

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Государственной культурной
политики
С.С. Ипполитов

Утверждаю
Зав. кафедрой менеджмента и
технологий социально-культурной
деятельности
Н.Н. Ярошенко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01. ОСНОВЫ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

Направление подготовки: 51.04.02 «Народная художественная культура»
Профиль подготовки: Художественное фототворчество
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

Химки
2018 г.

Оглавление

<u>1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</u>	3
<u>4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ</u>	7
<u>5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</u>	17
<u>6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ</u>	19
<u>7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	25
<u>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</u>	26
<u>9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ</u>	28
<u>10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</u>	29

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель освоения дисциплины. Дисциплина «основы арт-менеджмента» нацелена на создание у магистрантов целостного представления о сущности, специфике, составляющих, истории появления, развитии, современном состоянии и тенденциях развития арт-менеджмента.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

ПК-12	<u>Готов принимать участие в деятельности органов управления культурой и образования по разработке российских и международных фотографических проектов и программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, художественного и фотографического образования и народного художественного творчества в российской федерации</u>
УК-3	<u>Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели</u>

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

<u>№ Пп</u>	<u>Код Компетенции</u>	<u>Планируемые результаты обучения по дисциплине; Индикаторы достижения компетенции</u>
<u>1</u>	<u>ПК-12</u>	<u>В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</u>

		<p><u>1) знать:</u></p> <p>- <u>основные российские и международные этнокультурные проекты и программы по государственной поддержке традиционной народной культуры, художественного образования и народному художественному творчеству в российской федерации;</u></p> <p>- <u>о целях, задачах и содержании деятельности органов управления культурой и образованием, занимающихся развитием традиционной народной культуры, художественного образования и народного художественного творчества в российской федерации;</u></p> <p><u>2) уметь:</u></p> <p>- <u>принимать конструктивные решения в руководстве и осуществлении организационной деятельности учреждений культуры и образования;</u></p> <p>- <u>анализировать и оценивать качество организационной деятельности органов управления культурой и образованием по разработке российских и международных фотографических проектов и программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, художественного образования.</u></p>
<u>2.</u>	<u>УК-3</u>	<p><u>Знать теорию и методологию психологии управления.</u></p> <p><u>Уметь организовать работу команды, определить стратегию ее деятельности, мотивировать команду для ее исполнения.</u></p> <p><u>Владеть психологическими методами управления профессиональным коллективом</u></p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. «Основы арт-менеджмента» относится к блоку Б.1.В учебного плана ОПОП: 51.04.02 «Народная художественная культура» (профиль подготовки: Художественное фототворчество).

Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах.

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. «Основы арт-менеджмента» базируется на изучении спектра дисциплин учебного плана ОПОП: 51.04.02 «Народная художественная культура» (профиль подготовки: Художественное фототворчество).

Основные положения дисциплины могут быть в дальнейшем использованы при прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

- Учебная практика;
- Производственная практика;
- Государственный экзамен;
- Защита ВКР.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И (ИЛИ) ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ НА ИНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет академических часов 3 ЗЕ - 108 академических часов.

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим образом:

- для очной формы обучения

Таблица 2

<u>Виды учебной деятельности</u>	<u>Всего</u>	<u>Семестр</u>	<u>Семестр</u>
<u>Контактная работа обучающихся</u>	<u>68</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>в том числе:</u>			
<u>Занятия лекционного типа</u>	<u>56</u>	<u>28</u>	<u>28</u>
<u>Занятия семинарского типа</u>	<u>12</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
<u>Индивидуальные и другие виды (занятий) МЗ</u>			
<u>Групповые консультации</u>			
<u>Самостоятельная работа</u>	<u>40</u>	<u>20</u>	<u>20</u>

<u>Форма промежуточной аттестации</u> <u>(зачет, экзамен)</u>		=	<u>Зачет с</u> <u>оценкой</u>
Общая трудоемкость 108 час. 3 з.е.			

