

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д30 АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки:

51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:

«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:

«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Арт-менеджмент» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: Тоцкая И.И., преподаватель кафедры народной художественной культуры ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Содержание

1. Паспорт программы	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
Задачи дисциплины:	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.....	5
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	6
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .	11
1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины.....	12
1.1.8. Объем дисциплины	12
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины	13
1.2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы.....	13
1.2.2. Разделы дисциплины и виды занятий.....	13
1.2.3.Содержание лекционных занятий.....	14
1.2.4. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	20
1.3. Список основной и дополнительной литературы	20
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины.....	21
2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Арт- менеджмент».....	22
3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Арт- менеджмент».....	25
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Арт-менеджмент»	26

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний, навыков и умений в области арт-менеджмента и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых специалистам сферы народной художественной культуры, руководителям творческих коллективов, преподавателям художественных дисциплин.

Предлагаемый курс посвящен изучению развития сферы творческой индустрии в России и в мире, теоретических аспектов арт-менеджмента и особенностей его развития в России, практики создания и реализации социально-культурных проектов в условиях рыночных отношений и возможных направлений ее совершенствования в городе Челябинске и Челябинской области.

В курсе раскрываются понятия «арт-менеджмент», «творческая индустрия», формы организации творческой деятельности, создание и руководство творческим коллективом, в том числе временным коллективом, рынок культурной продукции в сфере народной художественной культуры и социально-культурных услуг, диверсификация услуг, технология арт-менеджмента.

Выбор материала, привлеченного к изучению, определяется преимущественно степенью его важности для понимания арт-менеджмента и ориентацией на его применение в будущей профессиональной деятельности студентов. Изложение материала сопровождается библиографическими ссылками на важнейшую литературу по рассматриваемым проблемам.

Задачи дисциплины:

- Формирование представления об основных понятиях «арт-менеджмент», «творческая индустрия»;
- Формирование представления об особенностях арт-менеджмента в России;
- Освоение основных функций и механизмов менеджмента творческой индустрии;
- Освоение технологических особенностей арт-менеджмента;
- Формирование представления о механизмах финансирования творческих проектов;
- Освоение студентами навыков работы с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.);
- Формирование навыков по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
- участие в формировании репертуара творческих коллективов и орга-

- низаций в области народной художественной культуры;
- освоение студентами специальной литературы по арт-менеджменту

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Арт-менеджмент» является дисциплиной обязательной частью Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 51.03.02. Народная художественная культура, профиль «Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин» (квалификация: Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин).

Дисциплина реализуется на факультете социокультурной деятельности кафедрой теории и истории народной художественной культуры.

Дисциплина «Арт-менеджмент» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми как в базовой части Блока 1 («Экономика и менеджмент в профессиональной и социальной сферах», «Маркетинг в сфере народной художественной культуры», «Основы социокультурного проектирования», «Организация и планирование в сфере народной художественной культуры»), так и в его вариативной части («Народная празднично-обрядовая культура», «Традиционная культура народов Южного Урала», «Декоративно-прикладное творчество»).

Дисциплина «Арт-менеджмент» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Основы менеджмента социально-культурной сферы» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Социально-культурная деятельность», «Народное художественное творчество» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Арт-менеджмент» расширяет кругозор студентов и представления о традиционной народной художественной культуре, формирует знания и навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

- Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).
- Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных компетенций**:

– Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1);

– Способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).

– Способность ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-4).

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций**:

– Способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры (ПКО-6);

– Способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПКО-7);

– Способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПКО-8).

– Способность планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества (ПКО-9).

– Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПКО-10).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– содержание понятий «арт-менеджмент», «творческая индустрия» (УК-2);

– основные функции и механизмы менеджмента творческой индустрии (УК-3, ОПК-1, ПКО-6);

– технологии арт-менеджмента (УК-3, ОПК-1, ПКО-9, ПКО-10);

– базовые категории рынка и рыночных отношений творческой индустрии (УК-2, ПКО-6);

– механизмы финансирования творческих индустрий (ОПК-2, ОПК-4);

– особенности арт-менеджмента в России (УК-3, УК-2, ПКО-6).

