

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.02 МЕНЕДЖМЕНТ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль): Арт-менеджмент и перевод (английский, французский языки)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: филологии

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	34		
Семестр/триместр	67		
Лекции	32		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	32		
Консультации	2		
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет – 0,2 Экзамен – 0,3		
Контроль	27		
Самостоятельная работа	86,5		

Всего часов: 180

Трудоемкость: 5 зачетных единиц

Разработчик рабочей программы:

кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Борисова

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование способности к системному пониманию теоретических и методологических основ менеджмента визуальных искусств, его сущности и специфики, ориентирования в функциях и видах деятельности менеджмента визуальных искусств, содействие процессу воздействия произведений искусства на социально-культурную среду общества, формирование художественно-эстетических ценностей, идеалов и взглядов личности посредством профессиональной, социальной и просветительской деятельности, обеспечение разработки и принятия обоснованных решений по вопросам искусства, формирования социокультурной среды, художественного образования и воспитания.

Задачи изучения дисциплины:

- организация процесса функционирования и развития визуальных искусств в обществе;
- обеспечение творческо-производственной и рекламно-маркетинговой деятельности, направленной на эффективную реализацию целевых социокультурных проектов и программ;
- содействие процессу воздействия произведений визуального искусства на социально-культурную среду общества;
- популяризация памятников искусства и культуры, относящихся к художественно-историческому наследию;
- формирование художественно-эстетических ценностей, идеалов и взглядов личности посредством профессиональной, социальной и просветительской деятельности;
- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи;
- создание условий для успешного личностно-профессионального становления и развития специалистов сферы визуальной культуры и искусства;
- обеспечение разработки и принятия обоснованных решений по вопросам развития визуального искусства.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (дисциплины).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-2	Знать: – концептуальные положения и требования к прикладным и исследовательским проектам в исследуемой области; – теорию и историю искусств; – функции государственных органов управления культурой; – формы, методы организации	Знает: – концептуальные положения и требования к прикладным и исследовательским проектам в области менеджмента визуальных искусств; – теорию и историю искусств; – функции государственных органов управления культурой в

	мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – требования к работе руководителя прикладными и исследовательскими проектами в исследуемой области; – методы руководства прикладными и исследовательскими проектами в области менеджмента; – подходы к планированию внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; – особенности проектирования процесса организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся с использованием современных методик и образовательных технологий	области визуальных искусств; – формы, методы организации мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – требования к работе руководителя прикладными и исследовательскими проектами в области менеджмента визуальных искусств; – методы руководства прикладными и исследовательскими проектами в сфере менеджмента визуальных искусств; – подходы к планированию внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся в области визуальных искусств; – особенности проектирования процесса организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся с использованием современных методик менеджмента и образовательных технологий
	Уметь: – разрабатывать прикладные и исследовательские проекты в области арт-менеджмента; – организовывать деятельность по руководству прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – организовывать мероприятия по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся; – обосновывать выбор методов организации внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся	Умеет: – разрабатывать прикладные и исследовательские проекты в области менеджмента визуальных искусств; – организовывать деятельность по руководству прикладными и исследовательскими проектами в области менеджмента визуальных искусств; – организовывать мероприятия по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе деятельности обучающихся в сфере менеджмента; – обосновывать выбор методов при проведении проектной творческой деятельности учащихся по данной дисциплине

	Владеть: – предметным содержанием теории и истории искусств; – функциями руководства прикладными и исследовательскими проектами в области арт-менеджмента; – способностью организовывать и руководить проведением мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства – способностью планировать и проектировать внеурочную учебно-проектную творческую деятельность обучающихся; – методами обучения и современными образовательными технологиями внеурочной учебно-проектной творческой деятельности обучающихся	Владеет: – предметным содержанием теории менеджмента визуальных искусств; – функциями руководства прикладными и исследовательскими проектами в области менеджмента визуальных искусств; – способностью организовывать и руководить проведением мероприятий по визуализации, трансляции, реализации произведений искусства; – способностью планировать и проектировать внеурочную управленческую деятельность обучающихся в сфере визуальных искусств; – методами обучения и современными образовательными технологиями в области менеджмента визуальных искусств

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. История, теоретические основы, методология и базовые категории менеджмента визуальных искусств	71,8	16	16		39,8
1.	Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности.	10	2	2		6
2.	Тема 2. Жанры, виды и формы организации визуальных искусств и их историческое развитие.	16	4	4		8
3.	Тема 3. Основные составляющие управления в сфере визуальных искусств: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы.	16	4	4		8
4.	Тема 4. Современная индустрия визуальных искусств как система: основные элементы, устойчивые взаимосвязи.	29,8	6	6		17,8

	Форма отчетности	За – 0,2				
	Итого за 6 семестр	72	16	16		39,8
	Раздел 2. Виды и характеристики менеджмента визуальных искусств	78,5	16	16		46,7
7.	Тема 1. Менеджмент кино и телевидения.	12	4	4		4
8.	Тема 2. Менеджмент изобразительного и декоративно-прикладного искусств.	18	6	6		6
9.	Тема 3. Музейный и галерейный менеджмент.	18	6	6		6
	Контроль	27				
	Консультация	2				
	Форма отчетности	Эк – 0,3				
	Итого за 7 семестр	108	16	16		46,7
	ИТОГО:	180	32	32		86,5

Очно-заочная форма обучения не реализуется

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы.

Типовой вариант контрольной работы

1. Термин «менеджмент» в переводе с английского означает

Выберите несколько правильных вариантов ответа:

- a) управление
- b) руководство
- c) администрирование
- d) умение распоряжаться

2. Арт-менеджмент — это

Выберите несколько правильных вариантов ответа:

- a) деятельность, создающая качественно новые материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового
- b) особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры
- c) профессиональное управление процессом создания художественных ценностей (материальных и духовных)
- d) процесс, способствующий обучению, усовершенствованию компетентности и профессиональных навыков обучающегося

3. Авторитарный стиль руководства арт-менеджера:

Выберите один правильный вариант ответа:

- a) это отстраненность от руководства и делегирование подчиненным полномочий самостоятельно принимать решения
- b) единоличное правление, опирающееся на приказы и принуждения

- с) распределение ответственности и полномочий между подчиненными

4. Демократический стиль руководства арт-менеджера:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) это отстраненность от руководства и делегирование подчиненным полномочий самостоятельно принимать решения
- б) единоличное правление, опирающееся на приказы и принуждения
- с) распределение ответственности и полномочий между подчиненными

5. Попустительский стиль руководства арт-менеджера:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) это отстраненность от руководства и делегирование подчиненным полномочий самостоятельно принимать решения
- б) единоличное правление, опирающееся на приказы и принуждения
- с) распределение ответственности и полномочий между подчиненными

6. Визуальные искусства (воспринимаемые зрением):

Выберите несколько правильных вариантов ответа:

- а) живопись
- б) дизайн
- с) поэзия и проза
- д) музыка

7. Население Древнего Рима требовало:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) организации театральных объединений
- б) хлеба и зрелищ
- с) государственного финансирования сферы искусства

8. Арт-менеджер способствует превращению кино:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) в фактор формирования картины мира, единения социокультурного пространства
- б) средство достижения финансового благополучия, окупаемости финансовых затрат
- с) способ развлечения, свободного времяпрепровождения

9. Субъекты арт-рынка:

Выберите несколько правильных вариантов ответа:

- а) арт-дилер
- б) владелец галереи, салона
- с) аукцион
- д) художественные ярмарки
- е) меценат
- ф) художественный продукт

10. Роль менеджера в киноиндустрии:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) остается неизменной
- б) меняется на различных её этапах
- с) зависит от подготовки профессиональных кадров

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета и экзамена с использованием следующих оценочных материалов: вопросы к зачету, вопросы к экзамену.

Вопросы к зачету (6 семестр, очная форма обучения)

1. Роль и значение арт-менеджмента в современном мире.
2. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности.
3. Арт-менеджмент в контексте смены научных, культурных и проектных парадигм.
4. Зарождение и развитие арт-менеджмента в странах Европы.
5. История и тенденции развития арт-менеджмента в России.
6. Предпосылки возникновения современных представлений об арт-менеджменте.
7. Основные категории арт-менеджмента.
8. Функции арт-менеджмента.
9. Сущность и специфика арт-менеджмента.
10. Основные разновидности арт-менеджмента.
11. Музыкальный менеджмент.
12. Театральный менеджмент.
13. Хореографический менеджмент.
14. Цирковой менеджмент.
15. Концертно-фестивальный и гастрольный менеджмент.
16. Менеджмент кино и телевидения.
17. Менеджмент изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
18. Музейный и галерейно-выставочный менеджмент.
19. Профессиональная культура арт-менеджера.
20. Культура и культурные потребности арт-менеджера.

