

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

**Аннотации дисциплин образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств,
направленность (профиль) «Продюсирование в сфере креативных индустрий и
художественных практик»**

Авторское право

Цель дисциплины:

Дать основные понятия, касающиеся авторского права, раскрыть особенности международной и российской практики его применения.

Авторское право – это одна из основополагающих цивилистических категорий. Его понятия в различных правовых системах имеют свои различия, сущность которых выражается через термины авторского права (понятие в объективном смысле) и права автора (понятие в субъективном смысле).

Изложение курса и освоение его содержания максимально приближено к специфике деятельности драматургов и сценаристов в современной России и опирается на новейшие концепции в области теории авторского права.

Задачи дисциплины:

- проследить теоретико-методологические основы изучения государственной культурной политики
- проанализировать теорию и понятия культурной политики
- раскрыть и научно обосновать сущность и необходимость системы управления культурой, определяемую ее значительной ролью в развитии современного общества;
- сформулировать основные принципы тоталитарной (патерналистской) и демократической культурной политики;
- проанализировать последствия советской патерналистской культурной политики, выявить деструктивные и конструктивные тенденции в развитии организаций культуры;
- исследовать результативность культурной политики постперестроечной России, обосновать пути преодоления кризисных явлений в управлении сферой культуры;
- определить сущность, особенности, цели и виды предпринимательской деятельности в культуре, с учетом специфики рыночных отношений в этой сфере;
- исследовать существующие в мире системы государственного регулирования культуры в России;
- сформулировать принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности некоммерческих организаций культуры в России;
- научно обосновать стратегические направления финансового регулирования деятельности организаций культуры в России;
- научно обосновать меры по усилению налогового протекционизма в культуре;

- предложить и обосновать целостную систему социально-экономического регулирования культуры в современной России.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– основные юридические понятия и термины, относящиеся к деятельности драматургов и сценаристов

– систему авторского права в области искусства

– действующие нормы авторского права о порядке и условиях признания результата творческой деятельности объектом правового регулирования, о правах и обязанностях авторов и иных правообладателей

Уметь

– применять полученные знания при осуществлении экспертных и аналитических работ

– применять нормы авторского права в процессе работы по юридической специальности

Владеть

– навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, правовую деятельность в сфере арт-менеджмента

– основной терминологией, используемой в авторском законодательстве

– обладать навыками толкования и применения законов и иных нормативно-правовых актов

Академическая работа

Цель дисциплины:

Научить магистрантов нормировать индивидуальную научно-исследовательскую деятельность в условиях определённой дисциплинарной предметности, с продуктивным выходом в форме научных статей и выпускной квалификационной работы, отвечающих высокому профессиональному уровню владения авторами основными стратегиями и методами научного познания, принципами структурирования научного текста и выражения знаний в оптимальной и доступной форме.

Задачи дисциплины:

- освоение механизма формирования знаний в условиях научного познания в рамках различных форм рациональности и в условиях различных дисциплинарных предметностей;
- овладение методами проектирования и нормирования индивидуальной стратегии научного познания в условиях определённой дисциплинарной предметности;
- отработка навыков оптимального выражения полученных знаний в условиях различных «контейнеров» (научная статья, научный доклад, квалификационная работа).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать

– принципы организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;

– основные стратегии ведения исследовательской работы и методы их реализации в условиях определённой дисциплинарной предметности;

– структуру, специфику и правила оформления различных текстовых «контейнеров», используемых для выражения научных знаний.

Уметь

- проектировать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- специфически выражать получаемое знание с учётом характера текстового «контейнера».

Владеть

- методами эффективной организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;
- методологией научно-исследовательской деятельности;
- навыками работы над выражением результатов индивидуальной научно-исследовательской деятельности в форме научного текста.

Арт-менеджмент

Цель дисциплины:

Формирование у студента представлений об основных управленческих задачах, инструментах, методах менеджера культуры, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования культурных учреждений, повышению эффективности учреждения культуры, диверсификации направлений сотрудничества с партнерами, развитию проектной деятельности, расширению и удержанию своей аудитории.

Задачи дисциплины:

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

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

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом;

- применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;
- планировать время и распорядок работы
- выстраивать деловой имидж свой и организации

Владеть

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

Визуальная культура XX-XXI вв.: подходы и интерпретации

Цель дисциплины:

Комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи дисциплины:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

– широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь

– анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть

– комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

Всеобщая история искусств

Цель дисциплины:

Знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно- исторического развития.

Задачи дисциплины:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствознания, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства;

– базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории искусства;

– закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;

– теоретические основы функционирования искусства в социокультурном пространстве;

Уметь

– критически анализировать различные подходы к изучению истории искусства;

– логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;

– проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства;

– самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр художественных памятников в социокультурном пространстве различных эпох;

Владеть

– познавательными подходами и современными методами изучения искусства;

– понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;

основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Цель дисциплины:

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

- формирование переводческих компетенций, приобретение обучающимися совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного двуязычного перевода;

- профессиональная подготовка студентов средствами иностранного языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения.

Задачи дисциплины:

• развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения;

• уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные на иностранном языке, необходимые для формирования суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам;

- овладеть базовыми навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии;
- овладеть базовыми навыками анализа текстов профессионального и социально значимого содержания;
- научиться аннотировать и реферировать научную литературу;
- научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого языка;
- овладеть базовыми навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи;
- основные различия лингвистических систем русского и иностранного языка;
- основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности;
- основные модели речевого поведения;
- основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;
- основные средства создания вербальных и невербальных иноязычных текстов в различных ситуациях личного и профессионально значимого общения.

Уметь

- реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на иностранном языке;
- вести диалог на иностранном языке;
- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке;
- выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально значимой направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
- создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи.

Владеть

- языковыми средствами для достижения профессиональных целей на иностранном языке;
- различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;
- навыками коммуникации в иноязычной среде, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке;
- приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного общения;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации.

Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию

Цель дисциплины:

Научить использовать современные информационные технологии для исследования искусства, представления, хранения и передачи искусства и понимания внутренних закономерностей развития искусства исходя из информационных принципов.

Задачи дисциплины:

- Научить использовать современные информационные технологии, технические приспособления и программы, для поиска, обработки и оптимального представления визуальной информации по искусству.

- Понять изнутри работу информационных систем, способы передачи, хранения и переработки информации, и использовать полученные знания для интерпретации процессов в искусстве прошлого и настоящего.
- Перейти к созданию собственных информационных систем в исследовании искусства (базы данных, интернет-сайты, презентации, виртуальные экспозиции и т. д.) с использованием общедоступного программного обеспечения.
- Узнать об основных направлениях в развитии информационных технологий для создания, экспонирования и популяризации искусства, информационно-коммуникационную структуру современных музеев, галерей, выставок, арт-центров, библиотек и т. д.
- Выработать оптимальные подходы в работе с информацией, для обеспечения полноты и неискаженности данных, научиться отличать неискаженные данные от искаженных, в связи с проблемой подлинности как одной из основных проблем науки об искусстве.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные информационные системы, программное обеспечение и технические средства, используемые при работе с произведениями искусства;
- основные принципы создания сложных информационных систем в гуманитарных науках;
- основные тенденции развития современных информационно-коммуникационных систем, принципы поиска и систематизации информации;
- основные способы представления и обработки информации в современной науке об искусстве.

Уметь

- пользоваться программами для систематизации, обработки и представления данных в области искусства;
- находить необходимую информацию для создания информационных систем в области искусства;
- соблюдать требования информационной безопасности, преобразовывать информацию для нужд профессиональной деятельности;
- проверять имеющуюся информацию на подлинность и полноту.

Владеть

- основными подходами к созданию информационных систем и использованию информационных технологий;
- основными способами поиска и представления информации;
- новейшими технологиями обработки, верификации и преобразования информации;
- умениями систематизировать информацию в автоматическом, автоматизированном и ручном режиме.

История зарубежного киноискусства

Цель дисциплины:

Подготовить квалифицированного выпускника магистратуры, обладающего знаниями в области истории зарубежного киноискусства, научить его разбираться в направлениях и тенденциях развития мирового кино, привить умение опираться на фундаментально-научные источники знания по предмету и умение оценивать современный кинопроцесс с точки зрения исторической динамики развития киноискусства.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с этапами становления кинематографа;
- дать представление о месте киноискусства в ряду других искусств, о процессе развития киноязыка, об особенностях кинематографа разных стран;
- научить студентов пользоваться специфической терминологией;
- постараться развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести аргументированную дискуссию по предмету «История зарубежного киноискусства» на уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать обоснованные выводы).

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- историю зарубежного киноискусства;
- этапы и тенденции развития мирового кино;

Уметь

- опираясь на фундаментальные научные источники и знания по предмету, компетентно оценивать современный кинопроцесс,
- вести аргументированную дискуссию по предмету;

Владеть

- навыками анализа кинотекстов, в том числе на предмет заимствований;
- искусствоведческих приемов из исторической практики.

История современного искусства

Цель дисциплины:

Сформировать цельное представление об историческом развитии искусства Западной Европы и Америки конца XIX – XX вв.: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства на рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв.

Задачи дисциплины:

- изучить основные подходы к изучению искусства кон. XIX – XXI вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства кон. XIX – XXI вв.;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в конце XIX- XX вв.;
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира конца XIX – XXI века;
- актуализировать знания студентов о историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни недавнего прошлого в контексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории современного искусства;
- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории современного искусства;
- понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;

Уметь

- критически анализировать различные подходы к изучению истории современного искусства;
- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия;
- подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины;

Владеть

- познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства;
- понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;
- терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства

Кураторский проект

Цель дисциплины:

Выработка практических навыков работы с материалом для разработки выставочного проекта. Этот курс рассчитан на работу с группой и на выработку совместной стратегии организации и проведения выставки. В план курса включены все этапы подготовки проекта: работа над темой выставки, поиски возможной концептуальной разработки, поиск художников и подбор материала для выставки, поиск спонсоров, работа над возможностями использования новых медиатехнологий в подготовке выставочного процесса. Концептуальная подготовка к выставке включает написание статей обоснования выставочного проекта, составления текстов к самой выставке и работу над сценографией. Этот курс необходим для подготовки к самостоятельной работе каждого магистранта к разработке собственного выставочного проекта и написанию выпускной квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с историческими, теоретическими и критическими аспектами выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;
- осуществить анализ исторического развития выставочного процесса;
- изучить в достаточном объеме историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.
- анализ изменения роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Выставки переставали быть просто временным собранием произведений и становились самостоятельным высказыванием, приобретали свой язык и свои средства выразительности.
- реализация собственного кураторского проекта: в процессе обучения студенты будут работать над осуществлением собственного кураторского выставочного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия

– изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре

– исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах

– принципы и этапы научного исследования, правила представления научного исследования

Уметь:

– формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса

– обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

– применять современные методологические принципы в исследованиях в рамках профессиональной деятельности

– организовывать порядок исследования, планировать собственную исследовательскую деятельность

Владеть:

– методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры

– навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств

– научными методами работы с большими массивами разнородной информации.