Уметь:

– осуществлять профессиональные функции, обязанности арт-менеджера; применять полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности (ОПК-1, ОПК-2, ПКО-6, ПКО-8)

владеть навыками:

- анализа состояния, проблем и тенденций развития творческой индустрии (УК-1, ОПК-2, ПКО-6);
- организации работы творческих коллективов (ОПК-1, ПКО-2);
- самостоятельно анализировать многообразные подходы, концепции, точки зрения, позиции, взгляды на изучение арт - менеджмента (УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПКО-6);
- изложить узловые вопросы изучаемого предмета, привлечь разнообразные источники, сопоставить существующие точки зрения (ПК-6);

Владеть:

- навыками составления концертных программ, филармонических абонементов (ОПК-1, ОПК-2, ПКО-8);
- Основными технологиями управления творческими процессами (ОПК-2, ПКО-9, ПКО-10);

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	7-9 семестр	Знает - основные понятия общей теории государства и права, а также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования общественных отношений; - основы конституционного строя РФ, конституционные права и свободы человека и гражданина, нормативно-правовую базу государственной политики в сфере культуры. УК-2.2. о составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем. - анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы Владеет: -основными понятиями общей теории государства и права, а также российского конституционного, административного, гражданского, трудового права
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	7-9 семестр	Знает: - особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде. - особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности. - основные теории мотивации, лидерства; сти-

		<p>ли лидерства и возможности их применения в различных ситуациях.</p> <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать собственное социальное взаимодействие в команде; - определять свою роль в команде; - принимать рациональные решения и обосновывать их; - планировать последовательность шагов для достижения заданного результата. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организации работы в команде для достижения общих целей; - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики
ОПК-1. Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.	7-9 семестр	<p>ОПК-1.1. Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.</p> <p>ОПК-1.2. Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере.</p> <p>ОПК-1.3. Владеть: - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере. - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.</p>
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	7-9 семестр	<p>ОПК-2.1. Знать: - основные возможности, предоставляемые современными информационно-коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; - информационные процессы профессиональной деятельности; основы теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры.</p> <p>ОПК-2.2. Уметь: - применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; - осуществлять самодиагностику уровня профессиональной информационной компетентности.</p> <p>ОПК-2.3. Владеть: - навыками применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; - методами повышения уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности.</p>

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	7-9 семестр	ОПК-4.1. Знать: - основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере культуры. ОПК-4.2. Уметь: применять нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей профессиональной деятельности. ОПК-4.3. Владеть: - способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия
Профессиональные компетенции		
ПКО-6. способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры	7-9 семестр	ПКО-6.1. • Знает: - основные методы и методику исследования в области народной художественной культуры; ПКО-6.2. • Умеет: - собирать, систематизировать и аннотировать эмпирическую информацию; - провести анализ и обобщение современных теоретических источников в области народной художественной культуры. ПКО-6.3. • Владеет: - навыками работы с первоисточниками; - современными методами получения, хранения, переработки теоретической и эмпирической информации в области народной художественной культуры.
ПКО-7. способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций	7-9 семестр	ПКО-7.1. • Знает: - о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; - методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций. ПКО-7.2. • Умеет: - собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно-методической деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций; - обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций. ПКО-7.3. • Владеет: - методами сбора и анализа эмпирической информации; - методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций.
ПКО-8. способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер классов, выставок	7-9 семестр	ПКО-8.1. • Знает: - различные формы культурно-массовой деятельности; - специфику каждой формы культурно-массовой деятельности и особенность подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвя-

<p>народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре</p>		<p>ценных народной художественной культуре. ПКО-8.2. • Умеет: - составлять проекты, программы и планы проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре; - анализировать результаты работы участников мероприятия. ПКО-8.3. • Владеет: - технологией этнокультурного проектирования, проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре; - методикой организационно-координаторской деятельности при проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре.</p>
<p>ПКО-9. способностью планировать и осуществлять административно-организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества</p>	<p>7-9 семестр</p>	<p>Знает: - основные тенденции в развитии народной художественной культуры и народного художественного творчества в современном обществе; - теоретические аспекты планирования административно-организационной деятельности учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества. Умеет: - применять полученные знания для поэтапного и конструктивного планирования и в осуществлении административно организационной деятельности учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества. Владеет: - навыками планирования, проектирования и осуществления административно-организационной деятельности учреждений и организаций, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества.</p>
<p>ПКО -10 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответствен-</p>	<p>7-9 семестр</p>	<p>Знает: - теоретические основы стратегического и тактического управления малыми коллективами; - виды и формы управленческой деятельности в нестандартных ситуациях. Умеет: - принимать стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления малыми коллективами, и нести за них ответ-</p>

