

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет социально-культурных технологий
Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
53.03.05 «Дирижирование»

Профиль подготовки:
«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника:
«Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель».

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово
2019

Рабочая программа дисциплины переработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05. «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника – «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель».

Утверждена на заседании кафедры Управления и экономики социально-культурной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры Управления и экономики социально-культурной сферы и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 02.09.2020, протокол № 1.

Арт-менеджмент [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.03.05. «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника – «Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель»/ сост. О. В. Устимова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 11 с.

Составитель:
О. В. Устимова,
Старший преподаватель
Кафедры УиЭ СКС

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний, умений и навыков менеджмента в сфере культуры и искусства как основы организации деятельности учреждений и проектных объединений культуры и искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:

Место дисциплины (модуля) в структуре профессиональной подготовки:

Курс принадлежит к базовой части учебного плана.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Арт-менеджмент»

Формируемые компетенции:

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности эстрадного и джазового коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-28).

Знать:

- теоретические и методологические основы арт-менеджмента (ОК-5);
- факторы внутренней и внешней среды организации (ОК-5);
- основные инструменты и технологии арт-менеджмента (ОПК-2);
- базовые основы организационных отношений в системе арт-менеджмента (ПК-28);

Уметь:

- осуществлять руководство организациями и учреждениями культуры и искусства (ОК-5);
- взаимодействовать с творческими деятелями и другими партнерами творческого процесса, учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28);
- использовать основные инструменты и технологии арт-менеджмента (ПК-28);
- выявлять проблемы организационного характера при анализе конкретных ситуаций в культурной деятельности, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОПК-2);

Владеть:

- специальной терминологией и лексикой данного вида деятельности (ОК-5);
- методами управленческой деятельности (ОК-5);
- инструментами и технологиями арт-менеджмента в управлении организацией социально-культурной сферы (ОПК-2);
- навыками организации взаимодействия с творческими деятелями и другими партнерами творческого процесса, учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28);

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. В том числе, для очной формы обучения, 30 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 42 часа самостоятельная работа обучающихся.

В том числе, для заочной формы обучения, 8 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 64 часа самостоятельная работа обучающихся.

4.2. Структура дисциплины

4.2.1. Структура дисциплины для очной формы обучения

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)				
			Всего	Лекц ии	Практичес кие занятия	Индив. заняти	В т.ч. ауд. занятия в

						я	интерактивной форме*	
1.	Теоретико-методологические основы арт-менеджмента.	8	18	6	2	-	1* Сит. анализ 2* Дискуссия	10
2.	Организация: построение структуры управления.	8	22	4	2	-	2* Деловая игра	16
3.	Организация управленческой деятельности.	8	32	10	6	-		16
	Всего часов в интерактивной форме:						5*(____%)	
	Итого:		72	20	10	-	-	42

4.2.1. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№/№	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					СРО
			Всего	Лекции	Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	
1.	Теоретико-методологические основы арт-менеджмента		24	2	-	-	1* Сит. анализ 2* Дискуссия	20
2.	Организация: построение структуры управления		24	2	-	-	2* Деловая игра	20
3.	Организация управленческой деятельности		24	4	-	-		24
	Всего часов в интерактивной форме:						5*(____%)	
	Итого:		72	8	-	-	-	64

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Теоретико-методологические основы арт-менеджмента			

1.	Сущность понятий: «управление», «менеджмент», «арт-менеджмент», «арт-индустрия». Становление и развитие теории и практики арт-менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента, организация как объект управления арт-менеджера. Виды, классификация и функции менеджмента. Арт-менеджмент как профессиональная сфера деятельности. Методы управленческой деятельности и принципы их реализации.	Формируемые компетенции: ОК-5. В результате изучения темы студент должен: знать: – теоретические и методологические основы арт-менеджмента (ОК-5); – факторы внутренней и внешней среды организации (ОК-5); уметь: – осуществлять руководство организациями и учреждениями культуры и искусства (ОК-5); владеть: – специальной терминологией и лексикой данного вида деятельности (ОК-5); – методами управленческой деятельности (ОК-5).	Проверка результатов практических заданий; устный опрос, тест
Раздел 2. Организация: построение структуры управления			
2.	Понятие «организация». Формальные и неформальные организации. Внешняя и внутренняя среда организации: характеристика элементов. Понятие организационной структуры управления. Типы оргструктур. Соотношение централизации и децентрализации в структуре органов управления. Организационные отношения в управлении. Делегирование в организации. Ответственность и полномочия в организации. Сущность стратегического планирования. Управление реализацией	Формируемые компетенции: ПК-28. В результате изучения темы студент должен: знать: – базовые основы организационных отношений в системе арт-менеджмента (ПК-28); уметь: – взаимодействовать с творческими деятелями и другими партнерами творческого процесса, учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28); – использовать основные инструменты и технологии арт-менеджмента (ПК-28); владеть: – навыками организации взаимодействия с творческими деятелями и	