Вопросы к экзамену (7 семестр, очная форма обучения)

1. Подготовка и реализация съемочного процесса фильмов.
2. Подготовка и реализация съемочного процесса телепрограмм.
3. Подготовка и реализация съемочного процесса телесериалов.
4. Организация дистрибуции и кинотеатрального показа.
5. Осуществление оценки художественной ценности и зрительского потенциала кино- и телепроекта.
6. Сегменты рынка произведений искусства. Индекс MeiMoses как индикатор состояния арт-рынка.
7. Планирование и организация деятельности в сфере создания, хранения и продвижения художественных картин, инсталляций.
8. Планирование и организация деятельности в сфере создания, хранения и продвижения предметов декоративно-прикладного искусства.

9. Планирование и организация деятельности в сфере создания, хранения и продвижения предметов дизайна.
10. Проектирование и реализация арт-проектов, арт-продукции в сфере музейного бизнеса и арт-индустрии: аукционы, арт-дилеры, эксперты, коллекционеры, музеи, художественные галереи.
11. Крупнейшие аукционные дома. Арт-дилеры, фрагментарность профессиональной деятельности арт-дилеров.
12. Организация и проведение выставок различной направленности.
13. Организация и проведение перформансов, хеппенингов, шоу-представлений и других инновационных способов и форм презентации музейно-выставочного содержания.
14. Особенности и характерные черты российского арт-рынка, национальный компонент, ментальность.
15. Современное состояние российского рынка визуальных искусств: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики.
16. Потенциал Российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства.
17. Формулировка миссии и концепции галереи. Выбор программы. Работа с экспертами-искусствоведами, оценщиками, независимыми кураторами.
18. Написание бизнес-плана галереи: исследование рынка, клиента, конкурентов, ценообразование, планирование продаж, расходов.
19. Организация пространства художественной галереи. Возможные варианты организации внутреннего пространства галереи.
20. Организация рекламы художественной галереи. Роль рекламы в работе галереи. Особенности и виды рекламной составляющей в деятельности галереи.
21. Основные правила и формы работы со СМИ в деятельности художественной галереи.
22. Продажа и покупка произведений искусства. Особенности работы между галеристами и художниками. Договор между галеристом и художником. Процесс ценообразования художественных произведений.
23. Художественная галерея в интернете. Виртуальные галереи и их особенности.
24. История коллекционирования.
25. Музей и его функции. Уникальность музея среди других просветительских и культурных институтов.
26. Структура музея. Музейная концепция. Современный музей как предприятие.
27. Дифференцированность музеев согласно типу коллекции и культуре страны.
28. Предпринимательская, финансовая, научная, педагогическая, экспертная, реставрационная деятельность современных музеев.
29. Инвестиционные стратегии на рынке предметов визуальных искусств.
30. Работа с социальными сетями в сфере визуальных искусств.
31. Создание медиа-проектов в сфере визуальных искусств.

32. Особенности продвижения в интернет-среде посредством социальных сетей.
Основные инструменты SMM для продвижения визуальных искусств.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Арт-менеджмент: учебное пособие / Л.Н. Жуковская, С.В. Костылева, В.С. Лузан и др.; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 188 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496978> (дата обращения: 01.09.2020)

4.2. Дополнительная литература

1. Байрнс, У.Д. Менеджмент и культура=Management and the arts / У.Д. Байрнс; под науч. ред. И. Чубарова; пер. с англ. И. Кушнаревой. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 624 с.: ил. – (Исследования культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577242> (дата обращения: 01.09.2020)

2. Карцева, Е.А. Выставочное и галерейное дело: учебное пособие / Е.А. Карцева. – Москва: Директмедиа Паблишинг, 2019. – 197 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771> (дата обращения: 01.09.2020)

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	https://www.culture.ru/	Портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура РФ»	Свободный доступ
3.	http://ecsocman.hse.ru	Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.	Свободный доступ

		Менеджмент»	

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.