НОСТЬ		ственность; - управлять деятельностью коллектива в нестандартных ситуациях. Владеет: - навыками оперативного реагирования на нестандартные ситуации и умением предотвратить их возникновение; - способностью прогнозировать возникновение нестандартной ситуации и меру ответственности за принятые решения в управлении малыми коллективами.
-------	--	--

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Артменеджмент» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – послед-

ние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем часов 180, в том числе:

- лекции – 32 часа;
- групповые занятия – 32 часа;

– самостоятельная работа – 116 часов.
 Итого: аудиторная работа – 64 часов: 32 часа – групповые занятия.
 Время изучения дисциплины – 7, 8, 9 семестры.
 Форма текущего контроля – контрольная работа. Семестр – 7, 8.
 Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Семестр – 9.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

1.2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов Заочно	Семестр		
		7	8	9
Общая трудоемкость дисциплины	180	36	36	108
Аудиторные занятия (всего).	64	16	16	32
В том числе:				
Лекции	32	8	8	16
Семинары (С)		8	8	16
Самостоятельная работа (всего)	116	20	20	76
В том числе:				
Реферат	50	10	10	16
другие виды самостоятельной работы	66	10	10	70
Вид промежуточного контроля				зачет
Общая трудоемкость часы	180			
зачетные единицы	5		2	3

1.2.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции			Семинар			СРС			Форма текущего контроля
		7 сем.	8 сем.	9 сем.	7 сем.	8 сем.	9 Сем.	7 сем.	8 сем.	9	
1.	Становление арт-менеджмента в России и за рубежом	8			8			20		76	Контрольная работа
2.	Особенности управления арт-индустрией		8			8			20		семинар
3.	Технологии арт-менеджмента			16			16			76	семинар
	Итого										Экзамен

1.2.3. Содержание лекционных занятий

Тематические разделы курса

Раздел 1. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом

Тема 1. Введение в курс «Арт-менеджмент».

Понятия «арт-менеджмент» и «творческая индустрия». Объекты творческой индустрии и их классификация. Рынок творческой индустрии и его особенности. Сущность, содержание и специфика современного арт-менеджмента. Функции арт-менеджмента. Особенности арт-менеджмента как системы управления в сфере творческой индустрии. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи.

Форма проведения: лекция.

Тема 2. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом

Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Предпосылки формирования мировой творческой индустрии как системы. Основные закономерности развития мировой творческой индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии.

Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 3. Искусство как форма организации творческой деятельности

Роль искусства в обществе. Виды и жанры искусства и их классификация. Формы организации творческой деятельности. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм организации творческой деятельности. Роль форм организации творческой деятельности в развитии искусства. Факторы, влияющие на развитие форм творческой деятельности. Особенности развития форм творческой деятельности. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера. Современные формы организации творческой деятельности и их особенности в условиях Челябинска и Челябинской области.

Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Раздел 2. Особенности управления арт-индустрией

Тема 4. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии

Шоу-бизнес как «индустрия развлечений», включающая производство и прокат кинофильмов, ТВ, театры, дефиле, поп-музыку. Музыка, как феномен духовной культуры, воплощающая нравственные и эстетические ценности, чутко реагирующая на социальные изменения, происходящие в обществе. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и потребностей общества. Взаимосвязь эмоционального воздействия музыки на зрительскую аудиторию, и ответственность за ее художественный уровень, формирование мировоззрения и эстетического вкуса целого поколения. Продукты и услуги данной сферы: теле- и радиопрограммы, развлекательно-игровые мероприятия, концерты, фестивали, конкурсы артистов эстрады, а также постановочные шоу, клубные мероприятия, аудио- и видео продукция. Изучение интересов аудитории потребителей, выявление спроса (маркетинг), производство и продвижение на рынок культурных услуг в шоу-бизнесе. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса: маркетинг и промоушн, артистический

менеджмент, зрелищные мероприятия, производство, торговля, реклама, издательская деятельность, периодические службы, производство музыкальных сувениров, продажа авторских прав. Понятие художественно-творческая продукция. Виды и типы художественно-творческой продукции: а) шоу-программы, концерты, фестивали, конкурсы, клубные вечера, показы, аудио и видео продукция, развлекательные и игровые программы. Теле- и радиопрограммы, специализированные газеты, журналы, книги и т.п.; б) техническое оборудование для концертно-зрелищных мероприятий (свет, звук, сценография и т.п.); в) музыкальные инструменты; г) издательская деятельность; д) производство аудио-, видео-, кино-, радио -, телепродукции; е) организация и постановка зрелищных программ; ж) проведение гастролей и турне, з) производство профессионального светового, звукового и сценического оборудования; и) производство музыкальных инструментов и т.п. Изучение практики крупных, средних и малых фирм, объединений, компаний, ассоциаций, занимающихся организацией концертной деятельности в шоу-бизнесе. Типичная структура творческой фирмы.

Практическое занятие

Тема 5. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера. Развитие законодательства России в сфере культуры и искусства. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Физические и юридические лица. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. Продажа, сдача в печать, иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление «О введении защитного идентификационного знака на видео- и аудиокассеты, компьютерные информационные носители, лазерные и компакт-диски». Порядок присвоения защитного идентификационного знака продукции арт-индустрии. Правовые основы реализации и контроль над распространением продукции арт-индустрии. Собственность (учредительство) - создание и деятельность сети учреждений культуры, учредителями которых выступают органы государственной власти и местного самоуправления. Контроль и администрирование - деятельность государственных органов управления и контроля со стороны учредителей и вышестоящих инстанции, а также вневедомственный контроль (налоговая инспекция, пожарный и санитарный надзор и т. д.). Культурная политика - выработка приоритетных направлений развития сферы культуры на федеральном, региональном и местном уровнях. Финансирование - выделение средств из федерального и местных бюджетов как на содержание государственных учреждений культуры соответствующего уровня, так и на реализацию госзаказа - программ и проектов. Организационная поддержка организаций, проектов, программ. Воспроизводство профессиональной среды - подготовка и переподготовка специалистов и работников сферы культуры в государственных образовательных учреждениях (вузах, средних специальных учебных заведениях, курсах повышения квалификации), а также контроль за соблюдением соответствующих государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях и организациях вне зависимости от их формы собственности и ведомственной принадлежности (лицензирование, аккредитация). Стимулирование - налогообложение и прочие действия, побуждающие к поддержке и развитию культуры и искусства. Информационное обеспечение выработки решений, деятельности, анализа ее результатов. Основные роли государства по отношению к культуре и искусству.

практическое занятие :

1. Охрана интеллектуальной собственности.
2. Законы РФ «Об авторском праве и смежных правах».
3. Правовые основы реализации продукции арт-индустрии.
4. Виды и содержание договорной документации на использование продукции арт-индустрии.

Тема 6. Управленческие и производственные аспекты творческой индустрии

Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Управленческая деятельность как субъектно-объектные отношения. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика. Технологические цепочки производства. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 7. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии

Общее понятие организаторской деятельности. Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Содержание мотивации и ее виды. Мотивация труда, виды и методы стимулирования трудовой деятельности. Основные концепции мотивации труда. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива. Мотивация и проблема успеха. Форма проведения: лекция, практическое занятие.

Тема 6. Профессиональные обязанности и личностные качества арт-менеджера

Профессиональное назначение и характер деятельности арт-менеджера. Квалификационные характеристики арт-менеджера. Профессиональные функции и обязанности менеджера. Оценка эффективности деятельности арт-менеджера в системе государственных и муниципальных учреждений и структур. Профессионально-важные качества и творческое начало личности арт-менеджера. Стратегия профессионального и личностного роста. Форма проведения: практическое занятие.

Тема 7. Понятие и сущность продюсирования

Понятие «продюсирование» (от английского produce производить, создавать) как вид предпринимательской деятельности. Продюсер как предприниматель, осуществляющий творческий и производственный процесс, финансирование проекта, являющийся распорядителем кредитов. Продюсер как специалист, обеспечивающий руководство наймом творческого и технического персонала, обеспечивающий контроль исполнения проекта, коррекцию его на всех стадиях создания художественной продукции. Продюсер как соавтор, имеющий право на корректировку работы режиссера, художника, композитора и т.д. Условия продюсерской деятельности: - экономические - предложение творческой продукции и спрос на неё, виды товаров, которые могут быть выведены на рынок: компакт-диски, кассеты, печатная продукция и т.д., объёмы денежных средств,