– совокупностью необходимых для исследования научных методов

Маркетинг в сфере культуры и искусства

Цель дисциплины:

Сформировать комплекс знаний по эффективному продвижению результатов деятельности организаций в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Задачи дисциплины:

- исследовать существующие рынки для продвижения продуктов и проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
- выявить группы потребителей по перспективным проектам и продуктам организаций конкретных сфер культуры, искусства и креативных индустрий.
- сформировать перспективные модели продуктов и проектов под выявленные рыночные сегменты заказчиков и потребителей.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– базовые элементы формирования комплекса маркетинга применительно к сфере искусств и креативных индустрий;

– специфику процесса организации комплекса маркетинга в сфере искусств и креативных индустрий.

Уметь:

- определять группы потребителей, специфику конкретных творческих продуктов, структуру их цены, направлений продвижения и их распространения;
- выявлять, конкретизировать элементы и конструировать комплекс маркетинга в сфере искусств и креативных индустрий.

Владеть:

- технологиями формирования комплекса маркетинга с учетом специфики конкретных сфер искусства и креативных индустрий;
- навыками формирования целостной системы маркетингового продвижения творческого проекта и продукта с учетом специфики направления сферы искусств и креативных индустрий.

Межкультурное взаимодействие

Цель дисциплины:

Формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере межкультурного взаимодействия в современном мире. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в современных культурных процессах, специфике межэтнического и межкультурного взаимодействия, идентичностях и проблемах современного мира.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление о специфике современной мировой культуры и семиотических и социальных принципах межкультурной коммуникации в современном мире;
- изучить основные подходы к изучению семиотических систем культуры, языковых взаимодействий и межкультурных трансформаций, особенно в переходные периоды;
- сформировать навыки анализа конкретных процессов межкультурного взаимодействия;
- изучить основные понятия теоретического анализа межкультурных трансферов и сложных процессов культурного развития современного мира;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития новых форм межкультурного взаимодействия в современной социокультурной мировой ситуации;
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь социальных, языковых, политических и других процессов в системе межкультурного взаимодействия;
- рассмотреть и проанализировать ключевые моменты становления новых форм межкультурного взаимодействия;
- актуализировать знания студентов о фактах современной культуры и социальных рамках развития межкультурного сотрудничества;
- создать основы для дальнейшей специализации в области профессиональной коммуникации с представителями различных культур и традиций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные особенности динамики современной культуры, факторы культурного разнообразия, рамки и способы взаимодействия различных культур.
- специфику коммуникации с представителями разных культур, специфику взаимодействия с представителями субкультур, различных социальных страт, носителями различных культурных паттернов.

Уметь

- определять границы и специфику взаимодействия культур в текущей ситуации, в том числе и в ходе профессиональной самореализации.
- разрабатывать практические стратегии и тактики взаимодействия с носителями различных культур и культурных идентичностей.

Владеть

- инструментами анализа современных культур в их разнообразии в контексте основных тенденций развития современного мира.
- принципами эффективного взаимодействия с представителями различных культур в индивидуальной и групповой коммуникации, включая деловую.

Методика преподавания истории искусства в высшей школе

Цель дисциплины:

Формирование у обучающихся понимания логики и возможной вариативности развёртывания учебного курса «История искусства», исходя из специфики конкретных задаваемых дидактических условий.

Задачи дисциплины:

- введение обучающихся в понимание образовательной деятельности и её механизмов;
- освоение деятельностного подхода к пониманию учебного курса «История искусства»;
- отработка, основанных на вариативных задаваемых дидактических условиях, моделей формирования учебного курса «История искусства».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные аспекты функционирования образовательной деятельности;
- структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины;
- принципы формирования и развёртывания вариативных моделей преподавания учебного курса «История искусства».

Уметь:

- самостоятельно определять и формировать конкретную модель преподавания учебного курса «История искусства»;
- составлять структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- подавать учебный материал курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Владеть:

- приёмами формирования конкретной модели преподавания учебного курса «История искусства»;
- навыками составления рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- представлением об эффективной подаче учебного материала курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Методология исследовательской деятельности и академическая культура

Цель дисциплины:

Включение магистрантов в понимание специфики ведения научно-исследовательской деятельности в условиях дисциплинарной познавательной ситуации и

в соответствии с требованиями, предъявляемой к такого рода работе академическим сообществом.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с системой разнохарактерных знаний, сложившейся в современной культуре;
- овладение логикой ведения научно-исследовательской работы в условиях дисциплинарной познавательной ситуации;
- отработка логики выхода на научную проблему в условиях конкретной дисциплинарной предметности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы, лежащие в основе дисциплинарной структуры науки;
- логику проектирования, организации и ведения научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- этапы индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;

Уметь:

- различать дисциплинарное и дискурсивное исследование;
- проектировать и реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- методически представлять собственную научно-исследовательскую деятельность.

Владеть:

- пониманием принципиального разделения дисциплинарного знания и дискурсивного представления;
- основными методами проектирования и реализации индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- опытом методического представления собственной научно-исследовательской деятельности.

Основы креативной экономики

Цель дисциплины:

Сформировать целостный системный подход к пониманию сущности креативной экономики как к теоретической базе практической деятельности креативных индустрий.

