

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук и истории искусств
Митасова С.А.

«12» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Арт-менеджмент

Уровень основной образовательной программы магистратура

Направления подготовки: 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль Академическое пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			3	4		
ЗЕ	Часы					
4	144	82	36	26	-	зачет с оценкой

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры) 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 818 от 23 августа 2017 г.,

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая_2021 г., протокол № 09.

Разработчик:

доцент, кандидат философских наук

Пантелеева И.А.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств:
профессор, доктор культурологии

Митасова С. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

помочь приобрести обучающемуся компетенции в области менеджмента, которые он мог бы успешно реализовать в своей профессиональной деятельности в сфере художественно-зрелищного обслуживания, галерейного дела, концертной деятельности государственных и негосударственных организаций, а также социокультурного бизнеса.

1.2 Задачи:

- освоить понятийный аппарат и теоретические основы арт-менеджмента;
- изучить нормативно-правовые основы арт-менеджмента в Российской Федерации и получить навыки применения их на практике;
- исследовать исторические особенности формирования и развития деятельности по управлению в области художественно-зрелищного обслуживания, галерейного дела, концертной деятельности государственных и негосударственных организаций, социокультурного бизнеса в РФ и за рубежом;
- изучить современную ситуацию на арт-рынке и организационно-экономические условия арт-менеджмента в Европе, США, РФ;
- исследовать особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства, рынка антиквариата, музыкального шоу-бизнеса и кино-рынка;
- изучить особенности проведения презентационных мероприятий, направленных на продвижение креативных продуктов, идей в сфере художественного, музыкального, театрального творчества;
- знать особенности и выработать навыки руководства проектами и программами в области арт-менеджмента.
- овладеть технологиями аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Арт-менеджмент» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1, и изучается в течение второго года обучения в объеме 70 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля – зачет с оценкой в конце 4 семестра обучения. Входные знания и умения магистранта соответствуют компетенциям, приобретенными в процессе обучения в творческом вузе и подтвержденными на вступительном экзамене в магистратуру.

3. Требования к результатам освоения курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: <ul style="list-style-type: none">– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;— основные требования, предъявляемые к проектной

	<p>работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	26	62
практических	12	14	26
лекционных	24	12	36

Самостоятельная работа (всего)	36	46	82
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)		зачет с оценкой	
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Арт-менеджмент как самостоятельный вид управленческой деятельности.	Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент». Объем и содержание ключевых единиц терминологического аппарата арт-менеджмента: понятия «креативные (культурные) индустрии», «арт-индустрии», «арт-менеджмент», «арт-рынок» и др. Арт-менеджмент в системе современной науки об управлении: сфера искусства и технология менеджмента. Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом. Этапы развития арт-рынка. История развития продюсерского дела за рубежом.	УК-2 УК-6
Российский арт-менеджмент: возможности и ограничения, перспективы развития.	Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии. Арт-менеджмент в России: особенности становления и развития. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность. Этапы развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка. Проблемы и перспективы российского арт-рынка. Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. «Теневая» сторона российского арт-бизнеса. Нормативно-правовые основы современного российского арт-менеджмента. Международные законодательные акты в сфере культуры и арт-бизнеса.	УК-2 УК-6
Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса.	Возникновение системы управления производственными процессами в искусстве. Основные механизмы управления менеджмента арт-индустрии. Особенности системного и внесистемного подходов к созданию и реализации продуктов деятельности арт-менеджера. Стратегия и тактика технологий арт-менеджмента. Сбытовая политика. Технологические цепочки и конвейер	УК-2 УК-6

	производства в арт-индустрии. Структура производства и потребления продуктов искусства. Базовые категории рынка и рыночных отношений в арт-индустрии. Структура и технологии планирования деятельности арт-менеджера. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии. Реклама в сфере арт-индустрии. Инновационные технологии в сфере арт-индустрии.	
Отдельные виды арт-рынка в современных социально-экономических условиях.	Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества. Арт-рынок произведений изобразительного искусства. Менеджмент музейного дела. Концертно-зрелищная и развлекательная индустрия. Музыкальный шоу-бизнес как часть арт-индустрии. Менеджмент гастрольной деятельности. Менеджмент кино как элемент арт-менеджмента.	УК-2 УК-6

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия (семинары)	СРС	Всего час.
Арт-менеджмент как самостоятельный вид управленческой деятельности.	12	6	18	36
Российский арт-менеджмент: возможности и ограничения, перспективы развития.	12	6	18	36
Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса.	6	7	26	39
Отдельные виды арт-рынка в современных социально-экономических условиях.	6	7	20	33
всего	36	26	74	144

5.3 Практические занятия (семинары)

Раздел дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)

Арт-менеджмент как самостоятельный вид управленческой деятельности.	Объем и содержание ключевых единиц терминологического аппарата арт-менеджмента: понятия «креативные (культурные) индустрии», «арт-индустрии», «арт-менеджмент», «арт-рынок» и др.	2
	Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом. Этапы развития арт-рынка.	2
	История развития продюсерского дела за рубежом.	2
Российский арт-менеджмент: возможности и ограничения, перспективы развития.	История развития российского арт-менеджмента.	2
	Современное состояние российского арт-менеджмента	2
	Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере арт-менеджмента	2
Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса.	Особенности системы управления производством и потреблением на арт-рынке	2
	Производство и реализация продуктов на арт-рынке	2
	Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера (по видам)	2
	Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии	2
	Инновационные технологии в сфере арт-индустрии	2
Отдельные виды арт-рынка в современных социально-экономических условиях.	Менеджмент визуальных искусств	2
	Менеджмент исполнительских и сценических искусств	1
	Менеджмент кино и телевидения	1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Коленько, Сергей Геннадьевич. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим и гуманитарным направлениям и специальностям; рекомендовано Ученым советом Санкт-Петербургского государственного университета в качестве учебно-методического пособия при реализации обязательных программ, относящихся к направлению подготовки "Культурология" / С. Г. Коленько. – Электрон. текст. изд. – М. : Юрайт, 2019. – 370 с. – (Бакалавр. Академический курс) . – Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-sfere-kultury-i-iskusstva-433177#page/1>.

2. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Шекова, Г. Л. Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. Новаторов. – СПб. : Лань, : Планета музыки, 2012. – 160 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/3820/>.
3. Тульчинский, Григорий Львович. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Григорий Львович Тульчинский. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 496 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/117648/#1>. — ISBN 978-5-8114-4257-7. — ISBN 978-5-4495-0124-0.
4. Тульчинский, Григорий Львович. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Григорий Львович Тульчинский. — 5-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 384 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/113989/#3>. — ISBN 978-5-8114-0956-3. — ISBN 978-5-91938-308-6.
5. Шекова, Екатерина Леонидовна. Управление учреждениями культуры в современных условиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Шекова. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 416 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/41022/>.

6.2. Дополнительная литература

1. Андрущенко, Елена Юрьевна. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Андрущенко. – 4-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. – 84 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/102510/#3>.
2. Артемьева, Татьяна Владимировна. Фандрейзинг [Электронный ресурс] : привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : учебное пособие / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – СПб. : Лань, : Планета музыки, 2010. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/1929/>.
3. Бессонова, Юлия Александровна. Понятийно-терминологическая система социально-культурной деятельности : рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт культуры" в качестве учебного пособия для студентов-магистров направления "Социально-культурная деятельность" / Юлия Александровна Бессонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 160 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/121154/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-4446-5. — ISBN 978-5-4495-0194-3.
4. Воротной, Михаил Вячеславович. Менеджмент музыкального искусства : допущено УМО по направлению "Педагогическое образование" Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению 050100 - "Педагогическое образование" / Михаил Вячеславович Воротной. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 256 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/122198/#1>. — ISBN 978-5-8114-4557-8. — ISBN 978-5-4495-0263-6.
5. Кадырова, Светлана Викентьевна. Self-management в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Кадырова, Е. А. Немцева, Г. Л. Тульчинский. – 1 файл в формате PDF. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 224 с. –

(Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/13241/>.

6. Котлер, Филип. Все билеты проданы [Электронный ресурс] : стратегии маркетинга исполнительских искусств: [учебное пособие] / Ф. Котлер, Д. Шефф; пер. Л. О. Акопян, Е. Дубенец, С. В. Грохотов; науч. ред. Е. В. Дуков. – 1 файл в формате PDF. – М.; М. : Классика-XXI, 2004. – 688 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2948

7. Оганов, Арнольд Арамович. Теория культуры : учебное пособие: рекомендовано кафедрой философии и культурологии ВТУ (института) им. М. С. Щепкина в качестве учебного пособия для студентов вузов; рекомендовано кафедрой прикладной культурологии и социокультурного менеджмента факультета "Предпринимательство в культуре" АНОВО "Международный университет в Москве"; рекомендовано Ученым Советом факультета педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова / Арнольд Арамович Оганов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 560 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151838/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — ISBN 978-5-4495-1126-3.

8. Пономарева, Елена Анатольевна. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям / Елена Анатольевна Пономарева. — Москва : Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/brend-menedzhment-433214#page/1>. — Режим доступа: для зарегистрир. читателей СГИИ имени Д. Хворостовского. — ISBN 978-5-9916-9046-1.

9. Титов, Антон Б. Арт-менеджмент : учебное пособие / Антон Б. Титов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2016. — 170 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4884. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-98238-062-3.

10. Тульчинский, Григорий Львович. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс] : рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Культурология» / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – 5-е изд., испр. и доп. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 544 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/13880/> . - Гриф Минобрнауки РФ.

11. Тульчинский, Григорий Львович. PR в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Григорий Львович Тульчинский. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. — 576 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/2047/#1>. — ISBN 978-5-8114-1241-9. — ISBN 978-5-91938-035-1.

12. Ульяновский, Андрей Владимирович. Реклама в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Ульяновский. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2012. – 520 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/3807/> .

Периодические издания:

Журналы:

1. Вопросы культурологии (2014-2015 гг.)
2. Гуманитарные и социально-экономические науки (2012-2016 гг.)

3. Искусство и образование (2008-2016 гг.)
4. Образование в сфере искусства (2013-2015 гг.)
5. Общественные науки и современность (2015г.)
6. Справочник руководителя учреждения культуры. – Режим доступа: <http://www.cultmanager.ru/>
7. Театр и искусство (1905 г.)
8. Театральные новые известия-Театрал (2006-2016 гг.)

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/опас/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/опас/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Русский портрет - <http://rupo.ru/>
2. Журнал «Арт-менеджер» - <http://www.artmanager.ru/>
3. <http://artmanagement.ru/>
4. Наше наследие. Культура. История. Искусство - <http://www.nasledie-rus.ru/>
5. Русскоязычный сайт, посвященный аукционному дому «Сотби'с» - <http://www.sotby.ru/>
6. Сайт аукционного дома «Кристи» - <http://www.christies.com/>
7. Аукционный дом «Кабинет» - <http://www.kabinet-auktion.com/>
8. Аукционный дом «Гелос» - <http://www.gelos.ru/>
9. Аукционный дом «Империя» - <http://www.auction-imperia.ru/>
10. <https://artinvestment.ru/>
11. <http://www.art-katalog.com/russian>
12. <http://antique.auction-house.ru/>
13. Арт-узел - <http://artuzel.com/auctions>
14. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
15. <http://belcanto.ru/six.html>
16. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
17. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
18. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
19. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
20. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>
21. <http://sdamreferat.ru/index.php>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий П-2-12

проектор, ноутбук, экран, доска учебная, колонки.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

V-2-03А компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с необходимым лицензионным программным обеспечением, объединенными в локальную сеть с выходом в интернет: 6 рабочих мест.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

библиотека фонд более 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

читальный зал на 56 мест (из них 5 оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду института).

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip