Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Историко-филологический факультет
Кафедра философии и культурологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ И.О. Петрищев
«30» августа 2017 г.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Программа учебной дисциплины вариативной части

для направления подготовки
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(шифр и наименование)
направленность (профиль) образовательной программы:
Экскурсионный менеджмент

(заочная форма обучения)

Составитель: Моисеева М.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и культурологии

Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета историко-филологического факультета, протокол № 9 от 28 августа 2017 г.

Ульяновск, 2017

1. Наименование дисциплины.

Дисциплина «Арт-менеджмент в сфере культуры» относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2) для направления подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной программы: Экскурсионный менеджмент (уровень магистратуры, заочная форма обучения).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель дисциплины – освоение теоретических основ менеджирования в сфере художественно-зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного бизнеса; овладение практическими умениями и навыками организации шоу-представлении, гала-концертов, гастролей творческих коллективов.

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения

Этап формирования / Компетенции	теоретический	модельный	практический
	знает	умеет	владеет
ОПК-2 способностью к пространственному мышлению	ОР-1. Знает функции специалиста, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства; технологии социально-культурной деятельности;	ОР-2. Умеет применять на практике основные направления деятельности системы рекреации и социальных служб в различных социально-культурных сферах, владеть знаниями экономической базы сферы культуры;	
ОПК-3 готовностью использовать современную методологию гуманитарного знания	ОР-3. Знает особенности творческо-производственного процесса менеджмента в учреждениях социально-культурной сферы;	ОР-4. Умеет применять углубленные специализированные знания при анализе частного и государственного управления в социально-культурной сфере;	ОР-5. Владеет навыками: методологии работы с авторами, подготовки авторских договоров, участия в работе по организации творческих проектов, осуществления контактов со СМИ, подготовки

			репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций
готовность к управлению коллективом, владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала (ПК-5)	ОР-6. Знает особенности руководства коллектива в сфере культуры (арт-менеджмент)	ОР-7. Умеет действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в арт-менеджменте в сфере культуры	ОР-8. Владеет навыками организации руководства коллективом в сфере культуры (арт-менеджмент)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Арт-менеджмент в сфере культуры» включена в вариативную часть Блока 1 программы магистратуры по направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль: Экскурсионный менеджмент, заочная форма обучения.

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и спецкурсов по менеджменту, музеологии, дает возможность существенно расширить умения и навыки по подготовке и реализации проектов в сфере арт-менеджмента.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия					Зачет с оценкой	Форма промежуточной аттестации	В том числе объем учебной работы с применением интерактивных форм
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа, час			
	Трудоемк.							
	Зач. ед.	Часы						
1	3	108	4	10	88	6	Зачет	8
Итого	3	108	4	10	88	6	Зачет	8

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

	Количество часов

Наименование тем	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Контроль	Объем уч. раб. с прим. интеракт. форм
Тема 1. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Понятие «арт-индустрии». Профессионализм и мастерство арт-менеджера.	1	2	22		2
Тема 2. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом.	1	2	22		2
Тема 3. Сферы арт-менеджмента. Особенности управления арт-индустрией.	1	4	22		2
Тема 4. Технологии арт-менеджмента.	1	2	22		2
Всего	4	10	88	6	8

Тема 1. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Понятие «арт-индустрии». Профессионализм и мастерство арт-менеджера.

Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент». Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Объем и содеражине терминов «арт-менеджмент», «арт-индустрия».

Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы.

Специфика менеджмента в сфере искусства. Эволюция технологий арт-менеджмента.

Структура дисциплины «Арт-менеджмент». Логика и последовательность прохождения тем. Структура и виды самостоятельной работы по дисциплине «Арт-менеджмент».