которые они могут вложить в создание продукта. - социальные - стремление потенциальной аудитории посещать мероприятия, отвечающие определённым вкусам и моде. Задачи продюсирования: маркетинговая – стимулирование продвижения продукта на рынок, учет возрастных и социально-групповых интересов аудитории и выбора исполнителя; коммерческая - установление контакта с концертными организациями, площадками, средствами массовой информации, проведение переговоров, согласование цен и прочих условий для осуществления концертной деятельности; промоутерская - принятие ответственности за функционирование исполнителя, группы, реализации дисков, кассет, аппаратуры, инструментов и другой продукции; инвестиционная - привлечение финансовых средств к разработке проекта; исследовательская – изучение интересов и потребностей потенциальной аудитории. Функции продюсирования: организационно-творческая, организационно-финансовая, организационно-хозяйственная, организационно-производственная. Компоненты организации продюсерской деятельности: создание специальной структуры, которая может автономно заниматься продюсерской деятельностью и координировать деятельность в других подразделениях; удовлетворение потребностей определенных групп аудитории; предложение новых услуг и программ, удовлетворяющих растущие потребности зрительской аудитории; обеспечение оптимальной ценовой политики производимых программ и услуг в сфере шоу-бизнеса; осуществление жесткого внутреннего учета и контроля, результатом которого являются разнообразные усовершенствования в предоставлении творческих программ и услуг населению.

практическое занятие:

1. Понятие продюсирования.
2. Экономические и социальные условия продюсерской деятельности.
3. Цели, задачи и функции продюсерской деятельности.
4. Компоненты продюсерской деятельности

Раздел 3. Технологии арт-менеджмента

Тема 6. Проектный менеджмент

Поиск талантливых исполнителей, организация их творческой деятельности: подбор репертуара, поиск инвестора, создание сценического имиджа, планирование карьеры как ведущие задачи арт-менеджмента. Критерии отбора исполнителя: творческие способности и творческий потенциал, возможности формирования будущей популярности исполнителя. Типы артистов: а) начинающие музыканты; б) ретрансляторы - достаточно высокий уровень исполнения, вместе с тем стандартность, отсутствие индивидуальности и уникальности исполнения; в) оригинальные исполнители невысокого профессионального уровня; г) исполнители высокого класса. Значение индивидуальных психологических особенностей личности артиста-исполнителя и закономерностей развития современного эстрадного искусства как условие выхода на рынок культурных услуг и высокого художественного уровня продукции. Постановка зрелищных программ, фестивалей, народных гуляний, праздников, карнавалов. Наличие меценатов, спонсоров, гарантия приобретения телекомпанией прав на показ акции - необходимые условия окупаемости проекта. Важность учета тематического характера проекта, места проведения, частоты проведения, объема финансирования, рыночной направленности проекта. Учредители проектов: государственные, общественные организации, международные и национальные ассоциации различных жанров музыкальной эстрады (Министерство культуры, Союз композиторов, консерватория и др.), коммерческие организации. Система элементов творческого коммерческого проекта. Концептуальная направлен-

ность и замысел создателей. Циклы функционирования творческого проекта. Жизненный цикл проекта. Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы организации работ. Однако, у каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. Понятие жизненного цикла проекта является одним из важнейших для менеджера, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности менеджера, используемые методики и инструментальные средства. Руководители проектов разбивают цикл жизни проекта на этапы различными способами. Наиболее традиционным является разделение проекта на четыре крупных этапа: формулирование проекта, планирование, осуществление и завершение.

практическое занятие:

1. Критерии отбора исполнителей, типы артистов. Выразительные средства.
2. Значение психологических особенностей личности артиста-исполнителя.
3. Закономерности развития современного эстрадного искусства как условие выхода на рынок культурных услуг и высокого художественного уровня продукции.

Тема 7. Промоушн в сфере арт-индустрии

Промоутерская деятельность как специфический вид деятельности в шоу-бизнесе, процесс создания и реализации творческой продукции, включающей элементы продюсерской, менеджерской и маркетинговой деятельности. Задачи продвижения: определение качественной стороны проекта, формирование состава исполнителей, проведение кампаний по его продвижению на рынок культурных услуг. Влияние промоушн-кампании на благоприятный имидж творческого продукта, позволяющий занимать устойчивое положение на рынке культурных услуг. Типичная модель малой фирмы в арт-индустрии: отдел маркетинга, реклама по продвижению творческой продукции на рынок, отдел артистического менеджмента, организация творческой деятельности отдельных исполнителей и художественных коллективов. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг. Формирование идей создания проекта в целом, определение стиля, имиджа данного проекта. Разработка стратегии маркетинга, анализ продвижения продукта на рынок культурных услуг и его позиционирование в условиях конкуренции. Дальнейшее развитие успеха, популярности, роста рейтинга художественной продукции. Основные функции промоутерской деятельности.

практическое занятие:

1. Понятие и сущность промоушн в сфере услуг культуры, шоу-бизнеса.
2. Промоушн как вид маркетинговой деятельности.
3. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг.
4. Основные функции промоутерской деятельности

Тема 8. Технологии организации шоу-программ

Шоу-постановочное зрелище, представление, с участием артистов эстрады, цирка, хореографии и других жанров. Древние зрелища. Ярмарочные представления в России с участием певцов, канатоходцев, дрессированных животных, иллюзионистов, жонглеров, акробатов и т.д. Телевизионные развлекательные программы, концерты советской песни, фестивали и эстрадные конкурсы. Развлекательные программы по образцу западного шоу. Виды шоу-программ: телевизионные (ток-шоу, игровые, информационно-зрелищные, развлекательные и т.д.; уличные представления (карнавалы, парады, шествия и т.д.), программы спортивно-технической направленности (аква, мото, авто, мото-шоу); клубные программы различной направленности (развлекательные, игровые, музыкальные, танцевальные и т.д.) Принципы построения шоу-программ: системность, разножанровость, эмоционально-тематическая переключка номеров, дина-

мичность, темпоритм, контрастность, зрелищность, разнообразие, а также учет психологических аспектов восприятия, логичности чередования номеров, неожиданности сюжетного хода. Новейшее техническое оборудование современного шоу: светодизайн, звукопартитура, пиротехнических средства, декорации. Номер как структурная единица шоу программы. Необходимые требования к постановке номера. Наиболее сложные для восприятия номера. Логика построения сборной программы с учетом условий зрительского восприятия. Масштабность программы. Виды концерта шоу-программы.

практическое занятие:

1. Виды шоу-программ.
2. Принципы построения шоу-программ.
3. Номер как структурная единица шоу программы. Наиболее сложные для восприятия номера.
4. Логика построения сборной программы с учетом условий зрительского восприятия.

Тема 10. Менеджмент гастрольной деятельности

Гастроли - концертная программа, проводимая за пределами города, области, края, республики, длительностью пребывания коллектива более суток. Цель гастрольных программ. Организационные затраты агентства. Концертное агентство несет расходы по оплате местного питания артиста, автотранспорт, при необходимости переводчика, охраны и другого обслуживающего персонала. Организатор оплачивает аренду зала, света, звука, а также работу персонала на площадке, рекламу на радио, ТВ, в Интернете, наружные щиты, берет на себя расходы по печати и распространению афиш, билетов, флаеров, расходы по страхованию, отчисления в РАО и все иные непредвиденные обстоятельства. Уровень затрат также зависит и от условий переезда (железная дорога, авто или авиа транспорт). Агентское вознаграждение составляет 10% от общей сметы комплекса мероприятий по организации гастрольных концертов. Продажа билетов по сформированной цене - вполне оправданный риск для предприятия. Аспекты деятельности концертных агентств в организации гастрольных туров. Организационный аспект: аренда и художественное оформление концертных помещений; установка звуковой, музыкальной и технической аппаратуры (согласно техническому райдеру), расписание репетиций и саун-чеков, подбор вспомогательной группы (менеджеры, визажисты, стилисты, персональная охрана), а также создание бытовых условий для исполнителя и других членов гастрольного тура. Аккредитация журналистов различных ТВ каналов. Подготовка коммерческих предложений для данной категории организаций. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей. Основные составляющие типового договора между субъектами гастрольного тура. Понятие технического райдера – требования по техническому обеспечению, световой и музыкальной аппаратуре, оформлению концертного зала, предоставлению гостиничных номеров и питания исполнителю. Специфика гастрольных туров.

практическое занятие:

1. Основные факторы, влияющие на процесс организации гастрольного тура.
2. Аспекты деятельности концертного агентства при организации гастролей.
3. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.
4. Специфика гастрольных туров.

1.2.4. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Арт-менеджмент».

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

Основная литература (рекомендуемая)

1. Артемьева Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: Учебное пособие./ Т.В.Артемьева, Г.Л.Тульчинский – СПб.: Издательство Лань; Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. – 288с.
2. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие/ М.П.Переверзев, Т.В.Косцов. Москва: Инфра-М, 2014 – 189 с.
3. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: учебное пособие. М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011.
4. Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры: Учебное пособие. – СПб.: Издательство Лань; Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2011. – 576 с.
5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие. / Г.Л.Тульчинский, Е.Л. Шекова - 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань: Планетамузыки, 2013. – 541 с.
6. Тульчинский Г.Л. Основы связей с общественностью (опорный конспект в схемах и таблицах): учебное пособие/ Г.Л.Тульчинский – Санкт-Петербург: НИУ ВЭШ, 2013 – 120 с.
7. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. / Г.Л.Тульчинский, Е.Л.Шекова– СПб.: Издательство Лань; Издательство Планета музыки, 2009. – 496 с.

Дополнительная литература

1. Кадырова С.В. Self-management в сфере культуры и искусства: учебное пособие/ С.В.Кадырова, Е.А.Немцева, Г.Л.Тульчинский. Санкт-Петербург:Лань: Планета музыки, 2013 – 222 с.
2. Командышко Е.Ф. Арт-менеджмент в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие/ Е.Ф.Командышко: Федеральное гос.военное образовательное учреждение высш.проф.образования «Военный ун-т». - Москва: Военный ун-т, 2012 – 76 с.
3. Конева А.В. Коммуникативные стратегии креативных индустрий/ А.Конева// Образование, наука, культура в современном мире: материалы Международной научной веб-конференции «Базовые идеи

- ЮНЕСКО в современном образовании, культуре и науке (Москва, март 2013 г.)/ Каф. ЮНЕСКО Российской академии наук. Москва: Пашков дом, 2014. – С.338-341
4. Культура в процессах развития современной России: особенности и перспективы: сборник научных статей/ Московский гуманитарный ун-т [отв. ред. А.В. Костина]. Москва: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2014 – 206с.
 5. Культурное наследие и творческие индустрии: время, место, действие: сборник трудов сотрудников Лаборатории экономики культуры Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; [ред. В.Э.Гордин]. Санкт-Петербург: Левша. Санкт-Петербург, 2012 – 215 с.
 6. Ньюшенкова М.Л. Развитие арт-менеджерских способностей специалистов социально-культурной деятельности – веление времени/ М.Л.Нюченкова// Национальное культурное наследие России: региональный аспект: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 29 октября 2012 г. – Самара, 2013. – С. 186-187
 7. Социально-культурное производство и культурные индустрии: культурологическое и социологическое измерение: междисциплинарное исследование/ [Кудинова А.В. и др.]. Краснодар: Открытый центр культурных индустрий, 2014 – 340 с.
 8. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учебное пособие/ Герасимов С.В., Лохина Т.Е. – СПб.: Издательство Планета музыки; Издательство Лань, 2010. – 384 с.
 9. Хэзмондалш Д. Культурные индустрии/ Дэвид Хэзмолдалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. Москва: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014 – 453 с.
 10. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях: учебное пособие/ Е.Л.Шекова. Санкт-Петербург: Лань, 2014 – 412с.
 11. Шумович А. Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации мероприятий. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 256 с.
 12. Щербакова И. Как стать успешным промоутером. Концертный бизнес в России./ И.Бортнюк, И.Щербакова – СПб.: Питер, 2011. – 192 с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

(Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов(дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства[Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Данное учебное пособие призвано помочь студенту грамотно организовать изучение устного народного творчества и самостоятельную работу по предмету.

Цели изучения курса, основное его содержание, методология, значение терминов раскрываются в лекциях. Главная задача семинарских занятий, а также самостоятельной работы – сформировать у студентов навыки организации работы арт-менеджмента, проверить теоретическую подготовку будущих специалистов.

Трудности в освоении курса арт-менеджмент связаны с тем, что он открывает вузовское изучение менеджмента в сфере культуры. Студенту предстоит уяснить общие закономерности развития арт-менеджмента, его специфику, принципы и функции арт-менеджмента, освоить значительный объем литературы.

Успешное овладение курсом во многом определяется активной работой студента на семинарских занятиях, которые преследуют несколько целей: проверку самостоятельной работы студентов, достижение глубокого понимания и усвоения наиболее сложных и важных тем курса, знакомство с основными теоре-

тическими трудами по данному разделу, привлечение внимания студентов к отдельным спорным вопросам фольклористики.

Для того чтобы семинарские занятия давали максимальную отдачу, необходима основательная подготовка к ним. Студенту рекомендуется, прежде всего, четко уяснить тему и цель занятия, продумать вопросы, которые выносятся на обсуждение, тщательно изучить конспект лекции по данной теме, прочитать соответствующие разделы учебников и пособий, познакомиться с текстами, усвоить новую терминологию.

Особое внимание следует уделить конспектированию: правильное конспектирование способствует более глубокому осмыслению материала. Конспектируя, студент не должен стремиться писать много: сведения, почерпнутые из первоисточников, необходимо излагать своими словами; дословно рекомендуется выписывать из текста лишь наиболее важные места (определения, выводы и т. п.). Конспект должен быть озаглавлен в полном соответствии с библиографическими правилами.

