические задания и дискуссия. Работа ведётся в экспозиции музея.

Опрос: по теме «Особенности российского контекста в организации выставочных проектов».

Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Критерии оценки: умение самостоятельно расширять полученные сведения, анализировать и сопоставлять разные типы информации, корректно использовать профессиональные понятийный аппарат.

Аналитическое задание: на основе рассмотрения специфики организации выставок в России создать план собственного выставочного проекта.

Дискуссия по теме «Маркетинг коммерческих проектов в России»(7 баллов).

Задание: представить способы проведения коммерческих выставочных мероприятий в Российской Федерации.

Критерии оценки: понимание обсуждаемой проблемы, применимость на практике предлагаемых способов работы, знание методик, представленных в рекомендуемой литературе, навыки участия в дискуссии.

Опрос: по теме «Маркетинговые коммуникации и рг».

Задание: на основании установочной лекции и чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Критерии оценки: умение самостоятельно расширять полученные сведения, анализировать и сопоставлять разные типы информации, корректно использовать профессиональные понятийный аппарат.

Литература к Занятию 2.

1. Гойхман О. Я. Организация и проведение мероприятий : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 136 с. - С.56-68.

2. Овсянников Н. Ф. Московская Международная-2013: венгерская рапсодия// Университетская книга. - 2013. - № 9. - С. 36-37.

3. Фестиваль музеев на ВВЦ // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2006. - N 8. - С. 42.

Занятие 3. Законы объемно-пространственной композиции и их применение в организации выставки

Цель занятия — научиться применять законы экспертизы при организации выставочного пространства. На занятии используются такие формы обучения, как опрос, беседа, аналитические задания и дискуссия. Работа ведётся в экспозиции музея.

Опрос: по теме «Эволюция представлений о перспективе – от античности до Нового времени».

Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Критерии оценки: умение самостоятельно расширять полученные сведения, анализировать и сопоставлять разные типы информации, корректно использовать профессиональные понятийный аппарат.

Вопросы для беседы:

1. Что такое перспектива?
2. Какое место занимает знание перспективы при организации выставки, какова последовательность ее развития?
3. В чём специфика современных концепций организации пространства?
4. Какой тип организации выставочного пространства и на какой выставке Вам больше всего запомнился? Почему?

Аналитическое задание: на основе рассмотрения организации пространства ряда современных художественных выставок выявить основные принципы перспективы.

Дискуссия по теме «Художественная перспектива как один из приемов воздействия на посетителя выставки».

Задание: интерпретировать на примере конкретных выставок способы организации пространства и их воздействие на зрителя

Критерии оценки: понимание обсуждаемой проблемы, применимость на практике предлагаемых способов работы, знание методик, представленных в рекомендуемой литературе, навыки участия в дискуссии.

Литература к Занятию 3.

1. Вертикаль, которая никому не принадлежит[Текст] / Л. Венедиктова [и др.] // Диалог искусств. - 2014. - № 4. - С. 100-101. .

2. Герасименко П. Artist-run space по-петербургски // Диалог искусств. - 2014. - № 5. - С. 136.
3. Федотова Н. "Золотая вуаль" Лувра// Мир музея. - 2014. - № 2. - С. 45-48.

Занятие 4. Маркетинг и PR культурных проектов

Цель занятия — научиться использованию рекламы в организационно-управленческой деятельности в сфере искусства. На занятии используются такие формы обучения, как «мозговой штурм», аналитические задания и дискуссия. Работа ведётся с материалами для обеспечения рекламной кампании конкретного проекта.

1. «Мозговой штурм».

Вопросы студентам:

- Что такое реклама?
- Какое место занимает реклама в работе, какова последовательность действий?
- Как вы обычно создаете рекламный текст? Какие удобные для себя приёмы уже нашли?
- В чём специфика индивидуального подхода к созданию рекламного проекта?

Аналитическое задание: проверка рекламного текста в парах с точки зрения цели текста и аудитории.

Вспомогательные вопросы для проверки:

- Кому предназначен этот рекламный текст, и из каких особенностей текста это следует?
- С какой целью написан данный рекламный текст?
- Какова основная идея, ясна ли она?

Аналитическое задание для нескольких групп: определить главную идею рекламного проекта на примере конкретных рекламных кампаний, имевших место в России и за рубежом.

Аналитические задания для всех: связать друг с другом фрагменты рекламного проекта, выявить его составные части.

Дискуссия по теме «Маркетинг в искусстве и инфраструктура современного искусства».

Задание: интерпретировать на примере конкретных выставок способы организации рекламной кампании и их воздействие на зрителя

Критерии оценки: понимание обсуждаемой проблемы, применимость на практике предлагаемых способов работы, знание методик, представленных в рекомендуемой литературе, навыки участия в дискуссии

Литература к Занятию 4

1. Головина А. Предсказание успеха // Маркетолог. - 2008. - № 6. - С. 24.
2. Лезина Т. А. Рекламная кампания в Интернете: проблема измерения эффекта// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2013. - Вып. 1. - С. 132-142.
3. Пикулева М. В. Особенности оценки эффективности онлайн-рекламы // Реклама. Теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 38-44. - 4 ил., 1 фот., 1 таб.
4. Шматов Г. А. Реклама и медиапланирование // Маркетинг в России и за рубежом. - 2012. - № 4. - С. 32-41.
5. PR с человеческим лицом : как выбирать эффективные фотографии и изображения для журналов и сайтов // PR в России. - 2012. - № 2. - С. 4-7.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента представлений об основных управленческих задачах, инструментах, методах менеджера культуры, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования культурных учреждений, повышению эффективности учреждения культуры, диверсификации направлений сотрудничества с партнерами, развитию проектной деятельности, расширение и удержание своей аудитории.

Задачи:

- познакомить студентов с различными мировыми концепциями финансирования культуры в мире и актуальными аспектами современной российской культурной политики;
- раскрыть экономический потенциал культуры, познакомив с направлениями деятельности, при помощи которых культурные проекты могут быть экономически эффективными;
- дать понимание основных направлений деятельности учреждений культуры по привлечению внебюджетных средств;
- выявить специфику понятий благотворительность, меценатство, спонсорство, эндаумент, фандрайзинг, краудфандинг;
- раскрыть специфику, преимущества и недостатки работы с государственными грантами, частными фондами, корпоративными спонсорами, общественным финансированием;
- обозначить подходы к оценке эффективности проектной работы в культуре.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;
- УК-1.1 осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода;
- УК-1.2 выработывает стратегию действий на основе критического анализа;
- УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-2.1 знает содержание и особенности жизненного цикла проекта;
- УК-2.2 осуществляет управление проектом на всех этапах его реализации;
- УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-3.1 организует работу команды и руководит ей;
- УК-3.2 выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- ОПК-1 способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи;
- ОПК-1.1 организует и проводит выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
- ОПК-1.2 осуществляет подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы;

- ОПК-1.3 выдвигает и разрабатывает концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основы правовых отношений в сфере культуры;
- основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе
- современные методы управления и их особенности для арт-индустрии;
- основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры
- принципы делового этикета;
- принципы делового планирования.

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом;
- применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;
- планировать время и распорядок работы
- выстраивать деловой имидж свой и организации

Владеть

- управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры;
- способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом;
- навыками делового этикета и общекультурными коммуникативными правилами навыками работы в команде;
- методами обоснования стратегических и тактических решений.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.