

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«Организация творческих проектов»

для обучающихся по программам направления подготовки кадров высшей квалификации

50.06.01 – Искусствоведение

Научная специальность: 17.00.04 – Изобразительное и декоративное-прикладное
искусство и архитектура

Разработчик: доцент

Костылев С.В.

1. Пояснительная записка

1.1 Дисциплина «Организация творческих проектов» изучается с целью освоения аспирантами методологических подходов и концептуальных положений теории творческого проектирования в сфере культуры согласно основным закономерностям и принципам функционирования и развития организационной деятельности, направленных на разработку, продвижение и реализацию художественно-творческого продукта

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Изучение курса требует от обучающихся серьезного знания теоретической базы, поэтому изложение и усвоение лекционного материала чрезвычайно важно и является главной формой изучения дисциплины. Лекционная форма предлагает аспирантам, ассистентам-стажерам ориентир в потоке информации в процессе выбора необходимого и полезного.

Лекция не только дает глубокие и разносторонние знания, но и максимально способствует воспитанию и развитию обучающегося, способствует формированию глубокой убежденности, развитию креативных способностей. Специфика курса в полной мере учитывает особенности лекционной формы обучения с целью избегания ошибочного представления о полной взаимозаменяемости лекций и учебных пособий. Лекции по данному курсу выполняют не только информативную функцию. Прежде всего, это очень эффективная форма непосредственного контакта личности педагога с внутренним миром обучающегося.

Определенную ценность лекционной формы обучения составляют такие качества лекции, как оперативность, возможность концентрации в ней новейшей информации, дифференцирования ее по отношению к различной аудитории. Кроме информативной, лекция выполняет такие функции, как: ориентирующая и стимулирующая (выделение в материале основного, пробуждение у аспирантов, ассистентов-стажеров внимания, интереса к поиску, экспериментированию, самостоятельной работы); методологическая (анализ научных теорий); развивающая и воспитывающая (пробуждение эмоционально-оценочного отношения у аудитории к изучаемому предмету, формирование у обучающегося диалектического мышления, разностороннее развитие личности, ее общих и специальных способностей). Работа обучающегося на лекции требует определенных учебных умений слушать и слышать.

Эффективное слушание лекции – важнейшее условие правильного составления конспекта. Слушание лекции и ее конспектирование, продуманная, целенаправленная, систематическая, добросовестная и глубоко осознанная последующая работа над конспектом – важное условие подготовки обучающихся к профессиональной деятельности. Кроме того, именно на лекционных занятиях преподаватель сообщает темы для самостоятельного изучения теоретического материала и предлагает тематику творческих заданий.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. На семинаре каждый его участник должен быть готов к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Этого можно добиться лишь при хорошем владении материалом.

Семинарские занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала по курсу «Организация творческих проектов». Выполняемые на них задания служат иллюстрацией

теоретического материала и носят воспроизводящий характер, выявляя качество понимания обучающимися теории. С другой стороны, практически занятия представляют собой образцы ситуационных задач и примеров, разобранных в аудитории.

3. Формы самостоятельной работы

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала обучающимися обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и качественном уровне выполненных творческой работы, тестовых зачетных заданий в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) анализ деятельности грантовых фондов, оформление заявки на грант; 4) разработка творческого проекта; 5) подготовку к экзамену.

4. Рекомендации по подготовке докладов (презентаций, эссе, рефератов) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, оборудования);

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации учебной деятельности).

Внеаудиторная самостоятельная работа реализуется в формате подготовки к творческим заданиям; подготовки рефератов и эссе, используя методику SWOT-анализа: на примере организации сферы культуры необходимо проанализировать сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы со стороны внешней окружающей среды в форме таблицы:

Среда	Факторы	
	+ (положительные)	— (отрицательные)
Внутренняя среда	Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Внешняя среда	Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)

Методика SWOT-анализа:

Разработка стратегии начинается с проведения анализа внешней и внутренней среды. Отправной точкой для подобного анализа служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении. SWOT-анализ позволяет

выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы.

Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам.

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития организации через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.

Задачи SWOT-анализа:

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами
2. Выявить возможности и угрозы внешней среды
3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами
4. Сформулировать основные направления развития организации

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды):

– Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая выгодно отличает данную организацию от конкурентов.

– Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силах улучшить.

– Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для расширения своего бизнеса.

– Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников.

S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой мероприятия или программы, использующие сильные стороны организации для охвата каждой из возможностей. Для определения таких действий необходимо проанализировать сильные стороны и возможности в составленной таблице SWOT-анализа. Просматривая каждую из возможностей, задавать вопрос: как при использовании данной возможности максимально использовать существующие сильные стороны организации?

W-O действия являются стратегиями защиты, представляют собой мероприятия или программы, направленные на улучшение, изменение или преодоление «слабых сторон» для использования найденных возможностей. Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые стороны и возможности в составленной таблице SWOT-анализа. Просматривая каждую из возможностей, задавать вопрос: какие из слабых сторон необходимо преодолеть для охвата и для максимального использования этой возможности? Что необходимо сделать для преодоления слабых сторон?

S-T действия являются стратегиями защиты и помогают правильно использовать сильные стороны компании для предотвращения возможных угроз. Для определения таких действий необходимо проанализировать сильные стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая сильная сторона организации может защитить или минимизировать риски от данной угрозы?

W-T действия являются стратегиями защиты и представляют собой мероприятия, направленные на улучшение и преодоление слабых сторон организации для предотвращения или минимизации рисков угроз. Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая из слабых сторон организации повышает риск данной угрозы? Как необходимо укрепить «слабую сторону», чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным.

Задание 1.

Тема: «Бюджетирование и фандрейзинг творческого проекта»

Цель: анализ деятельности отечественных благотворительных фондов, поддерживающих творческие проекты в сфере культуры и искусства. Изучение данной темы позволит исследовать проблемы фандрейзинга как технологии дополнительного привлечения средств для реализации проектов, ознакомиться с грантовой политикой частных компаний.

Используя материалы учебного пособия – Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования. - СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2010 и данные сайтов благотворительных фондов – необходимо выбрать грантовый фонд (например, Фонд Михаила Прохорова – Благотворительный фонд культурных инициатив или Фонд Владимира Потанина), выявить цель и задачи, основные направления деятельности, направления и формы поддержки, проанализировать и заполнить форму заявки на грант.

Задание 2.

Тема: «Управление коммуникациями творческого проекта»,

Используя статьи и литературу из электронной среды библиотеки института или электронной научной библиотеки eLibrary.ru, необходимо подготовить в письменном виде ответы на следующие вопросы:

1. Что необходимо сделать менеджерам творческого проекта для управления коммуникациями?
2. Как учитываются ожидания стейкхолдеров при управлении коммуникациями творческого проекта?
3. Какие технологии используются при управлении коммуникациями творческого проекта?
4. Какие разделы включает в себя коммуникационный план творческого проекта?
5. Каковы составляющие коммуникационного процесса творческого проекта?
6. Какую роль играют «помехи» в процессе коммуникации? Приведите примеры.

Задание 3.

Тема: «Формирование и развитие команды творческого проекта»

Используя материалы научных статей, учебников, учебных пособий, монографий, диссертаций, посвященных проблемам творческого проектирования в сфере культуры из электронной среды библиотеки института или электронной научной библиотеки eLibrary.ru, необходимо подготовить в письменном виде реферат (не менее 15 страниц), в котором отразить следующие позиции:

1. Система управления командой творческого проекта.
2. Основные принципы и организационные аспекты формирования команды творческого проекта.
3. Организационная структура команды творческого проекта.
4. Компетенции членов команды, необходимые для реализации творческих проектов.
5. Примеры: конкретные ситуации в сфере культуры, связанные с вышеуказанными позициями.

При подготовке реферата необходимо использовать теоретические и эмпирические методы исследования. В тексте должны быть ссылки на источники. Работа должна носить самостоятельный характер.

Критерии оценки учебного реферата:

- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота раскрытия содержания и глубина проработки материала;

- самостоятельность и корректность в описании содержания текстов-источников;
- логичность, аргументированность, объективность, точность изложения материала;

- умение делать самостоятельные выводы;
- наличие таблиц, схем, графиков;
- языковая грамотность;
- правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления реферата стандартам.

Задание 3.

Тема: «Управление рисками творческого проекта»

Используя материалы научных статей, учебников, учебных пособий, монографий, диссертаций, посвященных риск-менеджменту в сфере культуры и искусства, необходимо подготовить в письменном виде ответы на следующие вопросы:

1. Дайте определение риска творческого проекта.
2. Укажите основные параметры рисков творческого проекта.
3. Как влияет процесс определения требований проекта на риски творческого проекта?
4. Как влияет процесс управления содержанием проекта на риски творческого проекта?
5. Как коммуникации проекта влияют на риск творческого проекта?
6. Дайте характеристику процессов управления рисками творческого проекта.
7. Охарактеризуйте процесс идентификации рисков творческого проекта.

Задание 5.

Тема: «Основные термины и понятия творческого проектирования»

Необходимо составить словарь-справочник основных терминов по дисциплине «Организация творческих проектов», охватывающий тематику, актуальную для сферы культуры и искусства в настоящее время (объем: не менее 10 страниц).

Критерии оценивания: научность, полнота и объем понятийно-категориального аппарата; основание на достижениях теории социокультурного проектирования; соответствие понятий и терминов учебной дисциплине; используемые термины должны быть именами существительными в именительном падеже единственного числа; сгруппировать термины и определения по тематическим группам; указать ссылки на источники заимствования; приведены и систематизированы примеры творческих проектов; соответствие стандартам оформления.

Используя материалы научных статей, учебников, учебных пособий, монографий, диссертаций, посвященных проблемам организации творческого проектирования из электронной среды библиотеки института или электронной научной библиотеки eLibrary.ru, необходимо подготовить в письменном виде реферат (не менее 15 страниц).

При подготовке реферата необходимо использовать теоретические и эмпирические методы исследования. В тексте должны быть ссылки на источники. Работа должна носить самостоятельный характер.

Критерии оценки учебного реферата:

- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота раскрытия содержания и глубина проработки материала;
- самостоятельность и корректность в описании содержания текстов-источников;
- логичность, аргументированность, объективность, точность изложения материала;
- умение делать самостоятельные выводы;
- наличие таблиц, схем, графиков;
- языковая грамотность;
- правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления реферата стандартам.

Список тем письменных работ (реферат):

1. Современные концепции социально-проектной деятельности
2. Субъекты творческого проектирования
3. Объекты творческого проектирования
4. Принципы творческого проектирования
5. Виды и типы творческих проектов
6. Основные этапы разработки творческого проекта
7. Менеджмент творческих проектов
8. Анализ проблемных ситуаций в социально-культурной сфере Красноярского края
9. Природа и особенности творческого проектирования
10. Система управления и организации творческих проектов

5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Текущий, промежуточный и итоговый контроль по дисциплине «Организация творческих проектов» осуществляется с целью получения информации, необходимой для выявления уровня достижения компетенции. Формы контроля: проверка письменных работ, защита проектов, подготовка глоссария.

При проведении текущего контроля учитывается уровень самостоятельности мышления обучающихся.

При подготовке к зачету у обучающихся должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

1. За месяц до контроля представить преподавателю проект реферата по выбранной теме. Цель: выявление вопросов и положений, вызывающих затруднение.

2. В течение 2 месяцев до экзамена представить план будущего реферата.

3. Публично представить реферат своим однокурсникам с целью обсуждения, обнаружения вопросов, требующих доработки; акцентирования достоинств.

4. Составить план, который будет использован при ответе на зачете.

5. Оценить свой ответ самостоятельно либо с помощью сокурсников по следующим критериям:

Качество реферата:

- производит целостное впечатление, содержит достаточный объем иллюстративного и информационного материала;
- четко выстроен, охвачены только основные информационные и социокультурные факты;
- рассказывается, но не объясняется суть работы;
- зачитывается.

Использование демонстрационного материала:

- автор представил демонстрационный материал и отлично в нем ориентирован;
- материал хорошо оформлен, но есть неточности;
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно.

Качество ответов на вопросы:

- отвечает на все вопросы;
- не может ответить на ряд вопросов;
- не может четко ответить на вопросы.

Владение научным и специальным аппаратом:

- показано владение специальным аппаратом;
- использованы не все общенаучные и специальные термины;
- показано владение отдельной терминологией.

Четкость выводов:

- полностью характеризуют работу;
- отдельные выводы четко не сформулированы;
- имеются, но не доказаны.