Задачи дисциплины:

- Дать обзор основных предпосылок формирования и развития креативной экономики в России и за рубежом.
- Рассмотреть сущность процессов креативной экономики, основных участников, ресурсы и результаты.
- Определить задачи организации в сфере культуры и искусства как субъекта креативной экономики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- теоретические основы и системообразующие принципы креативной экономики применительно к сфере креативных индустрий и искусства;
- определения профессиональных компетенций, необходимых для ведения эффективной творческой деятельности в сфере искусств;

– базовые системы и подходы к управлению персоналом в творческих организациях и креативных индустриях, основанных на современных методах оценки, мотивации, контрактации и контроля за результатами деятельности;

– базовые принципы построения эффективных систем управления персоналом с учетом специфики конкретных направлений работы творческих организаций и креативных индустрий.

Уметь

– определять структуру, участников, ресурсы и основные процессы креативной экономики для конкретных креативных индустрий и направлений искусства;

– построить специфические системы стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств;

– сформировать нормативную документацию, направленную на формирование системы управления развитием персонала в конкретных креативных индустриях и творческих организациях;

– сконструировать эффективную систему управления персоналом творческих организаций с учетом специфики сферы креативных индустрий и искусства.

Владеть

– экономико-организационными инструментами управления процессами в креативных индустриях и сфере искусства и культуры;

– технологиями внедрения специфических систем стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств;

– современными технологиями системы управления персоналом творческих организаций и креативных индустрий, направленных на повышение творческого и предпринимательского потенциала человеческого капитала организации;

– технологиями реализации систем персонального менеджмента применительно к целям и задачам развития творческих организаций.

Пиар в сфере культуры и искусства

Цель дисциплины:

Сформировать способность к организации эффективного взаимодействия организаций сферы культуры, искусства и креативных индустрий с внешней средой для продвижения творческих продуктов и проектов с целью обеспечения устойчивой поддержки их развития и использования.

Задачи дисциплины:

- Уметь формировать общественные фокусные группы применительно к конкретным творческим продуктам и проектам в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
- Определить место блока связей с общественностью в структуре основной/проектной деятельности организаций в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
- Овладеть технологиями управления внутренними и внешними коммуникациями в сфере культуры и искусства для повышения эффективности продвижения результатов творческой деятельности.
- Подбирать соответствующие каналы взаимодействия с внешней средой по продвижению результатов творческой деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– концептуальные основы формирования эффективных систем связей с общественностью и форм продвижения в сфере искусства и креативных индустрий;

– цели и задачи по включению системы связей с общественностью в управление креативными индустриями и творческими организациями.

Уметь

– выделять фокусные группы, лидеров мнений, стейкхолдеров для формирования систем продвижения творческих проектов и продуктов с целью обеспечения устойчивой поддержки их развития;

– включать в структуру основной или проектной деятельности блок связей с общественностью, определять профессиональные компетенции сотрудника в этой сфере.

Владеть

– комплексом конкретных технологий в сфере связей с общественностью на основе выбора комплекса специфических действий по эффективному продвижению;

– технологиями управления внутренними и внешними коммуникациями в сфере креативных индустрий или организаций в сфере искусства, направленными на повышение качества взаимодействия с внешней средой.

Правовая безопасность в информационном пространстве

Цель дисциплины:

Комплексное изучение правовой безопасности в информационном пространстве, в том числе особенностей регламентации различных областей деятельности и юридической защиты в киберпространстве.

Задачи дисциплины:

- получение знаний о правовой безопасности в информационном пространстве, включая особенности регламентации отдельных областей деятельности и специфики мер правовой защиты в киберпространстве.
- формирование умений и навыков, позволяющих реализовывать меры правовой защиты в информационном пространстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

– основные этапы развития информационной безопасности;

– систему законодательства об информационной безопасности и ответственность за его нарушение;

– систему мер правовой защиты в информационном пространстве в различных областях (сферах) деятельности.

Уметь

– применять нормы законодательства для осуществления правовой защиты в информационном пространстве.

Владеть

– знаниями законодательства в сфере информационного пространства;

– знаниями по соблюдению информационной безопасности;

– специальными навыками правовой защиты в информационном пространстве.

Правовое сопровождение проектов в сфере культуры и искусства

Цель дисциплины:

Сформировать комплекс нормативных правовых знаний в сфере проектного управления в сфере культуры, искусства и креативных индустрий и навыков по нормативному правовому оформлению проектной документации полного цикла производства творческого продукта.

Задачи дисциплины:

- дать обзор нормативных правовых документов, связанных со всеми этапами формирования проектных заявок, касающихся организационно-правовых форм, организации экономических процессов учета и управления ресурсами, управления персоналом.
- научить навыкам подбора нормативных правовых документов для обоснования проектных заявок по конкретным направлениям творческой деятельности в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
- сформировать компетенции по правовому сопровождению разработки, реализации и анализу результатов выполнения проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые правовые нормы работы современных организаций и учреждений культуры;
- содержание конкретных правовых документов по осуществлению прогнозирования/планирования, организации/координации, мотивирования, контроля и анализа в системе управления учреждениями культуры;
- государственную нормативную базу по реализации национальных проектов и программ в сфере креативных индустрий и искусства;
- принципы нормативного оформления долгосрочных стратегических проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Уметь

- подобрать адекватные нормативные правовые и организационно-правовые формы ведения деятельности в современных организациях культуры;
- разработать нормативные документы по осуществлению функциональных обязанностей применительно к конкретным видам деятельности;
- использовать государственную нормативную базу по реализации проектов и программ применительно к достижению цели для конкретных креативных индустрий и направлений искусства;
- разрабатывать внутреннюю нормативную документацию по проектам сферы искусств.

Владеть

- организационно-правовыми навыками по осуществлению базовых и специфических функций в организациях культуры, государственных, региональных и муниципальных органах ответственных за поддержку сферы креативных индустрий;
- способами эффективной организационно-правовой деятельности по реализации всех функций работы учреждений культуры;
- навыками нормативного правового обоснования при внедрении всех этапов стратегического планирования и моделирования в сфере креативных индустрий и искусства;
- навыками нормативного правового обоснования при внедрении всех этапов стратегического планирования и моделирования в сфере креативных индустрий и искусства;
- технологиями нормативной правовой защиты и оформления объектов интеллектуальной собственности применительно к конкретным направлениям сферы искусств.

Правовое сопровождение художественных проектов

Цель дисциплины:

Сформировать комплекс нормативных правовых знаний в сфере проектного управления в планировании, финансировании и организации художественных проектов и навыков по нормативному правовому оформлению проектной документации полного цикла производства художественного проекта.

Задачи дисциплины:

- дать обзор нормативных правовых документов, связанных со всеми этапами формирования проектных заявок, касающихся организационно-правовых форм, организации экономических процессов учета и управления ресурсами, управления персоналом.
- научить навыкам подбора нормативных правовых документов для обоснования проектных заявок по конкретным направлениям творческой деятельности.
- сформировать компетенции по правовому сопровождению разработки, реализации и анализу результатов выполнения художественных проектов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- правовые нормы работы современных художественных проектов;
- содержание конкретных правовых документов по осуществлению прогнозирования/планирования, организации/координации, мотивирования, контроля и анализа в системе управления художественными проектами.
- государственную нормативную базу по реализации национальных проектов и программ в сфере культуры и искусства.
- принципы нормативного оформления долгосрочных стратегических художественных проектов.

Уметь

- подобрать адекватные нормативные правовые и организационно-правовые формы ведения деятельности в современных художественных проектах.
- разработать нормативные документы по осуществлению функциональных обязанностей применительно к конкретным видам деятельности.
- использовать государственную нормативную базу по реализации проектов и программ применительно к достижению цели для конкретных направлений художественных проектов.
- разрабатывать внутреннюю нормативную документацию по художественным проектам.

Владеть

- организационно-правовыми навыками по осуществлению базовых и специфических функций в организации художественных проектов.
- способами эффективной организационно-правовой деятельности по реализации всех функций работы художественных проектов.
- навыками нормативного правового обоснования при внедрении всех этапов стратегического планирования и моделирования в планировании и организации художественных проектов.
- технологиями нормативной правовой защиты и оформления объектов интеллектуальной собственности применительно к конкретным направлениям художественных проектов.

Продюсерский проект

Цель дисциплины:

Получение студентами практических навыков продюсирования проекта. Курс предполагает групповую работу над творческим проектом: от идеи до реализации. В план

курса включены все этапы подготовки учебного проекта: определение цели проекта и его целевой аудитории, презентация концепции, составление пошагового плана реализации, описание организационно-правовых аспектов реализации проекта, поиск финансирования, составление сметы проекта, привлечение исполнителей, выстраивание внешних коммуникаций, реализация маркетинговых стратегий, реализация проекта. Работа над проектом предполагает написание текстов, презентацию и защиту каждого из этапов. Курс необходим для подготовки к самостоятельной работе каждого магистранта, к разработке собственного продюсерского проекта и написанию выпускной квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки презентации продюсерского проекта;
- развить навыки планирования мероприятий в рамках проекта;
- совершенствовать навыки командной работы над профессиональным проектом;
- дать опыт решения организационных, экономических, правовых вопросов в ходе работы над проектом;
- приобщить студентов к реализации собственного продюсерского проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

– основные компетенции продюсера проекта в современных учреждениях культуры
– основные обязанности продюсера проекта в современных учреждениях культуры
– основные виды информационных текстов, необходимых для реализации проектов в сфере культуры и искусства

– основные особенности работы со СМИ; особенности написания пресс-релиза; принципы формирования пресс-пакета

– основные методы и инструменты планирования в сфере креативных индустрий и искусства

– основы SWOT-анализа, цели и ключевых результатов (OKR), пяти сил Портера

Уметь

– организовать взаимодействие с различными подразделениями современных учреждений культуры в целях реализации проектной деятельности

– формулировать и решать задачи, связанные с вопросами продюсирования проектов в сфере культуры и искусства

– определить адресатов информационного воздействия: участники проекта, аудитория, партнеры и спонсоры

– выбрать каналы коммуникации с аудиторией

– сформировать план мероприятий в рамках проекта, определить цель проекта и ожидаемые результаты, эффективно использовать ресурсы проекта

– применять основы методов стратегического планирования к проектной деятельности в сфере культуры и искусства

Владеть

– навыками формирования команды проекта, а также навыками организации коммуникации внутри современного учреждения культуры в целях реализации проекта

– навыками продюсирования проектов, направленных на изучение, пропаганду художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры

– навыками написания краткой новости о проекте, интервью с участниками проекта, письма для спонсора и др.

– навыками написания пресс-релиза

– навыками стратегического планирования в реализации проектов в сфере искусства и культуры

– основами методов стратегического планирования и оценки результатов проектной деятельности в сфере культуры и искусства

Продюсирование фестивалей и городских мероприятий

Цель дисциплины:

Научить полному циклу организации фестивальной деятельности на разных уровнях реализации в конкретных сферах культуры, искусства и креативных индустрий.

Задачи дисциплины:

- дать основы формирования диагностики определения потребностей страны/региона/города/района или потребительской группы в конкретных видах мероприятий.
- определить возможные модели ресурсного обеспечения различных концепций фестивалей и городских мероприятий.
- показать полный цикл реализации проектов массовых мероприятий коммерческого и социального характера.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые элементы формирования комплекса маркетинга применительно к сфере искусств и креативных индустрий
- специфику процесса организации комплекса маркетинга в сфере искусств и креативных индустрий
- концептуальные основы формирования эффективных систем связей с общественностью и форм продвижения в сфере искусства и креативных индустрий.
- цели и задачи по включению системы связей с общественностью в управление креативными индустриями и творческими организациями.
- теоретические основы стратегического планирования и методов анализа применительно к сфере креативных индустрий и искусства
- принципы формирования системы стратегического планирования, основанные на современных методах анализа и моделирования процессов в сфере искусств
- базовые системы и подходы к управлению персоналом в творческих организациях и креативных индустриях, основанных на современных методах оценки, мотивации, контрактации и контроля за результатами деятельности.
- базовые принципы построения эффективных систем управления персоналом с учетом специфики конкретных направлений работы творческих организаций и креативных индустрий.

Уметь

- определять группы потребителей, специфику конкретных творческих продуктов, структуру их цены, направлений продвижения и их распространения
- выявлять, конкретизировать элементы и конструировать комплекс маркетинга в сфере искусств и креативных индустрий
- выделять фокусные группы, лидеров мнений, стейкхолдеров для формирования систем продвижения творческих проектов и продуктов с целью обеспечения устойчивой поддержки их развития.
- включать в структуру основной или проектной деятельности блок связей с общественностью, определять профессиональные компетенции сотрудника в этой сфере.
- определить стратегическую цель, организовать SWOT-анализ, разработать комплекс стратегических действий для достижения цели для конкретных креативных индустрий и направлений искусства.
- построить специфические системы стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств

– сформировать нормативную документацию, направленную на формирование системы управления развитием персонала в конкретных креативных индустриях и творческих организациях.

– сконструировать эффективную систему управления персоналом творческих организаций с учетом специфики сферы креативных индустрий и искусства.

Владеть

– технологиями формирования комплекса маркетинга с учетом специфики конкретных сфер искусства и креативных индустрий

– навыками формирования целостной системы маркетингового продвижения творческого проекта и продукта с учетом специфики направления сферы искусств и креативных индустрий.

– комплексом конкретных технологий в сфере связей с общественностью на основе выбора комплекса специфических действий по эффективному продвижению.

– технологиями управления внутренними и внешними коммуникациями в сфере креативных индустрий или организаций в сфере искусства, направленными на повышение качества взаимодействия с внешней средой.

– технологиями внедрения всех этапов стратегического планирования и моделирования в сфере креативных индустрий и искусства

– технологиями внедрения специфических систем стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств

– современными технологиями формирования системы управления персоналом творческих организаций и креативных индустрий, направленных на повышение творческого и предпринимательского потенциала человеческого капитала организации.

– технологиями реализации систем персонального менеджмента применительно к целям и задачам развития творческих организаций.

Продюсирование художественных проектов

Цель дисциплины:

Научить полному циклу организации художественного проекта на разных уровнях реализации в конкретных сферах культуры, искусства и креативных индустрий.

Задачи дисциплины:

- дать основы формирования диагностики определения потребностей страны/региона/города/района или потребительской группы в конкретных видах художественных проектов.
- определить возможные модели ресурсного обеспечения различных концепций художественных проектов.
- показать полный цикл реализации художественных проектов коммерческого и социального характера.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– базовые элементы формирования комплекса маркетинга применительно к созданию и реализации художественных проектов.

– специфику процесса организации комплекса маркетинга в производстве и реализации художественных проектов.

– концептуальные основы формирования эффективных систем связей с общественностью и форм продвижения художественных проектов.

– цели и задачи по включению системы связей с общественностью в управление работы художественного проекта.

– теоретические основы стратегического планирования и методов анализа применительно к созданию и продюсированию художественных проектов.

– принципы формирования системы стратегического планирования, основанные на современных методах анализа и моделирования процессов в продюсировании художественных проектов.

– базовые системы и подходы к управлению персоналом в художественных проектах и креативных индустриях, основанных на современных методах оценки, мотивации, контрактации и контроля за результатами деятельности.

– базовые принципы построения эффективных систем управления персоналом с учетом специфики конкретных направлений работы художественных проектов.

Уметь

– определять группы потребителей, специфику конкретных художественных проектов, структуру их цены, направлений продвижения и их распространения

– выявлять, конкретизировать элементы и конструировать комплекс маркетинга в сфере создания и реализации художественных проектов.

– выделять фокусные группы, лидеров мнений, стейкхолдеров для формирования систем продвижения художественных проектов с целью обеспечения устойчивой поддержки их развития.

– включать в структуру основной или проектной деятельности блок связей с общественностью, определять профессиональные компетенции сотрудника в этой сфере.

– определить стратегическую цель, организовать SWOT-анализ, разработать комплекс стратегических действий для достижения цели для конкретных креативных индустрий и направлений искусства.

– построить специфические системы стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств

– сформировать нормативную документацию, направленную на формирование системы управления развитием персонала в конкретных художественных проектах и творческих организациях.

– сконструировать эффективную систему управления персоналом художественных проектов с учетом специфики сферы креативных индустрий и искусства.

Владеть

– технологиями формирования комплекса маркетинга с учетом специфики конкретных художественных проектов сфер искусства и креативных индустрий

– навыками формирования целостной системы маркетингового продвижения художественного проекта с учетом специфики направления сферы искусств и креативных индустрий.

– комплексом конкретных технологий в сфере связей с общественностью на основе выбора комплекса специфических действий по эффективному продвижению художественных проектов.

– технологиями управления внутренними и внешними коммуникациями в сфере креативных индустрий или организаций в сфере искусства, направленными на повышение качества взаимодействия с внешней средой и продвижении художественных проектов.

– технологиями внедрения специфических систем стратегического планирования применительно к конкретным направлениям художественных проектов.

– современными технологиями формирования системы управления персоналом творческих организаций и художественных проектах, направленных на повышение творческого и предпринимательского потенциала человеческого капитала организации.

– технологиями реализации систем персонального менеджмента применительно к целям и задачам развития художественных проектов.

Современные практики ведения арт-бизнеса

Цель дисциплины:

Раскрытие закономерностей становления и развития коллекционирования как особого культурного явления с выявлением особенностей понимания коллекции в различные эпохи, подготовленность студента к проведению научно-исследовательской деятельности, сбору научной информации, составлению библиографии по тематике проводимых исследований, выступление с докладами и участие в работе семинаров и научных конференций.

Задачи дисциплины:

- Изучить этапы, которые прошло галерейное дело на пути к современному состоянию;
- Изучить причины, которые способствовали изменениям в функционировании галерейного дела в России с 90-х годов XXI века до наших дней;
- Изучить основные сведения о работе в галерее и другими формами деятельности, связанной с произведениями изобразительного искусства;
- Дать представление об этапах построения отношений с художниками и организации различных проектов, связанных с их продвижением;
- Познакомить учащихся с базовыми аспектами создания и управления галереей современного искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– основы правовых отношений в сфере культуры; основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе;

– современные методы управления и их особенности для арт-индустрии; основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры;

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;

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.

Современные тренды экономики потребления

Цель дисциплины:

Знакомство слушателей с основными классификационными подходами в построении моделей поведения потребителей, факторами, влияющими на процесс принятия решений, а также с современными трендами экономики потребления.

Задачи дисциплины:

- Изучить механизмы формирования поведения потребителей;
- Проанализировать современные тренды экономики потребления;
- Освоить методы сбора информации о потребительском поведении;
- Дать оценку факторов, влияющих на потребительское поведение;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;
- содержание основных направлений теории поведенческой экономики;

Уметь

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам поведенческой экономики

Владеть

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
- навыками анализа поведения людей.

Социальное предпринимательство и проектный менеджмент

Цель дисциплины:

Формирование знаний, умений и навыков в области социальной предпринимательской и проектной деятельности с ориентиром на реалии Российской Федерации.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере;
- обучение бизнес-планированию, основам проектного управления;
- получение знаний в области правовых и финансовых основ бизнеса и государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и социального предпринимательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные понятия из области социального предпринимательства и проектного менеджмента;
- основные подходы к организации проектной деятельности в Российской Федерации и в мире.

Уметь

- предлагать и разрабатывать концепцию социальных проектов для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты;
- определять перспективы экономической устойчивости социальных проектов

Владеть

- навыками планирования, разработки и создания социального бизнеса или проекта.

Фандрайзинг в сфере искусства

Цель дисциплины:

Сформировать комплексное представление и набор инструментов по всем доступным каналам привлечения внебюджетных и дополнительных финансовых средств для развития и реализации творческой деятельности, продуктов и проектов.

Задачи дисциплины:

- Дать представление об истории развития сферы фандрайзинга в мировой социальной и художественной практике.
- Описать основные методы и инструменты фандрайзинга в сфере искусства и креативных индустрий.
- Сформировать практические навыки организации процессов фандрайзинга для проектов в различных направлениях искусства и креативных индустрий.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– существующие методы и инструменты фандрайзинга
– основные этапы процессного подхода к организации фандрайзинга под конкретные проекты в сфере искусства.

Уметь

– подбирать эффективные методы и инструменты в соответствии со спецификой конкретных проектов.
– организовать работы со всеми видами спонсоров для эффективной реализации проектов в сфере искусства и креативных индустрий.

Владеть

– профессиональными компетенциями по работе со спонсорами в сфере искусства и креативных индустрий.
– организационно-управленческими и информационными технологиями организации процесса фандрайзинга для повышения конкурентоспособности проектов в сфере искусства и креативных индустрий.

Философия искусства

Цель дисциплины:

Формирование у студента представлений о месте и роли философских концепций в истории и теории мирового искусства, об особенностях влияния философов на художественные практики различных эпох, а также - о специфических чертах выражения идей в изобразительной деятельности с античности до второй половины XX столетия.

Задачи дисциплины:

- изучить исторические особенности развития философии искусства и определить её место во всеобщей истории искусства;
- раскрыть и объяснить наиболее важные концепции философии искусства;
- рассмотреть философию искусства в контексте исторической рецепции;
- изучить роль философских систем в развитии теории и истории искусства;
- выявить основные идеи и типы философских систем и школ ;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведений и повлиявших на неё текстов;
- обозначить пути преемственности развития искусства с философией Древней Греции, Древнего Рима, Средневековой Европы, работами мыслителей Ренессансной культуры, а также работами XVII-XX вв.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению философии искусства;
- философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства;
- основные источники и литературу по философии искусства и эстетике; ключевые философские концепции и их место в теории и истории искусства;
- обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды;
- новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства.

Уметь

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства;
- ориентироваться и работать с источниками и литературой по эстетике и философии искусства;
- анализировать произведения искусства и улавливать аналогию с современными им философскими течениями;
- сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов;
- определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться;
- выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни.

Владеть

- понятийным аппаратом философии искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства и эстетики;
- новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе;
- критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства.

Финансовое планирование в сфере искусства

Цель дисциплины:

Дать навыки финансового обеспечения деятельности организаций в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Задачи дисциплины:

- показать виды учетной деятельности, используемые в финансовом планировании организаций в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.
- определить финансовую основу коммерческой и некоммерческой деятельности в организациях культуры, искусства и креативных индустрий.
- описать модели финансового планирования на основе бизнес-планирования деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- и методов финансового анализа применительно к организациям сферы креативных индустрий и искусства;

– принципы формирования бюджетов для проектов разного уровня и целевой направленности.

Уметь

– подготовить бюджетный план проектов в сфере конкретных креативных индустрий и направлений искусства с учетом целей и задач;

– создать гибкий бизнес-план, смоделировать бюджет конкретного проекта или продукта.

Владеть

– основными функциями управления финансами действующих проектов (финансовое планирование, формирование финансовых потоков, финансовый анализ и отчетность) в сфере креативных индустрий и искусства;

– технологиями использования и адаптации различных финансовых инструментов применительно к конкретным бизнес-моделям функционирования организаций в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Финансовое планирование художественных проектов

Цель дисциплины:

Дать навыки финансового планирования и обеспечения деятельности кураторов и продюсеров в рамках создания и реализации художественных проектов.

Задачи дисциплины:

- Показать виды учетной деятельности, используемые в финансовом планировании художественных проектов.
- Определить финансовую основу коммерческой и некоммерческой деятельности в проведении и реализации художественных проектов.
- Описать модели финансового планирования на основе бизнес-планирования деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– современные технологии финансового планирования и управления финансами и методов финансового анализа применительно к организации художественных проектов.

– принципы формирования бюджетов для художественных проектов разного уровня и целевой направленности.

Уметь

– подготовить бюджетный план художественного проекта с учетом целей и задач.

– создать гибкий бизнес-план, смоделировать бюджет конкретного художественного проекта.

Владеть

– основными функциями управления финансами художественных проектов (финансовое планирование, формирование финансовых потоков, финансовый анализ и отчетность)

– технологиями использования и адаптации различных финансовых инструментов применительно к конкретным бизнес-моделям функционирования художественных проектов.

Экономика и предпринимательство в сфере культуры и искусства

Цель дисциплины:

Сформировать комплекс базовых знаний по экономическим категориям и основам предпринимательской деятельности в сфере культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

- Дать базовые экономические, управленческие и предпринимательские характеристики современных организаций в сфере культуры и искусства.
- Обосновать особенности экономических и предпринимательских процессов в сфере культуры и искусства.
- Сформировать понимание и навыки проектного подхода в организации продюсерской деятельности в сфере культуры и искусства.
- Познакомить со всеми участниками и стейкхолдерами экономических процессов формирования эффективных продуктов и проектов в сфере культуры и искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые экономические и управленческие характеристики современных организаций и учреждений культуры;
- конкретные управленческие функции по прогнозированию/планированию, организации/координации, мотивированию, контролю и анализу в системе управления учреждениями культуры;
- способы определения места и актуальности историко-культурных, искусствоведческих, художественных проектов в аспекте мирового, национального, регионального и муниципального контекста;
- общественные потребности в получении знаний о культурном наследии и достижениях мирового и отечественного искусства для организации эффективной системы продвижения знаний с использованием современных медиакоммуникаций;
- теоретические основы стратегического планирования и методов анализа применительно к сфере креативных индустрий и искусства;
- базовые системы и подходы к управлению персоналом в творческих организациях и креативных индустриях, основанных на современных методах оценки, мотивации, контрактации и контроля за результатами деятельности;
- базовые принципы построения эффективных систем управления персоналом с учетом специфики конкретных направлений работы творческих организаций и креативных индустрий.

Уметь

- подобрать адекватные организационно-правовые и экономико-управленческие формы ведения деятельности в современных организациях культуры;
- разработать нормативные документы по осуществлению функциональных обязанностей применительно к конкретным видам деятельности;
- концептуально и информационно обосновать историко-художественные связи конкретных творческих направлений с историей и региональными потребностями;
- составлять содержательные медиа-концепции для увеличения масштаба востребованности результатов деятельности творческих организаций;
- определять стратегическую цель, организовывать SWOT-анализ, разработать комплекс стратегических действий для достижения цели для конкретных креативных индустрий и направлений искусства;
- построить специфические системы стратегического планирования применительно к конкретным направлениям сферы искусств;
- сформировать нормативную документацию, направленную на формирование системы управления развитием персонала в конкретных креативных индустриях и творческих организациях;
- сконструировать эффективную систему управления персоналом творческих организаций с учетом специфики сферы креативных индустрий и искусства.

Владеть

- экономико-управленческими навыками по осуществлению базовых и специфических функций в организациях культуры, государственных, региональных и муниципальных органах ответственных за поддержку сферы креативных индустрий;
- способами эффективной управленческой деятельности по реализации всех функций работы учреждений культуры;
- технологиями формирования и информационного продвижения творческих проектов с использованием современных медиакоммуникаций;
- современными технологиями формирования концепций продвижения (пропаганды) культурного наследия с использованием современных цифровых технологий;
- технологиями внедрения всех этапов стратегического планирования и моделирования в сфере креативных индустрий и искусства;
- современными технологиями формирования системы управления персоналом творческих организаций и креативных индустрий, направленных на повышение творческого и предпринимательского потенциала человеческого капитала организации;
- технологиями реализации систем персонального менеджмента применительно к целям и задачам развития творческих организаций.