Лекции для студентов должны проходить в различных формах. Наиболее употребительными из них являются лекции-монологи, лекции-беседы. В качестве иллюстраций могут выступать видеозаписи программ, демонстрирующие различные подходы арт-менеджера. В процессе лекционного изложения материала используются технологии активного обучения студентов, такие как видеолекция и видеотренинг.

При проведении семинарских занятий используется фронтальная форма деятельности студентов. Она позволяет взглянуть на проблему целиком, высказать разные точки зрения. Кроме того, при проведении семинарских занятий, а также организации самостоятельной работы, необходимо использовать исследовательский метод, позволяющий студентам творчески применить свои знания; овладеть навыками и методами научной работы; сформировать познавательный интерес, мотивацию деятельности.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Арт-менеджмент»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе «Арт-менеджмент» необходимо применять интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины «Арт-менеджмент», однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике данного курса являются методы дискуссии с элементами роле-

вого и игрового моделирования, групповой работы с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении семинаров.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: способность применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1); способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2).

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п	Вид учебных занятий	Технологии активного и интерактивного обучения	Кол-во часов
1. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
2. Искусство как форма организации творческой деятельности	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
3. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии.	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2

4. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
5. Управленческие и производственные аспекты творческой индустрии.	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
6. Проектный менеджмент	Семинарское занятие	Презентация проекта.	2
7. Промоушн в сфере арт-индустрии	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
8. Технологии организации шоу-программ	Семинарское занятие	Разбор и обсуждение теоретического материала.	2
Всего из 32 аудиторных часов на интерактивные формы приходится			16 часов

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Данная часть программы адресована студентам и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала и выполнению практических заданий в курсе «Арт-менеджмент».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 51.03.02 «Народная художественная культура», курс «Арт-менеджмент» рассчитан на 64 час аудиторной работы. Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости предмета, занимает 116 часов. Основными ее формами являются:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы;
- конспектирование теоретических материалов по темам, предназначенным для самостоятельного изучения;
- подготовка к зачету (с оценкой).

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть программы по дисциплине «Арт-менеджмент».

В разделе 1.2.4 «Содержание семинарских занятий» приведены планы семинарских занятий и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомендованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь ответить на все поставленные в нем вопросы. Проведение семинара возможно в нескольких формах. Наиболее распространен вариант, при котором к семинару готовится вся группа, а само семинарское занятие проходит в форме дискуссии. Другой вариант проведения семинара предполагает заранее подготовленные выступления нескольких студентов, которые в процессе семинара комментируются и дополняются остальными студентами.

В разделе 5 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые образцы практических заданий (выступления на семинарах, конспектирование материалов по темам для самостоятельного изучения). Также здесь приведены критерии оценивания практических работ, содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;

- задания для контрольных работ;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры зачетного задания; критерии оценки ответа на зачете, шкалы оценивания ответа на зачете;

- перечень примерных вопросов к зачету по устному народному творчеству;

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении курса устного народного творчества и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Арт-менеджмент»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

5. Фонд оценочных средств.

Перечень вопросов для подготовки к зачету в девятом семестре

1. Понятия «арт-менеджмент» и «творческая индустрия».
2. Объекты творческой индустрии и их классификация.
3. Рынок творческой индустрии и его особенности.
4. Сущность, содержание и специфика современного арт-менеджмента.
5. Функции арт-менеджмента.
6. Особенности арт-менеджмента как системы управления в сфере творческой индустрии.
7. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи.
8. Формы организации творческой деятельности.
9. Историческая ретроспекция развития видов и жанров искусства и форм организации творческой деятельности.
10. Роль форм организации творческой деятельности в развитии искусства.
11. Особенности развития форм творческой деятельности.

12. Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии.
13. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и нега-

- тивные аспекты.
14. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии.
 15. Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии.
 16. Механизмы управления в творческой индустрии.
 17. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии.
 18. Подходы к созданию творческих продуктов.
 19. Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика.
 20. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сферетворческих индустриях.
 21. Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика. Технологические цепочки и конвейер производства творческой индустрии.
 22. Источники финансирования творческой индустрии.
 23. Организация специальных событий.
 24. Квалификационные характеристики и профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.
 25. Взаимосвязь профессиональной деятельности и личностных качеств арт-менеджера.