

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института искусств
и художественного образования
Л.Н. Ульянова
« 28 » _____ 20 22 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

направление подготовки / специальность

44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

направленность (профиль) подготовки

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

г. Владимир

2022 год

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Современные технологии арт-менеджмента» является освоение теоретических основ, технологий менеджирования и формирование профессиональных компетенций в области арт-менеджмента.

Задачи:

- развитие профессиональных умений и навыков магистров в области арт-менеджмента,
- изучение важнейших положений, принципов, технологий арт-менеджмента как современной практики успешного управления,
- изучение научной литературы, посвященной теоретико-методологическим основам арт-менеджмента,
- формирование культуры общения в сфере музыкального и театрального менеджмента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современные технологии арт-менеджмента» относится к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» программа «Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Этапы управления проектом	Знает этапы жизненного цикла проекта, принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности.	Вопросы и практикоориентированные задания

	УК-2.2. Разработка проекта	Умеет разрабатывать концепцию проекта, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.	Вопросы и практикоориентированные задания
	УК-2.3. Реализация проекта	Владеет навыками составления плана реализации проекта и контроля его выполнения.	Вопросы и практикоориентированные задания
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.1. Определение и планирование профессиональной траектории УК-6.2. Планирование и анализ самостоятельной деятельности УК-6.3. Управление и совершенствование собственной познавательной деятельностью	Знает основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей профессиональной деятельности и требований рынка труда. Умеет планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную работу, находить и использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни.	Вопросы и практикоориентированные задания Вопросы и практикоориентированные задания Вопросы и практикоориентированные задания

<p>ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации</p>	<p>ОПК-2.1. Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования образовательных программ; сущность педагогического проектирования; виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса</p> <p>ОПК-2.2. Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке основной и дополнительной образовательной программы</p> <p>ОПК-2.3. Владеет методами и способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в проектировании</p>	<p>Знает содержание основных нормативных документов, виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса</p> <p>Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке основной и дополнительной образовательной программы</p> <p>Владеет методами и способами проектной деятельности в образовании</p>	<p>Вопросы и практикоориентированные задания</p> <p>Вопросы и практикоориентированные задания</p> <p>Вопросы и практикоориентированные задания</p>
<p>ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями</p>	<p>ОПК-3.1. Проектирование адресной работы с обучающимися</p> <p>ОПК-3.2. Организация процесса совместной и индивидуальной учебной и воспитательной</p>	<p>Знает основы применения образовательных технологий, необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.</p> <p>Умеет взаимодействовать в процессе совместной и индивидуальной</p>	<p>Вопросы и практикоориентированные задания</p> <p>Вопросы и практикоориентированные задания</p>

		ОПК-3.3. Организация работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.	адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями. Владеет методами выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями.	Вопросы практикоориентированные задания	
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений	ОПК-7.1. Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса, основы взаимодействия с участниками образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения. ОПК-7.2. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов ОПК-7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; приемами индивидуального подхода к участникам образовательных отношений.	Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса с учетом особенностей образовательной среды учреждения. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; приемами индивидуального подхода к участникам образовательных отношений.	Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного процесса с учетом особенностей образовательной среды учреждения. Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; приемами индивидуального подхода к участникам образовательных отношений.	Вопросы практикоориентированные задания Вопросы практикоориентированные задания Вопросы практикоориентированные задания	и и и
ПК-4. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области	ПК.4.1. Умеет определять и формулировать цели и задачи индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся в своей предметной области ПК.4.2. Применяет различные приемы	Умеет определять и формулировать цели и задачи индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся в своей предметной области Применяет различные приемы	Знает методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий. Умеет планировать образовательный	Вопросы практикоориентированные задания Вопросы	

	<p>мотивации к учебно-проектной деятельности и командной работе обучающихся</p> <p>ПК.4.3. Применяет современные формы и методы учебного проектирования в своей предметной области</p>	<p>процесс, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом задач и особенностей образовательной программы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и средств массовой информации. Владеет опытом разработки и реализации сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, выставок в целях популяризации научных знаний и культурных традиций.</p>	<p>практикоориентированные задания</p> <p>Вопросы практикоориентированные задания</p>
--	--	--	---

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Тема 1. Разработка бизнес-плана творческого проекта. Определение концепции и целевой аудитории. Формирование основного «месседжа». Определение главных финансовых и творческих показателей	3	1-6	8	4			15	Рейтинг-контроль № 1
2	Тема 2. Составление портфолио. Главные и второстепенные пункты портфолио. Регламент составления портфолио. Типичные ошибки при составлении портфолио. Способы подачи материала	3	7-12	6	6			15	Рейтинг-контроль № 2
3	Тема 3. Презентация творческого проекта. Содержание темы: Защита проекта. Предоставление портфолио. Демонстрация аудио и видеоматериалов, дискуссия с оппонентами.	3	13-18	4	8			15	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 3 семестр:			18	18	18			45	Экзамен (27)
п									
п									
Всего за 3 семестр:			18	18	18			45	Экзамен (27)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине			18	18	18			45	Экзамен (27)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Разработка бизнес-плана творческого проекта.

Тема 1: Определение концепции и целевой аудитории.

Содержание темы: Формирование основного «месседжа». Определение главных финансовых и творческих показателей.

Тема 2: Составление портфолио

Содержание темы: Главные и второстепенные пункты портфолио. Регламент составления портфолио. Типичные ошибки при составлении портфолио. Способы подачи материала.

Тема 3: Презентация творческого проекта.

Содержание темы: Защита проекта. Предоставление портфолио. Демонстрация аудио - и видеоматериалов, дискуссия с оппонентами.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Разработка бизнес-плана творческого проекта.

Тема 1: Определение концепции и целевой аудитории.