Формирование управленческой деятельности в области искусства как профессиональной деятельности. Специализации арт-менеджера: администратор, антрепренер, руководитель, агент, персональный менеджер, бизнес-менеджер, промоутер (импресарио), продакшн-менеджер и др. театров, театральных студий, концертных залов, концертных организаций. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии. Художественный аспект деятельности арт-менеджера. Организационный аспект деятельности арт-менеджера: организация гастрольных туров. Маркетинговый аспект деятельности арт-менеджера: сегментация рынка; исследование востребованности продуктов арт-индустрии; организация рекламной кампании; проведение презентаций; организация акций по связям с общественностью; использование разработанных «легенд» и т.п. Финансовый аспект деятельности арт-менеджера. Нормативно-правовой аспект: изучение нормативно-правовых документов по созданию продукции арт-индустрии; документально-правовое оформление отношений автор - исполнитель - менеджер и т.п.

Обязанности арт-менеджера. Опыт проектной художественно-творческой деятельности.

Интерактивная форма: «Круглый стол».

Тема 2. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом.

Жанры, виды и формы организации искусства и историческая ретроспекция их развития. Возникновение системы управления производственными процессами в искусстве. Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом. Трубадурское движение во Франции. Написание музыки под заказ, жанровое разнообразие песен, наемные певцы, бродячие артисты. 18 в. – появление мюзик-холлов, варьете, кабаре, министрел-шоу. «Театр Монтасье». Театр «Водевиль». Рождение джаза. Становление рок-музыки. Рок-оперы.

Три этапа развития арт-рынка. Зарождение арт-рынка в Англии в конце XVII века. Второй период развития арт-рынка – зарождение матрицы арт-рынка, расширение арт-рынка. Третий период развития арт-рынка – признание авангарда «платежеспособным», усиление роли арт-критика.

История аукционных домов Европы и Америки. История развития аукционных домов Европы. Зарождение арт-аукционов (Голландия). Старейшие аукционные дома - Christie's и Sotheby's. Книги – первые объекты продажи на арт-аукционах Европы. Аукционные дома - шведский Bukowskis, французский Drouot, австрийский Dorotheum. Германские аукционные дома. Специализация аукционов. Торги, курируемые государством, и аукционы добровольной торговли. Критерии специализации аукционных домов.

Становление арт-менеджмента за рубежом.

Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии.

Российский арт-менеджмент: история становления и развития. 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: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты.

Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства.

«Теневая» сторона российского арт-бизнеса.

Нормативно-правовые основы современного российского арт-менеджмента. Виды участия государства государства в управлении арт-рынком в России в современной ситуации. Законодательство. Учредительство. Администрирование. Стимулирование. Государство-«помощник». Государство-«архитектор». Государство-«патрон». Государство-«инженер».

Международные законодательные акты в сфере культуры и арт-бизнеса. Российское законодательство, регулирующее отношения в сфере арт-менеджмента. Международные правовые аспекты оборота культурных ценностей.

Интерактивная форма: «Тренинг».

Тема 3. Сферы арт-менеджмента. Особенности управления арт-индустрией.

Особенности управления арт-индустрией.

Современная мировая арт-индустрия как система: основные элементы, устойчивые взаимосвязи.

Общая характеристика арт-рынка как системы. Субъекты арт-индустрии: аукционы, арт-дилеры, эксперты, коллекционеры, музеи, художественные галереи, коммерческие организации. Специализация субъектов арт-рынка. Крупнейшие аукционные дома. Арт-дилеры, фрагментарность профессиональной деятельности арт-дилеров. Крупнейшие арт-дилеры современного арт-рынка. Коммуникации в сфере арт-индустрии.

Сегменты рынка произведений искусства.

Mei-Moses индекс как индикатор состояния арт-рынка.

Музыкальный шоу-бизнес - часть арт-индустрии.

Административная деятельность театрально-зрелищных предприятий.

Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий.

Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

Интерактивная форма: «Игра».

Тема 4. Технологии арт-менеджмента.

Управление производственными процессами в сфере арт-бизнеса.

Особенности системного и внесистемного подходов к созданию и реализации продуктов деятельности арт-менеджмента.

Органы государственного управления в сфере культуры и искусства. Уровни государственного управления в сфере культуры и искусства.

Информационное обеспечение управления в сфере искусства.

Негосударственное регулирование деятельности в сфере искусства. Спонсорство. Благотворительность. Патронаж.

Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Некоммерческие организации: фонды, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, ассоциации, государственные корпорации, общественные организации. Коммерческие организации в сфере искусства.

Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Информационное обеспечение фандрейзинга. Виды и размеры возможных субсидий. Специальные фандрейзинговые мероприятия. Фандрейзинг по почте и по телефону. Спонсорский пакет.

Анализ эффективности фандрейзинга.

Эффективность менеджмента в сфере искусства. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии.

Маркетинг и искусство. Эволюция маркетинга и культура современного российского общества.

Коммерческая сфера искусства и маркетинг. Арт-маркетинг. Социальный маркетинг. Маркетинг некоммерческих организаций сферы искусства.

Маркетинг сферы искусства по видам. Маркетинг музеев, галерей. Маркетинг театров. Маркетинг территорий. Маркетинг произведений искусства.

Маркетинговая среда организаций искусства.

Условия эффективного использования маркетинга в сфере искусства.

Стратегии маркетинга в сфере арт-индустрии.

Эффект и эффективность. Виды эффективности. Уровни анализа эффективности в сфере искусства. Методы анализа эффективности.

Оценка коммерческой деятельности в сфере искусства. Оценка инвестиционных проектов в сфере искусства. Оптимизация структуры капитала организации арт-рынка.

Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях развития современного российского общества.

Интерактивная форма: «Выступления с презентациями».

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных средств.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины

Темой индивидуального задания на практических занятиях является проработка следующих заданий**.**

Задание 1. Арт-менеджмент за рубежом: прошлое, настоящее, будущее. История формирования и развития арт-индустрии в Европе и США.

Данное занятие предполагает самостоятельное обсуждение вопросов истории развития арт-индустрии в Европе и США: обсуждение основных этапов арт-индустрии в Европе и США, основных закономерностей развития, их особенностей, причин возникновения арт-индустрии, своеобразие европейского и американского арт-рынков, национальные арт-рынки, современного состояния мирового арт-рынка, перспектив дальнейшего развития арт-индустрии.

Задание 2. История аукционных домов Европы и Америки.

Подготовка конспекта по анализу деятельности основных аукционных домов, проведенного студентами индивидуально или в небольших группах. Задание на практическое занятие формулируется преподавателем, читающим лекции, и за две недели до проведения практического занятия выдается студентам. Студенты для подготовки используют различные информационные источники, предлагающие сведения об истории функционирования аукционного дона, его специализации, технологиях аукционной деятельности в области планирования аукционных мероприятий, предаукционной подготовки, рекламы и продвижения товара.

Задание 3. Структура и технологии планирования деятельности арт-менеджмента. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджмента. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности. Становление профессии «Арт-менеджер» .

Самостоятельное изучение предполагает подготовку конспекта по обозначенной теме. Вопросы заблаговременно выдаются преподавателем, читающим лекции:

1.Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.

2.Виды деятельности арт-менеджера.

3.Характеристика управленческих ролей арт-менеджера

4.Личные качества арт-менеджера и их характеристика.

5.Аспекты профессиональной деятельности арт-менеджера.

Задание 4. Современная мировая арт-индустрия как система: основные элементы, устойчивые взаимосвязи. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджмента.

Подготовка конспекта по обозначенным вопросам. Вопросы заблаговременно выдаются преподавателем, читающим лекции.

1.Мировая арт-индустрия как система. Элементы, взаимосвязи, функции, закономерности.

2.Основные формы организации мирового искусства. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.

3.Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей арт-продукции.

*Задание 5***.** Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии. Базовые категории рынка и рыночных отношений в арт-индустрии. Российский арт-менеджмент: история становления и развития.

Вопросы заблаговременно выдаются преподавателем, читающим лекции.

1.Арт-менеджмент в России: особенности становления и развития. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии, национальный компонент, ментальность.

2.Современное состояние российского арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты.

3.Потенциал российского арт-рынка по оценкам экспертов. Престижность инвестиций в произведения искусства в России.

4.Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей арт-продукции.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с.

2. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с.

4. Моисеева М.В. Арт-менеджмент в сфере культуры: методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 30 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации обучающихся

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля: опрос, практические задания, индивидуальная работа.