	стратегического плана и контроль за его выполнением.	другими партнерами творческого процесса, учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28).	
Раздел 3. Организация управленческой деятельности			
3.	Лидерство в организации. Понятие лидерства и руководства в организации. Подходы к изучению стиля руководства. Коммуникации в управлении организации. Управленческие решения в организации. Мотивация деятельности в организации. Осуществление контроля в организации. Управление конфликтами в организации. Процесс формирования команды в организации. Повышение эффективности деятельности групп в организации. Маркетинговая деятельность в арт-менеджменте. Рекламная и выставочная деятельность в арт-менеджменте. Фандрейзинговая деятельность арт-менеджера.	Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-28. В результате изучения темы студент должен: знать: – основные инструменты и технологии арт-менеджмента (ОПК-2); – базовые основы организационных отношений в системе арт-менеджмента (ПК-28); уметь: – взаимодействовать с творческими деятелями и другими партнерами творческого процесса, учреждениями социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28); – использовать основные инструменты и технологии арт-менеджмента (ПК-28); – выявлять проблемы организационного характера при анализе конкретных ситуаций в культурной деятельности, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты (ОПК-2); владеть: – инструментами и технологиями арт-менеджмента в управлении организацией социально-культурной сферы (ОПК-2); – навыками организации взаимодействия с творческими деятелями и другими партнерами творческого процесса, учреждениями	Проверка результатов практических заданий; устный опрос, тест

		социально-культурной сферы, общественными организациями и объединениями (ПК-28).	
			Зачет

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Организация процесса обучения по дисциплине «Арт-менеджмент» предполагает использование традиционных, активных и интерактивных образовательных технологий, включающих: лекции, на которых рассматриваются теоретические, проблемные, дискуссионные вопросы в соответствии с тематическим планом; практические занятия с использованием обсуждения проблем с помощью полилоговой дискуссии, case – study (анализ конкретных управленческих ситуаций) развивающих определенные организационные и управленческие навыки в сфере музыкального искусства. Организация обучения предполагает размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» ([www. https://edu.kemgik.ru/](https://edu.kemgik.ru/)).

Для диагностики компетенций и проверки качества, изученных ими тем в ходе аудиторных занятий применяются следующие формы контроля: фронтальный опрос, отчет о выполнении практических заданий, защита выполненных индивидуальных самостоятельных заданий, тестирование.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения обучающимися учебной дисциплины «Арт-менеджмент» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7500>, отслеживание обращений обучающихся к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Арт-менеджмент» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: электронные презентации, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому обучающемуся посредством логина и пароля.

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам, обучающимся предоставляется возможность овладения большим объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой.

В библиотеке института для обучающихся имеется в наличии электронные мультимедийные издания по отдельным темам курса и электронные книги. Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются ПК с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется посредством электронной почты.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, полилоговая дискуссия, кейс-стади др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: устные опросы, индивидуальные задания, практические задания, зачет), которые используются как средства объективной оценки знаний обучающихся.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Перечень заданий, вопросов, тем рефератов и т.д.

6.2. Примерная тематика докладов

1. История возникновения и развития арт-менеджмента в России.
2. История возникновения и развития арт-менеджмента за рубежом.
3. Арт-менеджмент в сфере музыкального искусства.
4. Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера.
5. Характеристика основных концепций управления в арт-менеджменте.
6. Организационная функция арт-менеджера, ее характеристика.
7. Менеджмент в исполнительских искусствах. Организация исполнительской деятельности.
8. Мотивация творческой деятельности.
9. Особенности организационно-управленческих технологий в деятельности арт-менеджера.
10. Управление творческой организацией. Противоречия в творческом процессе. Пределы управленческого вмешательства в творческий процесс.
11. Коммерческие фирмы в сфере культуры и искусства: организационно-правовые формы, последовательность действий при создании, типичные модели.
12. Взаимовлияние культуры и бизнеса:
13. Бизнес-план коммерческой организации в сфере культуры и искусства: значение, виды, технология разработки.
14. Проектные технологии в сфере культуры и искусства: особенности творческих проектов, схема работы над ними.
15. Гастрольный менеджмент.
16. Маркетинг как направление управленческой деятельности в сфере культуры и искусства: цель, функции,
17. комплекс мероприятий.
18. Маркетинг в исполнительских искусствах: взаимоотношения с аудиторией.
19. Факторы, обуславливающие качество культурных услуг.
20. Промоушн в сфере арт-индустрии.
21. Подготовка и проведение PR-кампании.
22. Рекламная кампания в арт-менеджменте: цели, задачи, технология подготовки и проведения рекламных мероприятий.
23. Имидж: понятие, функции, виды.
24. Мастер-план формирования имиджа артиста.
25. Интеллектуальная собственность в арт-индустрии и охрана авторских прав.
26. Спонсорство в сфере культуры и искусства.
27. Благотворительность в сфере культуры и искусства.
28. Грантовая поддержка творческих проектов.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа обучающихся является основой углубленного изучения курса. В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделять выполнению заданий для самостоятельной работы, которые способствуют не только усвоению знаний обучающимися в области арт-менеджмента, но и приобретению практических умений и навыков.

Самостоятельная работа является обязательным видом учебной работы. Результаты самостоятельной работы будут представлены на практических занятиях в аудитории. Каждый обучающийся выбирает собственную форму работы над темой: работа с учебной литературой в библиотеке, интернете. Результатом работы могут быть рефераты, эссе, доклады, конспекты, презентации. Самостоятельная работа студентов с учебной литературой может быть основой подготовки выступления на практических занятиях.

Содержание самостоятельной работы обучающихся

№ пп	Темы для самостоятельной работы обучающихся	Количество часов		Виды заданий и содержание самостоятельной работы
		Для очной формы обучения	Для заочной формы обучения	
1.	Теоретико-методологические основы арт-менеджмента	10	20	Подготовка докладов, выполнение практических заданий.
2.	Организация: построение структуры управления	16	20	Подготовка докладов, выполнение практических заданий.
3.	Организация управленческой деятельности	16	20	Подготовка докладов, выполнение практических заданий.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Описания практических заданий, тематика сообщений, описание творческого задания и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Задания для промежуточной аттестации и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7500>.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Размещены в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <https://edu.kemgik.ru/course/view.php?id=7500>.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Арт-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Н. Жуковская, С. В. Костылева, В. С. Лузан и др.; – Красноярск: СФУ, 2016. – 188 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978> (Загл. с экрана).
2. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. Л. Маслова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 333 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863> (Загл. с экрана).

3. Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусств [Текст]: учебное пособие / М. П. Переверзев и Т. В. Косцов; Под ред. М. П. Переверзев. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 191 с.
4. Воротной М. В. Менеджмент музыкального искусства: учебное пособие. – Санкт-Петербург: «Лань», 2013. – 256 с.

9.2. Дополнительная литература

1. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности: сборник статей / С. Б. Мойсейчук, А. И. Степанцова – Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2012. – 155 с.
2. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – Москва: Дашков и К, 2016. – 208 с.: табл., схемы, граф. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375808>. – Загл. с экрана.
3. Музыкальный менеджмент: искусство, бизнес, образование: сборник научных статей / под. ред. А. В. Крыловой. – Ростов: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2013. – 172 с.
4. Комаров, Е. И. Управление эффективностью социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Е. И. Комаров, Н. Н. Стрельникова, И. В. Малофеев. – Москва : Дашков и К, 2016. – 302 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453435> (Загл. с экрана).
5. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учебное пособие / Г. Л. Тульчинский и Е. Л. Шекова. – Санкт-Петербург: Лань; Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009. – 544 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Министерство культуры [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://mkrf.ru/> – Загл. с экрана.
2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.rsl.ru/> – Загл. с экрана.
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми техническими средствами и программным обеспечением:

Технические средства обучения:

- для лекции – мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических (лабораторных) работ – компьютерный класс, подключенных к сети Интернет.
- для самостоятельных работ – персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.

Программное обеспечение:

- лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP);
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).

- свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice;
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer);
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player;

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

– Консультант Плюс.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных мультимедийным комплексом, экраном. Для проведения текущего тестового контроля и промежуточной аттестации необходима аудитория, оборудованная персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.