- для заочной формы обучения

Таблица 3

<u>Виды учебной деятельности</u>	<u>Всего</u>	<u>Семестры</u>		
<u>Контактная работа</u> <u>обучающихся</u>	<u>28</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<u>в том числе:</u>				
<u>Занятия лекционного типа</u>	<u>20</u>	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
<u>Занятия семинарского типа</u>	<u>8</u>		<u>4</u>	<u>4</u>
<u>Индивидуальные и другие виды</u> <u>(занятий)</u>				
<u>Групповые консультации</u>				
<u>Самостоятельная работа</u>				
<u>Форма промежуточной</u> <u>аттестации (зачет, экзамен)</u>				<u>Зачет с</u> <u>оценкой</u>
Общая трудоемкость 28 час. 1 з.е.				

**4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Форма обучения очная

Таблица 4

<u>№ п/п</u>	<u>Раздел дисциплины</u>	<u>С е м е с т р</u>	<u>Не де ля се ме ст ра</u>	<u>Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах</u>					<u>Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)</u>
				<u>всего</u>	<u>ЗЛТ *</u>	<u>ЗСТ**</u>	<u>З</u>	<u>СРС</u>	
<u>1</u>		<u>2</u>	<u>17</u>	<u>54</u>	<u>28</u>	<u>6</u>	<u>=</u>	<u>20</u>	
<u>2</u>	<u>Введение</u>		<u>1</u>						
<u>3</u>	<u>Тема 1. Арт-менеджмент как отраслевой менеджмент, наука, субкультура и составляющая ноосферного Универсума</u>		<u>2-3</u>		<u>8</u>	<u>1</u>		<u>5</u>	
<u>4</u>	<u>Тема 2. Функции, структура и институциональная составляющая арт-менеджмента</u>		<u>4-7</u>		<u>8</u>	<u>1</u>		<u>5</u>	
<u>5</u>	<u>Тема 3. Арт-менеджер как стратегический интеллектуальный ресурс, лидер, «эффективная личность», продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе в сфере и сферы народной художественной культуры</u>		<u>8-11</u>		<u>8</u>	<u>2</u>		<u>5</u>	<u>Рубежный контроль - семинар</u>
<u>6</u>	<u>Тема 4. Арт-менеджер в</u>		<u>12-14</u>		<u>4</u>	<u>2</u>		<u>5</u>	

	<u>коммуникативной системе народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-инд устрии/арт-бизнеса</u>								
<u>7</u>		<u>4</u>	<u>17</u>	<u>54</u>	<u>28</u>	<u>6</u>	<u>=</u>	<u>20</u>	<u>=</u>
<u>8</u>	<u>Тема 4. Арт-менеджер в коммуникативной системе народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-инд устрии/арт-бизнеса</u>		<u>1-3 (18-2 0)</u>		<u>4</u>	<u>1</u>		<u>5</u>	
<u>9</u>	<u>Тема 5. Организация и ее культура как инструменты арт-менеджмента</u>		<u>4-7 (21-2 4)</u>		<u>8</u>	<u>1</u>		<u>5</u>	
<u>10</u>	<u>Тема 6. Этика арт-менеджмента и социальная ответственность сферы бизнеса</u>		<u>8-11 (25-2 8)</u>		<u>8</u>	<u>2</u>		<u>5</u>	<u>Рубежный контроль – Семинар</u>
<u>11</u>	<u>Тема 7. Арт-менеджмент как ресурс креативной экономики и инструмент реализации государственной политики в сфере культуры и искусства</u>		<u>12-1 7 (29-3 4)</u>		<u>8</u>	<u>2</u>		<u>5</u>	
<u>Промежуточная аттестация</u>					<u>Форма проведения – зачет с оценкой</u>				<u>Контрольные вопросы</u>
<u>Итого часов</u>		<u>3 3.e</u>	<u>34</u>	<u>108</u>	<u>56</u>	<u>12</u>	<u>=</u>	<u>40</u>	

Форма обучения заочная

Таблица 5

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Не де ля се ме ст ра		Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
					всег о	ЗЛТ *	ЗСТ**	МЗ	
1		2			4				
2	Введение								
3	Тема 1. Арт-менеджмент как отраслевой менеджмент, наука, субкультура и составляющая ноосферного Универсума	3			2				
4	Тема 2. Функции, структура и институциональная составляющая арт-менеджмента				2				
5					8	4			
6	Тема 3. Арт-менеджер как стратегический интеллектуальный ресурс, лидер, «эффективная личность», продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе в сфере и сферы народной художественной культуры				4				
7	Тема 4. Арт-менеджер в коммуникативной системе народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-инд устрии/арт-бизнеса					2	2		

<u>8</u>	Тема 5. <u>Организация и ее культура как инструменты арт-менеджмента</u>				<u>2</u>	<u>2</u>			
<u>9</u>		<u>4</u>			<u>8</u>	<u>4</u>			
<u>10</u>	Тема 6. <u>Этика арт-менеджмента и социальная ответственность сферы бизнеса</u>				<u>4</u>	<u>2</u>			
<u>11</u>	Тема 7. <u>Арт-менеджмент как ресурс креативной экономики и инструмент реализации государственной политики в сфере культуры и искусства</u>				<u>4</u>	<u>2</u>			
<u>Промежуточная аттестация</u>					<u>Форма проведения – зачет с оценкой</u>				<u>Контрольные вопросы</u>
<u>Итого часов</u>		<u>2-4</u>			<u>20</u>	<u>8</u>			

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ

Лекционные занятия

Введение

Предмет, задачи и структура курса «Основы арт-менеджмента». Специфика курса, его взаимосвязь с иными дисциплинами направления подготовки 51.04.02. «Народная художественная культура» профиль «Художественное фототворчество». Организационно-методические особенности изучения дисциплины.

Тема 1. Арт-менеджмент как отраслевой менеджмент, наука, субкультура и составляющая ноосферного Универсума

Арт-менеджмент: сущность и специфика понятия.

Артосфера как элемент/составляющая ноосферы.

Арт-менеджмент как отраслевой менеджмент, наука, прикладная учебная дисциплина и субкультура. Разновидности арт-менеджмента.

Значение арт-менеджмента для развития народной художественной культуры, в том числе художественного фототворчества, как составляющей артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса.

Генезис и современное состояние арт-менеджмента в России и за рубежом.

Тема 2. Функции, структура и институциональная составляющая арт-менеджмента

Функции арт-менеджмента и их значимость для развития народной художественной культуры, в том числе художественного фототворчества, как составляющей артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса.

Организация и планирование как функции арт-менеджмента: сущность и специфика.

Мотивация трудовой деятельности: сущность теорий мотивации, влияющих на состояние и развитие арт-менеджмента.

Функция контроля: сущность и специфика.

Сфера культуры и искусства, в том числе народная художественная культура, как институциональная система и ее компоненты: создатели арт-продуктов, собственно арт-продукты, институты хранения, распространения и использования арт-продуктов, институты и каналы художественного образования. Сущность и особенности.

Социально-культурные институты, осуществляющие духовное производство (издательства, кино- и телестудии, профессиональные и любительские организации, творческие коллективы и т.д.): сущность и специфика.

Театрально-зрелищные учреждения сферы культуры (спортивно-зрелищные комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы, музеи, парки, цирки и иные учреждения названной сферы, ориентированные на демонстрацию образцов и ценностей культуры, в том числе народной художественной культуры): сущность и специфика деятельности.

Научная и художественная критика, способствующая формированию духовных потребностей социума, а также эстетическому вкусу потребителей продукции народной художественной культуры.

Организации и учреждения, регулирующие, планирующие и осуществляющие руководство культурным процессом (министерства, творческие союзы, учебные и научно-исследовательские учреждения и т.д.): сущность и специфика деятельности.

Система подведомственных организаций и учреждений органов управления в сфере культуры и образования: составляющие, цели, задачи,

особенности управления деятельностью.

Коммерческие организации в сфере культуры: сущность, цели, задачи, специфика деятельности и влияние на развитие традиционной народной культуры, художественного образования и народного художественного творчества в Российской Федерации.

Тема 3. Арт-менеджер как стратегический интеллектуальный ресурс, лидер, «эффективная личность», продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе в сфере и сферы народной художественной культуры

Арт-менеджер: сущность и специфика понятия. Личностные качества арт-менеджера. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.

Арт-менеджер как инновационный деятель современной экономики сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры. Арт-менеджер как стратегический интеллектуальный ресурс, лидер и «эффективная личность» отрасли.

