

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

МЕНЕДЖМЕНТ В ИСКУССТВЕ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История мирового искусства
Уровень высшего образования: бакалавриат
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Арт-менеджмент
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
Л. А Гринберг

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 8 от 21.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать навык работы по организации и проведению мероприятий по популяризации произведений изобразительного искусства в современной бизнес-среде, возможностей продвижения арт-проектов на медиа-рынке.

Задачи дисциплины:

- научиться придумывать, подготавливать и успешно реализовывать проект в области искусства;
- приобрести навык запуска проекта с «нуля» и продвижения проекта;
- уяснить необходимость в анонсировании проекта в СМИ и организации рекламы;
- научиться составлять бюджет на продвижение проекта;
- выявить способы определить и привлечь потенциальную аудиторию;
- приобрести навык взаимодействия с финансовыми и информационными спонсорами проекта;
- научиться обеспечивать успешность и популярность проекта;
- уметь оценить результативность проекта.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах	ПК-5.1 показывает практические навыки необходимые для работы в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках	Знать: основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе Уметь: оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе Владеть: навыками работы в команде; методами обоснования стратегических и тактических решений

	ПК-5.2 показывает навыки поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах	Знать: основные электронные каталоги и сетевые ресурсы для поиска информации по проблематике курса Уметь: пользоваться электронными каталогами и сетевыми ресурсами для поиска информации по менеджменту в искусстве Владеть: практическими навыками поиска в электронных каталогах и сетевых ресурсах по проблематике курса
ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений	ПК-7.1 Знает функционал и распределение обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством	Знать: современные методы управления и их особенности для арт-индустрии Уметь: проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом Владеть: управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры
	ПК-7.2 Показывает способность к осуществлению функциональных обязанностей в учреждениях, связанных с культурой и искусством	Знать: основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры Уметь: применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии Владеть: способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Арт-менеджмент» относится к части, формируемой участниками образовательных блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Экономика, Основы правовых знаний, Всеобщая история искусства, История русского искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:
Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			лекции	прак- тичес- кие заня- тия	семи- нары	само- стоятель- ная работа	
1	Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности	8	2		2	7	Опрос Дискуссия на семинаре
2	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	8	2		4	7	Опрос Дискуссия на семинаре
3	Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий	8	2		4	7	Опрос Дискуссия на семинаре
4	Сценография выставочного пространства	8	2		4	7	Опрос Дискуссия на семинаре
5	Бизнес-планирование творческого проекта	8	2		4	7	Опрос Дискуссия на семинаре
6	Подготовка мультимедиа обеспечения проекта	8	2		4	9	Опрос Дискуссия на семинаре

	Зачет	8				16	Устный ответ на вопросы
	Итого		20		22	44	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	семинары	самостоятельная работа	
1	Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре
2	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре
3	Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре
4	Сценография выставочного пространства	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре
5	Бизнес-планирование творческого проекта	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре

6	Подготовка мультимедиа обеспечения проекта	9	2		2	14	Опрос Дискуссия на семинаре
n	Зачет	9					Устный ответ на вопросы
	Итого		12		12	84	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	семинары	самостоятельная работа	
1	Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности	5	1		1	16	
2	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	5	1		1	16	
3	Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий	5	1		1	16	Опрос Дискуссия на семинаре
4	Сценография выставочного пространства	5	1		1	16	Опрос Дискуссия на семинаре

5	Бизнес-планирование творческого проекта	5	1		1	16	Опрос Дискуссия на семинаре
6	Подготовка мультимедиа обеспечения проекта	5	1		1	16	Опрос Дискуссия на семинаре
n	Зачет	5					Устный ответ на вопросы
	Итого		6		6	96	

3. Содержание дисциплины

1. Введение. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности.

Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент». Сущность и понятие «Арт-менеджмент», его основные цели и задачи, вопросы типологизации объектов арт-менеджмента (по назначению, форме собственности, ведомственной принадлежности). Вопросы типологизации субъектов Арт-менеджмента (по сфере деятельности, функциям, квалификации).

Понятие «Арт-индустрия». Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы, нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение, механизмы внедрения, общефедеральные, региональные, муниципальные, учрежденческие модели.

Организация личного и общественного труда как условие эффективного творчества.

Становление систем подготовки кадров в арт-индустрии. Проблемы подготовки кадров в сфере арт-индустрии.

2. 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. Контрафактные товары. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам о нарушении 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 Правительства Москвы «О введении защитного идентификационного знака на видео- и аудио-кассеты, компьютерные информационные носители, лазерные и компакт-диски. Порядок присвоения защитного идентификационного знака продукции арт-индустрии.

Правовые основы реализации и контроль над распространением продукции арт-индустрии. Деятельность органов надзора, межведомственной комиссии по координации производства и распространения продукции арт-индустрии, виды и содержание договорной

документации на ее использование.

3. Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий.

Организация выставочной деятельности и ее направленность направлена на проработку стимулирующих технологий сбыта с помощью полиграфии, видеорекламы, аудиорекламы, промоакций, витрин и т. д. Особенность выставки как предполагающей тесный контакт потенциального клиента с образцами искусства, за счет чего сильно выигрывает.

Различия в сроках и способах проведения выставок: краткосрочные выставки, они же соло-выставки. Передвижные выставки, которые осуществляются путем использования различных транспортных средств: борт судна, автофургон, салон самолета. Постоянные выставки. По значимости мероприятия: а) федерального значения; б) выставки межрегионального значения; в) выставки регионального значения; г) выставки местного значения. По территориальному признаку: проводимые внутри страны и проводимые на территории других стран.

Грамотное составление бюджета проекта. Поиск частного и государственного финансирования для его реализации. Особенности и условия сотрудничества с различными коммерческими и некоммерческими партнерами, включая конкретные выставочные площадки Москвы; типовые документы, сопровождающие работу над выставкой (страховой полюс, договор услуг, лицензионный договор, договор передачи авторского права и тп).

Транспортировка и страхование произведений, с (вос)производство художественных работ на месте, а также с процесс монтажа и демонтажа выставки. Принципы внешней коммуникации по проекту. Работа с информационными партнерами и прессой.

4. Сценография выставочного пространства.

Основы объемно-пространственной композиции. Понятие визуального поля. Тектоника. Метр и ритм. Решение плоскости. Решение объема. Решение пространства. Драматургия и сценография экспозиции. Воплощение сценария изобразительными средствами. Понятие пластического конфликта. Средства решения выставочной среды. Свет и цвет. Фактура и текстура материалов. Мультимедиа. Разработка выставочного проекта классического искусства. Разработка экспозиции искусства XX века. Разработка выставки современного искусства. Проектирование групповой выставки. Проектирование персональной выставки. Проектирование выставки-ярмарки, а так же регулярных международных выставок.

5. Бизнес-планирование творческого проекта.

Бизнес-планирование как функция управления. Значение бизнес-планирования в промоутерской деятельности. Составные элементы бизнес-плана: проектируемый вид услуг. Описание данной услуги или продукта с коммерческой и эстетической точек зрения. Оценка рынка культурных услуг. Изучение рыночных сегментов.

Определение и изучение потенциальных и реальных конкурентов, их сильных и слабых сторон, продукции, уровня качества услуги или творческого товара, ценовые категории. А также технологии и сбытовую политику конкурирующих организаций.

Разработка схемы проката услуги, стратегия ценообразования и продвижения творческой продукции. Организационный план. Юридический план. Оценка риска, профилактика от рисков. Финансовый план, стратегия финансирования.

6. Подготовка мультимедиа обеспечения проекта.

Роль и место технологий мультимедиа в современных информационных технологиях. Области применения и значение мультимедиа-приложений для решения задач

арт-менеджмента. Использование мультимедиа в бизнесе и электронной коммерции, презентации, обучении, самообразовании, рекламе, средствах массовой информации. Мультимедиа в системе гипертекста World Wide Web. Современные тенденции использования мультимедиа технологий в создании интегрированных информационных систем.

Понятие о принципах и методах разработки цифровых технологий. Цифровые технологии и развитие систем мультимедиа. Элементы мультимедиа как информационные объекты различного содержания: текстовая, графическая, иллюстрации, звуковая, видео, анимация.

Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа. Требования к проекту. Разработка и создание проекта. Разработка структуры проекта. Анализ технической и программной платформы для реализации проекта мультимедиа. Примеры составления списка затрат на создание и реализацию проекта мультимедиа. Разработка пользовательского интерфейса. Издание диска.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	10 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	зачтено C

56 – 67	удовлетворительно		D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Аналитическое задание по теме «Составление PR-проекта индивидуальной выставки художника».

Задание: определить стратегию взаимодействия со СМИ и продвижения информации о выставке в Интернете.

Критерии оценки: полнота анализа и аргументации, точность определения порядка действий, грамотная формулировка мыслей.

Дискуссия по теме «Международный и российский арт-рынок».

Задание: представить разнообразные способы работы с конкретными произведениями отечественных и зарубежных менеджеров в области искусства.

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

Блиц-игра «Выставка» по теме «Административная деятельность выставочно-демонстрационных мероприятий».

Задание: на основе полученных на занятиях знаний и умений создать проект проведения выставки современных художников.

Критерии оценки: корректность анализа задания, правильное определение основных закономерностей работы, аргументация своего мнения.

Опрос: по теме «Маркетинговые коммуникации и PR».

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

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

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

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

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

Вопросы к промежуточной аттестации:

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

а) Литература

1) Основная

Бакштейн И. Внутри картины <https://znanium.com/catalog/document?id=92549>

Визуальные искусства в современном художественном информационном пространстве <https://znanium.com/catalog/document?id=356258>

2) Дополнительная

1. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. М., 2004
2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000.
3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991.
4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991.
5. Галуцкий, Г.М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. – М., 1998. – 464 с.
6. Лорд, Барри. Менеджмент в музейном деле: Учебное пособие / Б. Лорд, Г.Д. Лорд; Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой под ред. А.Б. Голубовского. – М.: Логос, 2002. – 254с.
7. Мак-Илрой Э. Культура и бизнес. Путеводитель по фандрайзингу. М.: Классика XXI, 2010. – 160с.
8. Михеева Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере: Учебное пособие / Н.А. Михеева, Л.Н. Галенская. – СПб.: Михайлов, 2000. – 169с.
9. Музеи. Маркетинг. Менеджмент М.: Прогресс-Традиция 2001.-224с
10. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. М.: Альпина Паблишер, 2011. – 288 с
11. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке. Пер. С англ. – М.: Классика – XXI, 2003. – 96 с.

12. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: учеб. пособие. /Е.К. Пилилян. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. – 81 с.
13. Разлогов К. Коммерция и творчество. М.: Искусство, 1992 г, - 271 с.
14. Столяров, И.А. Управление культурой. -М.: Экономика 2004.
15. Сэндидж, Ч. Реклама: теория и практика. -М.: Прогресс, 1989.
16. Томпсон Д. Как продать за 12 миллионов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах / Пер. с англ. Н.И. Лисовой – М.: Центрполиграф, 2009. – 351 с.
17. Тульчинский Г.Л. Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие для вузов. –СПб.: Лань, 2007.
18. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. 4М., 1987. .
19. Фадин, А.В. Сфера культуры: проблемы управления. -М., 1987.
20. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: ПРАЙМ ЕВРОЗНАК, 2001.

3) Справочная:

1. Закон о средствах массовой информации. М.: ПРИОР, 2002.
2. Закон Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре». М.: Ось, 1997
3. Правовое и экономическое регулирование: справочное пособие. М.: ИНФРА М, 1995.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

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

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

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

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

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

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

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

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Занятие 1. Проблема правового обеспечения художественной выставки

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

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

Вопросы для беседы:

- Какие вы знаете законодательные акты (советские и российские), регламентирующие правовое обеспечение выставочной деятельности? Чем они отличаются?
- Как формировалась концепция о правовом обеспечении деятельности в сфере культуры? В какой последовательности? После каких предварительных действий? Какой путь она прошла от работ первых декретов Советской Власти до современного законодательства Российской Федерации?
- Какова специфика концепции российского права сравнительно с такими же международными правовыми нормами?
- Обсуждение важности вопроса «Как отражается на организационно-управленческой деятельности в сфере искусства изменение законодательства в сфере культуры?»

Опрос: по теме «Креативная экономика и творческие индустрии» (5 баллов).

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

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

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

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

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

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

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

Занятие 2. Менеджмент выставочных проектов

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

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

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

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

профессиональные понятийный аппарат.

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

Дискуссия по теме «Маркетинг коммерческих проектов в России».

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

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

Опрос: по теме «Маркетинговые коммуникации и рг».

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

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

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

Цель занятия — научиться применять законы экспертизы при организации выставочного пространства. На занятии используются такие формы обучения, как опрос,

беседа, аналитические задания и дискуссия. Работа ведётся в экспозиции музея.

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

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

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

Вопросы для беседы:

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

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

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

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

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

Занятие 4. Маркетинг и PR культурных проектов

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

1. «Мозговой штурм».

Вопросы студентам:

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

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

Вспомогательные вопросы для проверки:

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Арт-менеджмент» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины: сформировать навык работы по организации и проведению мероприятий по популяризации произведений изобразительного искусства в современной бизнес-среде, возможностей продвижения арт-проектов на медиа-рынке.

Задачи:

- научиться придумывать, подготавливать и успешно реализовывать проект в области искусства;
- приобрести навык запуска проекта с «нуля» и продвижения проекта;
- уяснить необходимость в анонсировании проекта в СМИ и организации рекламы;
- научиться составлять бюджет на продвижение проекта;
- выявить способы определить и привлечь потенциальную аудиторию;
- приобрести навык взаимодействия с финансовыми и информационными спонсорами проекта;
- научиться обеспечивать успешность и популярность проекта;
- уметь оценить результативность проекта.

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:

ПК-5 способен работать в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах

ПК-7 способен осуществлять историко-культурные, историко-художественные, историко-краеведческие, искусствоведческие функции в деятельности организаций и учреждений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе;
- современные методы управления и их особенности для арт-индустрии;
- основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий;
- основные электронные каталоги и сетевые ресурсы для поиска информации по проблематике курса;
- основные дискуссии о задачах современной науки;
- систему коммуникации с профессиональным сообществом, как российским, так и международным; современную ситуацию в арт-бизнесе, ключевых игроков в сфере искусства.

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом; применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;
- пользоваться электронными каталогами и сетевыми ресурсами для поиска информации по менеджменту в искусстве;
- использовать современные инструменты обработки больших массивов информации;
- разрабатывать бизнес-планы организации и проведения новых проектов в арт-индустрии: галерей, выставок, фестивалей, конкурсов;
- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею при создании арт-проекта.

Владеть

- навыками работы в команде; методами обоснования стратегических и тактических решений;
- управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры; способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом;
- практическими навыками поиска в электронных каталогах и сетевых ресурсах по проблематике курса;
- навыками планирования, организации и проведения мероприятий в сфере культуры;
- инструментами продвижения арт-проектов в интернет сети; навыками взаимодействия со СМИ и навыками продвижения арт-проектов в СМИ.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