Содержание темы: Формирование основного «месседжа». Определение главных финансовых и творческих показателей.

Тема 2: Составление портфолио

Содержание темы: Главные и второстепенные пункты портфолио. Регламент составления портфолио. Типичные ошибки при составлении портфолио. Способы подачи материала.

Тема 3: Презентация творческого проекта.

Содержание темы: Защита проекта. Предоставление портфолио. Демонстрация аудио - и видеоматериалов, дискуссия с оппонентами.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости.

Рейтинг-контроль

Вопросы рейтинг-контроля 1:

1. Культура, искусство и менеджмент
2. История становления и развития арт-менеджмента
3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства

4. Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Некоммерческие организации.
5. Компетентность современного арт-менеджера и социокультурная среда
6. Арт-менеджмент в России: особенности становления и развития
7. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы
8. Ресурсное обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства
9. Источники финансирования деятельности в сфере культуры и искусства
10. Органы государственного управления в сфере культуры и искусства

Вопросы рейтинг-контроля 2:

1. Виды планов в сфере культуры и искусства
2. Организация плановой деятельности (этапы планирования)
3. Культурные программы как метод управления
4. Методы планирования
5. Определение фандрейзинга
6. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга
7. Планирование фандрейзинговой кампании
8. Информационное обеспечение фандрейзинга
9. Привлечение и аккумулялирование финансовых средств
10. Грантовая поддержка

Вопросы рейтинг-контроля 3:

1. Система работы с персоналом в учреждениях культуры и искусства
2. Лидерство и стили руководства
3. Управление конфликтами
4. Мотивационный менеджмент
5. Корпоративная культура как бренд-интегрированный менеджмент
6. Роль и значение информационных технологий в арт-менеджменте
7. Особенности взаимодействия с общественными организациями и СМИ
8. Профессиональные функции руководителя в учреждениях культуры и искусства
9. Этический кодекс арт-менеджера
10. Маркетинг и искусство

5.2. Промежуточная аттестация.

Экзамен

Экзамен включает в себя 3 задания:

- тестирование по базовым вопросам;
- устный ответ на 2 вопроса;
- выполнение практического задания.

Список вопросов к экзамену по дисциплине:

1. Бизнес-план творческого проекта. Особенности подготовки и реализации.
2. Пресс-релиз, портфолио артиста
3. Гранты НКО как форма поддержки и реализации творческого проекта
4. Источники финансирования деятельности культуры и искусства

5. Особенности менеджмента в сфере культуры и искусства
6. Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы проведения.
7. Виды художественно-творческой продукции
8. Роль арт-менеджера в творческом проекте.
9. Этапы развития арт-индустрии в России.
10. Принципы организации деятельности арт-менеджера

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом обучения, ориентированным на приобретение студентами знаний, навыков и умений, а также их применение в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Подготовить концепцию презентации фирмы, товара, мероприятия (по выбору или заданию)
2. Подготовить план тематической конференции
3. Подготовить совместный план работы с общественными организациями и региональными СМИ
4. Подготовить бизнес-план творческого проекта
5. Подготовить программу и смету приема творческой делегации

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

№	Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
			Количество экземпляров в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
	1	2	3	4
Основная литература				
1	Макарова Е.А., Теория и технологии арт-менеджмента	2011	1	-
2	Корнеева С. М., Музыкальный менеджмент.- М.,	2016	3	-

3	Лапшин Н. П., Основы менеджмента в социально-культурной сфере, М.,	2015	5	-
4	Тульчинский Г. Л., Маркетинг в сфере культуры.- СПб	2018	2	-
5	Тульчинский Г. Л., Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие, СПб	2017	1	-
Дополнительная литература				
6	Гольденцвайг Г. Интернет и музыкальный бизнес // Российский музыкальный ежегодник.	2019	3	-
7	Ивлева Т. Н., Психологические аспекты менеджмента в социально-культурной сфере, Кемерово	2018	3	-
8	Корнеева С. М., Как зажигают «звезды»: технологии музыкального продюсирования. – СПб.: Питер,	2018	2	-
9	Пригожин И. И., Политика – вершина шоу-бизнеса, М.: Издательство АСТ	2017	2	-
10	Сафрин А., музыкальные издательства на защите авторских прав//Российский музыкальный ежегодник Интермеда.	2016	1	-
11	Терлецкий В. В. Использование произведений и фонограмм в российском сегменте сети Интернет // Российский музыкальный ежегодник Интермедиа.	2015	3	-
12	Хачатурян А. В., Шоу-бизнес как явление современной социальной жизни. – Ростов-на-Дону	2015	2	-
13	Шилова О. Е., Педагогическая технология обучения музыкальному менеджменту. – М	2016	5	-
14	Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. Культура и образование (сборник статей). – СПб.	2017	2	-

6.2. Периодические издания

1. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Журнал «Музыкальная жизнь» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Газета «Музыкальное обозрение» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

6.3. Интернет-ресурсы

1. www.wikipedia.com, www.wikipedia.ru
2. www.okulture24.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения групповых лекционных и практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы. Групповые лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях № 32 учебного корпуса № 8 ВлГУ;

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Современные технологии арт-менеджмента» используются:

- Мультимедийные средства ИИХО (видеопроектор, компьютер, аудио и видео аппаратура);
- Лекционная аудитория
- Доска для демонстрационного материала
- Тесты контроля знаний

Рабочую программу составил:

Проектор по ВРиМП,
доцент кафедры МО ИИХО
кандидат экономических наук

Ерашова О.В.

Рецензент:

А.В. Александров, директор ГБУК ВО ЦПИИ

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 21 июня 2022 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор

Л.Н. Ульянова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО направления 44.04.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 4 от 28.06.2022 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор

Л.Н. Ульянова