«Эффективная личность» арт-менеджера: сущность и проблема генерации.

Лидер: сущность понятия и специфика в арт-менеджменте. Характеристика лидерства. Качества арт-менеджера как лидера. Функции лидерства. Уровни бытия лидерства.

Арт-менеджер (антрепренер, агент, дилер, продюсер, промоутер и т.д.) как инновационный деятель, агент и предприниматель в современной экономике артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса, в том числе народной художественной культуры.

Арт-менеджер и предприниматель: общее и различное.

Арт-менеджер как продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе в сфере и сферы народной художественной культуры: определение и

специфика феномена в отечественном и зарубежном понимании.

Модель профессиональных составляющих арт-менеджера как управленца, предпринимателя, творца и идейного вдохновителя проекта по реализации проекта и созданию продукта народной художественной культуры.

Тема 4. Арт-менеджер в коммуникативной системе народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса

Народная художественная культура как составляющая артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса и коммуникативная система: сущность, специфика.

«Коммерсанты от искусства» (арт-менеджер, антрепренер, агент, дилер, куратор, комиссар, продюсер, промоутер и т.д.) как генераторы и ключевые элементы коммуникативной системы народной художественной культуры.

Команда арт-менеджера как продюсера проекта: сущность понятия, разновидности и особенности формирования в сфере народной художественной культуры.

Качественный и количественный состав представителей команды арт-менеджера как продюсера (финансово-экономический, нормативно-правовой, креативно-менеджерский, PR-блоки).

Сущность и специфика деятельности инвесторов и спонсоров, финансового директора, финансового менеджера, исполнительного продюсера, директора группы, менеджера, юриста, гастрольного (концертного) директора, авторов и артистов-исполнителей, издательств, саундпродюсера, рекорд-компаний, рекорд-лейбла, арт-менеджера, программных директоров ТВ, радио, PR-директора, промоутера, пресс-атташе и др.

Стиль управления: сущность и специфика в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры. Классификация стилей

управления и их влияние на создание и функционирование команды для реализации творческой и бизнес-идей, связанных с художественным фототворчеством.

Сущность линейной структуры управления в продюсерской организации. Положительные и отрицательные аспекты.

Специфика функциональной структуры управления в продюсерском «пространстве». Положительные и отрицательные моменты.

Сущность и специфика линейно-функциональной структуры управления в продюсерской организации. «Плюсы» и «минусы» этого варианта управления.

Психологические технологии арт-менеджмента: сущность, разновидности, специфика влияния на процессы управления творческим коллективом/учреждением и проектной деятельностью в сфере культуры, в том числе в сфере народной художественной культуры.

Тема 5. Организация и ее культура как инструменты арт-менеджмента

Организация в артосфере/арт-индустрии/арт-бизнесе, в том числе в сфере народной художественной культуры: сущность и специфика понятия. Виды организаций. Уровни управления в организации. Основные типы организационных структур.

Менеджер как ключевая фигура в управлении структурой/институцией/учреждением сферы культуры, в том числе сферы народной художественной культуры.

Системный подход к формированию структур в арт-бизнесе. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических задач.

Этапы создания организации в арт-индустрии. Определение обязанностей и полномочий. Централизация и децентрализация.

Внешняя и внутренняя среда организации: сущность, особенности, цели и

стратегии в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

Принципы арт-менеджмента как ключевые истины управления: сущность и разновидности.

Культура организации и организационная культура: общее и различное. Культура власти, культура роли, культура задачи, культура личности как составляющие культуры организации: сущность и значение для развития арт-менеджмента и артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса, в том числе народной художественной культуры.

Тема 6. Этика арт-менеджмента и социальная ответственность сферы бизнеса

Этика: сущность понятия. Особенность этики арт-менеджмента в рыночных условиях.

Арт-менеджмент в контексте взаимодействия сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры, и сферы бизнеса/предпринимательства: эволюция отношений.

Этика арт-менеджмента и социальная ответственность сферы бизнеса: история и современность.

Тема 7. Арт-менеджмент как ресурс креативной экономики и инструмент реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Творческая/креативная экономика: сущность феномена и влияние на современное состояние и развитие традиционной народной культуры, художественного образования и народного художественного творчества в Российской Федерации.

Творческие/креативные индустрии: сущность, специфика, история,

проблемы управления, современное состояние.

Продюсерство как творческое предпринимательство и предпринимательство в артосфере/арт-индустрии/арт-бизнесе, в том числе в сфере народной художественной культуры. История и генезис творческого предпринимательства (в пространственных (искусство рисунка, живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотоискусство), временных (литература и музыка) и пространственно-временных (танец, театр, цирк, кинематограф, теле-, видео-, радиоискусство, компьютерная графика). Особенности эволюционного развития творческого предпринимательства.

Государственная культурная политика: сущность, основные виды и история развития. Культурная политика государства и проблемы финансирования сферы культуры и искусства. Механизмы финансирования проектов сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры (на примере российских и международных фотографических проектов и программ).

Арт-менеджмент как инструмент и составляющая государственной культурной политики.

Семинарские занятия

Тема 1. Арт-менеджмент – отраслевой менеджмент, наука, субкультура, элемент ноосферного информационного Универсума и институциональная система

1. «Арт-менеджмент»: сущность и специфика концепта.
2. История возникновения, становления и развития арт-менеджмента как отраслевого менеджмента в России и за рубежом.
3. Функции арт-менеджмента.
4. Институциональная система арт-менеджмента: составляющие, цели,

задачи, особенности управления деятельностью по развитию традиционной народной культуры, художественного образования и народного художественного творчества в Российской Федерации.

Тема 2. Арт-менеджер как стратегический интеллектуальный ресурс/капитал/агент экономики сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры

1. Арт-менеджер (антрепренер, агент, дилер, продюсер, промоутер и т.д.) как инновационный деятель и предприниматель в современной экономике артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса, в том числе сферы народной художественной культуры.

2. Личностные и профессиональные качества «эффективной личности» арт-менеджера.

3. Арт-менеджер и предприниматель: общее и различное.

4. Арт-менеджер как продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры: определение и специфика феномена в отечественном и зарубежном понимании.

5. Лидерство как феномен бизнес-реальности и его влияние на личностные качества арт-менеджера.

Тема 3. Арт-менеджер и его команда как важнейшие элементы генерации коммуникативного пространства народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса и реализации рыночного механизма в сфере культуры и искусства

1. Арт-менеджер как продюсер проекта: сущность, профессиональные качества, функции, роли и специфика деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе в народной художественной культуре.

2. Деятельностная структура команды арт-менеджера как продюсера

проекта: сущность понятия, разновидности, качественно-количественный состав, особенности формирования и стили управления в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

3. Психологические технологии арт-менеджмента: сущность, разновидности и специфика влияния на управление творческим коллективом и проектной деятельностью в сфере народной художественной культуры.

4. Культура организации и арт-менеджмент: проблема взаимовлияния.

Тема 4. Арт-менеджмент+социальная ответственность сферы бизнеса+культурная политика: что в результате?

1. Социальная ответственность сферы бизнеса: сущность, история и влияние на поддержку традиционной народной культуры и художественного образования.

2. Творческие/креативные индустрии: сущность, история в России и за рубежом, особенности арт-менеджмента.

3. Продюсерство как творческое предпринимательство и предпринимательство в артосфере/арт-индустрии/арт-бизнесе, в том числе в сфере народной художественной культуры: история, генезис и современное состояние.

4. Государственная политика в сфере культуры и искусства и ее влияние на развитие арт-менеджмента в современных рыночных условиях.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*1. Методические указания по освоению дисциплины «Арт-менеджмент»
(режим доступа – режим доступа – <http://portal.mgik.org/pdf>)*

*2. Оценочные средства по дисциплине «Основы арт-менеджмента»
(режим доступа – режим доступа – <http://portal.mgik.org/pdf>)*

4. Тематические видео, DVD, CD (предоставляется на кафедре

«Менеджмента и технологий СКД», кабинет 327).

5. Учебные и документальные фильмы по изучаемым темам (предоставляется на кафедре «Менеджмента и технологий СКД», кабинет 327).

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Основы арт-менеджмента» выступает использование интерактивных (проектных) технологий обучения.

Теоретические занятия (занятия лекционного типа) осуществляется, в частности, в мультимедийной форме (презентаций).

В изучении дисциплины активно используются интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации, мультимедийные технологии.

Занятия семинарского проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

На занятиях семинарского типа используются следующие интерактивные формы:

- семинары-обсуждения;
- презентации докладов.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы арт-менеджмента» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой,

информационными ресурсами Интернет.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к семинарскому занятию.
- Подготовка к экзамену.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме лекций, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом (см. таблицы 4, 5), а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

При проведении аттестаций по дисциплине применяется балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 100-балльной шкале. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов реализуется в форме подготовки к аудиторным занятиям (лекциям, семинарам) и участия в них, выполнении заданий на аудиторных практических занятиях (обсуждение вопросов семинарских занятий), написании и представлении творческих и исследовательских работ (доклады, презентации).

1. Подготовить доклад.

Требования к докладу

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это подготовка сообщений. Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга различных первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время сообщения - 10-12 минут. Доклад должен иметь план своих структурных частей, включающих в себя содержательную и заключительную части, поэтапно раскрывающие значение (актуальность) проблематики доклада, его сущность,

находящую выражение в соответствующих характеристиках явления или процесса, в нем описываемого. Работа над терминами и понятиями является существенной частью в овладении учебным материалом и имеет теоретико-практическое значение. Характеристика понятия должна быть, с одной стороны, относительно краткой, а с другой — емкой и достаточно полной, чтобы отражать его содержание.

Темы для докладов – это вопросы для обсуждения на семинарских занятиях.

2. Подготовка презентации по различным вопросам для обсуждения на семинарских занятиях.

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- слайды представлены в логической последовательности;
- список источников информации.

Перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. «Арт-менеджмент»: сущность и специфика понятия.
2. Арт-менеджмент как отраслевой менеджмент, наука, субкультура и элемент ноосферы.
3. Составляющие арт-менеджмента: сущность и особенности в сфере народной художественной культуры.
4. Генезис, современное состояние и тенденции развития арт-менеджмента в России и за рубежом.
5. Функции арт-менеджмента: сущность и специфика в сфере народной художественной культуры.
6. Организация как функция арт-менеджмента в сфере народной художественной культуры.

7. Планирование как функция арт-менеджмента в контексте народной художественной культуры.

8. Мотивация как функция арт-менеджмента в сфере народной художественной культуры.

9. Теории мотивации: сущность и влияние на состояние и развитие арт-менеджмента в сфере народной художественной культуры.

10. Организация: сущность и специфика в сфере народной художественной культуры.

11. Внешняя среда организации в сфере народной художественной культуры.

12. Цели и стратегии организации в сфере народной художественной культуры: сущность и особенности.

13. Внутренняя среда организации в сфере народной художественной культуры: сущность и специфика структуры.

14. Составляющие внутренней среды организации/учреждения в сфере народной художественной культуры.

15. Принципы арт-менеджмента как важнейшие истины управления учреждением и творческим коллективом в сфере народной художественной культуры: сущность и разновидности.

16. Институциональная система сферы культуры и искусства: сущность, составляющие, цели, задачи, специфика управления и влияния на развитие традиционной народной культуры, художественного образования и народного художественного творчества в Российской Федерации.

17. Культура организации и организационная культура: общее и различное.

18. Психологические технологии арт-менеджмента: сущность, разновидности и специфика влияния на управления творческим коллективом/учреждением и проектной деятельностью в сфере культуры и

искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

19. Составляющие культуры организации: сущность и значение для развития арт-менеджмента и артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса, в том числе сферы народной художественной культуры.

20. Арт-менеджер (антрепренер, агент, дилер, продюсер, промоутер и т.д.) как инновационный деятель и предприниматель в современной экономике сферы культуры и искусства/артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса, в том числе сферы народной художественной культуры.

21. Личностные качества арт-менеджера в сфере народной художественной культуры как составляющей артосферы/арт-индустрии/арт-бизнеса.

22. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.

23. Арт-менеджер и предприниматель: общее и различное в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

24. «Эффективная личность» арт-менеджера: сущность и проблема генерации в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

25. Арт-менеджер как продюсер в сфере и сферы культуры и искусства, в том числе в сфере и сферы народной художественной культуры: определение и специфика феномена в отечественном и зарубежном понимании.

26. Продюсерство как творческое предпринимательство в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры: история, генезис и современное состояние.

27. Лидерство как феномен бизнес-реальности и его влияние на личностные качества арт-менеджера как представителя сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры.

28. Стили управления и их использование в процессах управления коллективом и учреждением в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере

народной художественной культуры.

29. Лидер: сущность понятия и специфика в арт-менеджменте.

30. Команда арт-менеджера как продюсера проекта: сущность понятия, разновидности и особенности формирования в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

31. Особенности формирования команды в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

32. Этика арт-менеджмента: сущность и специфика в условиях рыночной экономики.

33. Арт-менеджмент в контексте взаимодействия сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры, и сферы бизнеса/предпринимательства: эволюция отношений.

34. Социальная ответственность сферы бизнеса: сущность, история и влияние на поддержку традиционной народной культуры и художественного образования.

35. Этика арт-менеджмента и социальная ответственность сферы бизнеса: проблемы взаимовлияния.

36. Культурная политика: сущность, разновидности и специфика.

37. Культурная политика: генезис и влияние на финансирование проектов в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере народной художественной культуры.

38. Творческие/креативные индустрии как вариант модернизации сферы культуры и искусства, в том числе народной художественной культуры.

39. Механизмы финансирования проектов сферы культуры и искусства, в том числе сферы народной художественной культуры (на примере российских и международных фотографических проектов).

40. Арт-менеджмент как инструмент и составляющая культурной политики.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература.

1. Сумина Т.Н. Арт-менеджмент: Учебник. – Москва: МГИК, 2016. – Ч.1. - 132 с.
2. Сумина Т.Н. Артосфера: сущность и специфика: курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» профиля «Менеджмент социально-культурной деятельности». – Москва: МГИК, 2016. – 116 с.
3. Сумина Т.Н. Психологические технологии арт-менеджмента: учебное пособие. – Москва: МГУКИ, 2014. – 104 с.

Дополнительная литература.

1. Сумина Т.Н. Информационные ресурсы художественной культуры (артосферы). – Москва: Академический Проект, 2005. – 471 с.
URL:<https://elibrary.ru/item.asp?id=25759658>
2. Сумина Т.Н. Творческие индустрии как вариант организации коммуникативного информационного пространства сферы искусства // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – СПб., 2017. – № 5. – С. 95 – 103. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32205267>
3. Сумина Т.Н. Технологии самостоятельной работы студентов: учебное пособие. – Москва : МГИК, 2015. – 112 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Перечень современных профессиональных баз данных

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по освоению лекционных занятий. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают

ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета, как в истории, так и в настоящее время. Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, поэтому пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

При конспектировании лекций целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если и в этом случае разобраться в материале не удалось, то нужно обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию студенты должны начать с ознакомления с планом данного занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно - правовые акты (если этого требует освоение темы), материалы периодических изданий, справочную литературу, что позволит значительно активизировать процесс овладения информацией, а также будет способствовать более глубокому усвоению изучаемого материала;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии демонстрировать понимание темы. В случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий время. Она включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно

и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации с преподавателем.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине

используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

Microsoft Office 2016 Word

Microsoft Office 2016 Excel

Microsoft Office 2016 PowerPoint

Антивирусные программы:

Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

Mozilla Firefox

***При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
используются электронно-библиотечные системы:***

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека:
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине **«Основы арт-менеджмента»** проводятся в аудиториях, оснащенных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном (видеопроектор; ноутбук; экран).

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МГИК.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению 51.04.02 «Народная художественная культура», профилю подготовки «Художественное фототворчество»

Автор: Суминова Т.Н., доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента и технологий социально-культурной деятельности;

Программа одобрена на заседании кафедры менеджмента и технологий социально-культурной деятельности
От 20 июня 2018 года, протокол №10.