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устный опрос, реферат, работа в мини-группах. Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции	Этапы	знает	умеет	владеет

	формирования компетенций			навыками
ОПК-2 способностью к пространственному мышлению	**Теоретический (знать)** Теоретическую основу арт-менеджмента в сфере культуры	ОР-1. Знает функции специалиста, референта, консультанта, руководителя структурных подразделений в государственных органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства; технологии социально-культурной деятельности;		
	Модельный (уметь) Использовать знания теоретической основы арт-менеджмента в сфере культуры		ОР-2. Умеет применять на практике основные направления деятельности системы рекреации и социальных служб в различных социально-культурных сферах, владеть знаниями экономической базы сферы культуры	
ОПК-3 готовностью использовать современную методологию гуманитарного знания	**Теоретический (знать)** Методы и средства для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры	ОР-3. Знает особенности творческо-производственного процесса менеджмента в учреждениях социально-культурной сферы		

	Модельный (уметь) Применять углубленные специализированные знания для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры		ОР-4. Умеет применять углубленные специализированные знания при анализе частного и государственного управления в социально-культурной сфере	
	Практический (владеть) Навыками практического решения задач арт-менеджмента в сфере культуры			ОР-5. Владеет навыками: методологии работы с авторами, подготовки авторских договоров, участия в работе по организации творческих проектов, осуществления контактов со СМИ, подготовки репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций
готовность к управлению коллективом, владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала (ПК-5)	**Теоретический (знать)** Методы и средства для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры	ОР-6. Знает особенности руководства коллектива в сфере культуры (арт-менеджмент)		
	Модельный (уметь) Применять полученные профессиональные знания для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры		ОР-7. Умеет действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в арт-менеджменте в	

			сфере культуры	
	Практический (владеть) Навыками практического решения задач арт-менеджмента в сфере культуры			ОР-8. Владеет навыками организации руководства коллективом в сфере культуры (арт-менеджмент)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№ п/п	РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ	НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого для текущего оценивания образовательного результата	КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины							
			ОР-1	ОР-2	ОР-3	ОР-4	ОР-5	ОР-6	ОР-7	ОР-8
1	Тема 1. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Понятие «арт-индустрии». Профес-сионализм и мастерство арт-менеджера.	ОС-1 Круглый стол	+			+	+		+	
2	Тема 2. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом.	ОС-2 Тренинг	+	+			+		+	
3	Тема 3. Сферы арт-менеджмента. Особенности управления арт-индустрией.	ОС-3 Игра	+	+	+		+			+
4	Тема 4. Технологии арт-менеджмента.	ОС-4 Выступления с презентациями		+	+			+	+	+

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Круглый стол

Критерий	Этапы формирования компетенций	Максимальное количество баллов
Теоретическую основу арт-менеджмента в сфере культуры, особенности руководства коллектива в сфере культуры (арт-менеджмент)	Теоретический (знать)	5
Использовать знания теоретической основы арт-менеджмента в сфере культуры, применять углубленные специализированные знания для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры	Модельный (уметь)	5
Владеет навыками организации	Практический	9

руководства коллективом в сфере культуры (арт-менеджмент)	(владеть)	
Всего:		19

ОС-2 Тренинг

Критерий	Этапы формирования компетенций	Максимальное количество баллов
Методы и средства для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры	Теоретический (знать)	5
Использовать знания теоретической основы арт-менеджмента в сфере культуры, действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения в арт-менеджменте в сфере культуры	Модельный (уметь)	5
Применять углубленные специализированные знания для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры	Модельный (уметь)	9
Всего:		19

ОС-3 Игра

Критерий	Этапы формирования компетенций	Максимальное количество баллов
Теоретическую основу арт-менеджмента в сфере культуры	Теоретический (знать)	10
Использовать знания теоретической основы арт-менеджмента в сфере культуры	Модельный (уметь)	9
Итого		19

ОС-4 Выступление с презентациями

Критерий	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания (максимальное количество баллов)
Навыками методологии работы с авторами, подготовки авторских договоров, участия в работе по организации творческих проектов, осуществления контактов со СМИ, подготовки репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций	Практический (знать)	10
Применять углубленные специализированные знания для решения задач арт-менеджмента в сфере культуры, знания теоретической основы арт-менеджмента в сфере культуры	Модельный (уметь)	9
Итого		19

Критерии оценивания контрольной работы

Критерий	Максимальное количество баллов
Содержание контрольной работы	10
Самостоятельность суждения	10
Оформление источников	10
Практикоориентированность контрольной работы	10
Своевременная сдача контрольной работы	10
Всего:	50

Критерии зачета

Критерий	**Максимальное количество баллов**
Выполнение задания текущего оценивания образовательного результата	30
Наличие контрольных работ	10
Ответы на вопросы зачета	20
Всего:	60

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов.

Примерный перечень тем рефератов:

1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Арт-менеджмент в системе современной науки об управлении: сфера искусства и технология менеджмента.
3. Арт-менеджмет как самостоятельная сфера деятельности.
4. Понятия «арт-менеджмент», «арт-индустрия».
5. Мировая арт-индустрия как система.
6. Основные формы организации мирового искусства.
7. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.
8. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
9. Защита авторских прав.
10. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей
11. Перспективы развития российского шоу-бизнеса.
12. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений».
13. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса.
14. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса.
15. Понятие «художественно-творческая продукция».
16. Виды и типы художественно-творческой продукции:
17. Типичная структура творческой фирмы.
18. Искусство как сфера жизнедеятельности общества.
19. Жанры и виды искусства.
20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
21. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы.
22. Подготовка кадров в арт-индустрии. Проблемы подготовки кадров в сфере арт-индустрии.

Примерные вопросы к зачёту.

1. Предмет, содержание, задачи курса «Арт-менеджмент». Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности.

2. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса.

3. Понятие «художественно-творческая продукция».

4. Типичная структура творческой фирмы.

5. Управление как особый вид деятельности. Основные структурные элементы управления.

6. Требования к организации развлекательной направленности.

7. Принципы управления на предприятиях развлекательной сферы предприятия.

8. Организационная структура предприятия развлекательной сферы.

9. Основные направления творческо-производственной деятельности предприятия развлекательной направленности.

10. Этапы планирования творческо-производственной деятельности.

11. Взаимодействие административного и художественного руководства театрально-зрелищными предприятиями.

12. Специфика и виды деятельности арт-менеджера.

13. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.

14. Личные качества арт-менеджера и их характеристика.

15. Аспекты деятельности арт-менеджера.

16. Экономические и социальные условия продюсерской деятельности.

17. Цели, задачи и функции продюсерской деятельности.

18. Компоненты продюсерской деятельности.

19. Промоушн как вид маркетинговой деятельности.

20. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг.

21. Основные функции промоутерской деятельности

22. Классификация ночных клубов.

23. Функции и принципы деятельности ночного клуба.

24. Комплектование развлекательной программы соответствует типу клуба и пред почтениям реальной клубной аудитории.

25. Аспекты деятельности концертного агентства при организации гастролей. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.

26. Специфика гастрольных туров.

27. Специфика арт-менеджмента в сфере кино.

29. Театральный арт-менеджмент.

30. Арт-менеджмент музейного дела.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Расширенный опрос. Круглый стол	Расширенный опрос с использованием метода круглого стола. Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,	Темы

		сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Тематика обсуждения выдается на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие магистранты	
2.	Тренинг	Педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Тематика обсуждения выдается на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие магистранты	Темы
3.	Игровые методы. Мозговой штурм	Игровые методы - это методы активного обучения, совокупность организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющих закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Тематика обсуждения выдается на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие магистранты	Темы обсуждений
4.	Выступление перед группой с презентациями	Представляет собой подготовку выступления, поиск материала, его структурирование, оформление и	Темы обсуждений

		представление перед группой. Тематика выступления подбирается на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие магистранты	
3.	Зачет	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается уровень приобретенных компетенций. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями.	Комплект примерных вопросов к зачету
4	Контрольная работа в форме реферата	Реферат представляет собой необходимую учебно-исследовательскую форму, основанную на индивидуальной самостоятельной и личностно-ориентированной поисково-исследовательской деятельности студента. В реферате не пересказывается содержание исследуемых источников, а осуществляется их анализ, обобщение, переструктурирование и систематизация. Подготовительный этап работы над рефератом включает в себя выбор темы и поиск литературы по данной теме с использованием различных библиографических источников. Из рекомендованных тем магистранты группы выбирают тему с учётом личных научных интересов и предпочтений, но брать одну и ту же тему нельзя, темы в группе не должны повторяться. Предложенный студентам список основной и дополнительной литературы по курсу носит рекомендательный характер, необязательно ограничиваться только литературой из списка, его желательно расширить. Возможно и необходимо использование самостоятельно найденной литературы по теме, также разрешается использовать интернет-материалы, но с обязательными ссылками на источники в конце работы. Структура работы: План. Введение. Теоретическая часть. Заключение. Литература. Приложение. Во введении студенту необходимо обосновать актуальность проблемы, определить цели и задачи контрольной работы. В	Темы

		теоретической части рекомендуется изложить принципы государственной политики в области культуры и стратегии финансирования культуры в стране. В заключении сформировать основные выводы работы. Работа выполняется в объеме не менее 12-15 машинописных страниц наборного компьютерного текста (кегль -14, интервал – полуторный, поля – 20 мм). Список литературы и сноски должны быть оформлены в соответствии с правилами библиографического описания литературы. Работа должна быть выполнена и представлена на кафедру в соответствии со сроком, установленным учебным планом. В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции. Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 2. Учебники, учебные пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 4. Периодическая	

		печать. Первоисточники 2,3,4 даются по алфавиту. Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги. 2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 3. Место издания. 4. Год издания. 5. Общее количество страниц в работе. Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты. При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник. Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов, без глав. Она обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы. Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список литературы. Введение должно быть кратким, 1-2 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно должен предшествовать	

		непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной странице остаётся место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей странице. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозную). На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 5-10 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее –15 мм, нижнее –15мм, левое – 25мм, правое –10мм. В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).	

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов
1.	Посещение практических занятий	7*1=7
2.	- работа на занятии, выполнение задания оценочного средства -контрольное мероприятие	7*19=133 2*50=100
3.	Зачет	60
ИТОГО:	3 зачетные единицы	300 баллов

Критерии общего оценивания:

	3 ЗЕ
«Зачтено»	Более 90
«Не зачтено»	90 и менее

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бондаренко В.В. Менеджмент. Введение в профессию: учебное пособие. – Москва: Кнорус, 2016. – 283 с. (Библиотека УлГПУ, 5 экз.).

2. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Теория менеджмента: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363778.

3. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 192 с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз.).

4. Переверзев М.П., Калинина З.Н. Менеджмент в молодежной политике: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 238 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372425.

5. Попов С.А. Стратегический менеджмент. Актуальный курс: учебник. – М.: Юрайт, 2017. – 463 с. (Библиотека УлГПУ, 15 экз.).

Дополнительная литература

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные [Электронный ресурс]. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 198 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520462.

3. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я: практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 513 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.).

2. Кисляков Г.В. Менеджмент: основные термины и понятия. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456118.

4. Оуэн Д. Жесткая правда о ... менеджменте. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 396 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.).

5. Панов А.И., Коробейников И.О. Стратегический менеджмент: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 302 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Российское музееведение. Информационно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museumstudy.ru.
- Специфика социокультурного менеджмента [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://social-culture.ru/index.php?request=full&id=304.
- Особенности менеджмента в сфере культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://psyera.ru/osobennosti-menedzhmenta-v-sfere-kultury_9747.htm.

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1	«ЭБС ZNANIUM.COM»	Договор № 2304 от 19.05.2017	с 31.05.2017 по 31.05.2018	6 000
2	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	Договор № 1966 от 13.11.2017	с 22.11.2017 по 21.11.2018	8 000
3	ЭБС Elibrary	Договор № 223 от 09.03.2017	С 09.03.2017 по 09.03.2018	100% доступ

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной деятельности студентов.

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения, стремиться к освоению магистрантами терминологии и понятийного аппарата дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. При необходимости проводить консультации.

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений.

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины рекомендуется проводить в виде подготовки конспектов по изучаемым темам. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей магистрантов и эффективности работы учебных групп.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – выступления и участие в обсуждении проблемы.

Правила поведения на семинарских занятиях:

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей.

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления.

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы.

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.

Самостоятельная работа магистрантов нацелена на практическую работу по темам дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников информации (в том числе и на иностранном языке).

Планы семинарских занятий

Семинар 1. Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности.

План:

1. Предмет и объект арт-менеджмента.
2. Понятие «арт-индустрии». Специфика деятельности арт-менеджера.
3. Профессионализм и мастерство арт-менеджера.

Семинар 2. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии

План:

1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Становление арт-менеджмента за рубежом.
3. Российский арт-менеджмент: становление и развитие.

Семинар 3. Управление арт-индустрией

План:

1. Административная деятельность зрелищных мероприятий.

2. Творческо-производственная деятельность зрелищных мероприятий. 3. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

Семинар 4. Реализация технологий менеджмента

План:

1. Продюсирование. Практический менеджмент.
2. Бизнес-планирование творческого коллектива.
3. Менеджмент гастрольной деятельности. Эстрадный имидж исполнителя.
4. Технологии организации шоу-программ. Реклама в сфере арт-менеджмента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip,
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	**Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**	**Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа**
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 21 Аудитория для лекционных и практических занятий.	1. Стол ученический 2-местный – 28 шт. 2. Стул ученический – 55 шт. 3. Экран настенный 213*213 – 1 шт. (инв. № ВА0000000045) 4. Доска ученическая – 1 шт.	
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 22 Аудитория для лекционных и практических занятий	1. Стол ученический 2-местный – 28 шт. 2. Стул ученический – 55 шт. 3. Доска ученическая – 1 шт.	
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 23 Аудитория для практических занятий	1. Стол ученический 2-местный – 13 шт. 2. Стул ученический – 26 шт. 3. Шкаф четырехстворчатый – 2 шт.	

	4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 5. Доска ученическая – 1 шт.	
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 24 Компьютерный класс Аудитория для практических занятий.	1. Стол ученический 2-местный – 10 шт. 2. Стул ученический – 20 шт.	
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 25 Аудитория для практических занятий	1. Стол ученический 2-местный – 13 шт. 2. Стул ученический – 26 шт. 3. Доска ученическая – 1 шт.	
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 27 Аудитория для лекционных и практических занятий	1. Мультимедийный класс в составе: интерактивная система SMART Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь. кабель. коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № BA0000005368). 2. Стол ученический 2-местный – 28 шт. 3. Стул ученический – 55 шт.	* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. * Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. * Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, Open License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Браузер Google Chrome, открытое программное

		обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 28 Аудитория для практических занятий	1. Лингафонный кабинет Диалог (инв. № 3417192) 2. Стол ученический – 13 шт. 3. Стул ученический – 26 шт. 4. Шкаф четырехстворчатый – 1 шт. 5. Доска ученическая – 1 шт.	

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	**Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**	**Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа**
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 26 Компьютерный класс. Аудитория для лекционных и практических занятий.	Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., шкаф книжный со стеклом – 2 шт., меловая доска – 1 шт., доска белая магнитная WBASO912 – 1 шт., моноблок Lenovo – 8 шт., компьютер в сборе Intel– 1 шт., проектор NEC M361X – 1 шт.	* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. * Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. * Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, Open License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение,

		бесплатная лицензия, пролонгировано. * Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
ул. Корюкина, дом 2/9. Аудитория № 29 Аудитория для практических занятий	1. Стол ученический 2-местный – 13 шт. 2. Стул ученический – 26 шт. 3. Доска ученическая – 1 шт.	
Пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4 Библиотека УлГПУ Помещение для самостоятельной работы	Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., шкаф книжный – 1 шт., ноутбук – 10 шт .	Microsoft Windows 7 Pro Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal