

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ имени А.Д. Крячкова»
(НГУАДИ)

РПД одобрена
Ученым советом НГУАДИ

протокол № 27 от 01.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НГУАДИ

_____ Н.В. Багрова

" ____ " _____ 202_ г.

Арт-менеджмент

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Промышленного дизайна**

Учебный план 54.03.01_2021_Дизайн_3_КД.rlx
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Профиль коммуникационный дизайн

Квалификация **Бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 30
самостоятельная работа 78

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	15 5/6		уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	14	14	14	14
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30	30	30	30
Сам. работа	78	78	78	78
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.т.н., Декан, доцент, Соболева Е.Л.

Рецензент(ы):

к.т.н., Доцент, Рязанцева И.В.

Рабочая программа дисциплины

Арт-менеджмент

разработана в соответствии с:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

составлена на основании учебного плана:

Направление 54.03.01 Дизайн

утвержденного учёным советом вуза от 01.12.2022 протокол № 27.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленного дизайна

Протокол от 22.11.2022 г. № 4

Срок действия программы: 2021-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Н.В. Бекк

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины «Арт-менеджмент» является формирование у обучающихся профессиональных знаний, навыков и умений в области арт-менеджмента и воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых будущим специалистам дизайнерам в сфере коммуникационного дизайна.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Маркетинг и менеджмент в дизайне
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде**

Знать:	
Уровень 1	содержание понятий «арт-менеджмент», «творческая индустрия»; основные функции и механизмы менеджмента творческой индустрии; технологии арт-менеджмента; механизмы взаимодействия для успешной работы в команде.
Уметь:	
Уровень 1	осуществлять профессиональные функции арт-менеджера, осуществлять взаимодействие в команде.
Владеть:	
Уровень 1	навыками анализа состояния, проблем и тенденций развития творческой индустрии, организации работы творческих коллективов.

ОПК-5: Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

Знать:	
Уровень 1	базовые категории рынка и рыночных отношений творческой индустрии, механизмы финансирования творческих индустрий, особенности арт-менеджмента в России для успешной организации и участия в выставках, конкурсах, фестивалях.
Уметь:	
Уровень 1	применять полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности, разрабатывать план-концепт творческих мероприятий, оформлять документы и готовить презентации для участия в творческих мероприятиях.
Владеть:	
Уровень 1	навыками создания творческих проектов; привлечения финансовых источников на производство и реализацию творческих проектов; участия в творческих мероприятиях; осуществления деятельности по продвижению и реализации социально-культурных проектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	УК-3.1.1 Теоретические основы социального взаимодействия для успешной работы в команде.
3.1.2	ОПК-5.1.1 Условия и технологии организации и участия в выставках, конкурсах, фестивалях.
3.2	Уметь:
3.2.1	УК-3.2.1 Осуществлять взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
3.2.2	ОПК-5.2.1 Разрабатывать план-концепт творческих мероприятий, оформлять документы и готовить презентации для участия в конкурсах, выставках, фестивалях.
3.3	Владеть:
3.3.1	УК-3.3.1 Навыками командной работы.
3.3.2	ОПК-5.3.1 Навыками участия в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
-------------	---	----------------	-------	-------------	------------	------------

	Раздел 1. Лекционные занятия				
1.1	Введение в курс "Арт-менеджмент". /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.2	Мировая и российская творческая индустрия. /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.3	Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии. /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.4	Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии. /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.5	Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии. /Лек/	7	4	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.6	Технологии сбыта в творческой индустрии. /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
1.7	Профессиональные обязанности и личностные качества арт-менеджера. /Лек/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
	Раздел 2. Практические занятия				
2.1	Практическое занятие 1 /Пр/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
2.2	Практическое занятие 2 /Пр/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
2.3	Практическое занятие 3 /Пр/	7	2	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
2.4	Практическое занятие 4 /Пр/	7	4	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
2.5	Практическое занятие 5 /Пр/	7	4	УК-3 ОПК-5	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
	Раздел 3. Самостоятельная работа				
3.1	Самостоятельная работа по курсу "Арт-менеджмент" /Ср/	7	56	УК-3 ОПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1
	Раздел 4. Контроль				
4.1	Контрольная работа /Контр.раб./	7	2	УК-3 ОПК-5	Э1
4.2	Написание и защита реферата /Реф/	7	20	УК-3 ОПК-5	Э1
4.3	/Зачёт/	7	0	УК-3 ОПК-5	Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Компетенция не сформирована (неудовлетворительно, 0-30 баллов): У обучающегося обнаружены пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.

Пороговый уровень (удовлетворительно, 31-50 баллов): Компетенция сформирована на пороговом уровне. Пороговый уровень даёт общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач.

Базовый уровень (хорошо, 51-80 баллов): Компетенция сформирована на базовом уровне. Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и

методикам.

Продвинутый уровень (отлично, 81-100 баллов): Компетенция сформирована на продвинутом уровне. Продвинутый уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Текущий контроль успеваемости – Контрольная работа проводится в письменном в очном и/или дистанционном формате.

Темы контрольной работы:

Тема 1. Понятие «Арт-менеджмент».

Объекты творческой индустрии и их классификация. Рынок творческой индустрии и его особенности. Сущность, содержание и специфика современного арт-менеджмента. Функции арт-менеджмента. Особенности арт-менеджмента как системы управления в сфере творческой индустрии. Творческая индустрия как система: элементы и взаимосвязи.

Тема 2. Мировая и российская творческая индустрия.

Исторические этапы развития и становления мировой творческой индустрии. Основные закономерности развития мировой творческой индустрии. Роль творческой индустрии в жизни общества: позитивные и негативные аспекты. Основные сегменты творческой индустрии и историческая ретроспекция их развития. Исторические аспекты развития отечественной творческой индустрии и ее современное состояние. Особенности и характерные черты развития отечественной творческой индустрии.

Тема 3. Управленческий и производственные аспекты творческой индустрии.

Возникновение системы управления производственными процессами в творческой индустрии. Теории управленческой деятельности и их отражение в системе управления в творческой индустрии. Механизмы управления в творческой индустрии. Общая характеристика продуктов деятельности в творческой индустрии. Подходы к созданию творческих продуктов. Понятие технологии в арт-менеджменте и ее специфика. Технологические цепочки и конвейер производства.

Диверсификация продуктов деятельности в творческой индустрии. Проектная деятельность как основа производственной деятельности в сфере творческих индустрий. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Основные этапы разработки проекта.

Тема 4. Организационные аспекты и мотивация деятельности в творческой индустрии.

Организационные структуры управления в творческой индустрии. Организационные отношения, организационное документирование, организационная культура творческих индустрий. Особенности организации деятельности творческой проектной группы. Понятие мотивации. Особенности процесса мотивации труда в творческой индустрии. Способы стимулирования творческой деятельности. Система мотивации творческого коллектива.

Тема 5. Механизмы финансирования в творческой индустрии.

Основные источники финансирования творческих индустрий. Роль государства в финансировании культуры. Мировой опыт и основные типы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга.

Организация и проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность. Технология работы со спонсорами.

Текущий контроль успеваемости – Реферат.

Перечень тем для написания реферата:

1. Арт-менеджмент в структуре социокультурного менеджмента.
2. Механизмы управления организацией в сфере культуры и искусства.
3. Арт-менеджмент как область теоретического знания, функции и задачи арт-менеджмента.
4. Арт-менеджмент как пространство для распространения теории управления.
5. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства.
6. Арт-менеджмент как функционально-ролевой вид деятельности.
7. Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера.
8. Социальный заказ как основа функционирования коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры и искусств.
9. Арт-менеджмент как направление коммерческой деятельности в сфере культуры и искусства.
10. Средства массовой коммуникации как главный канал распространения и потребления ценностей массовой культуры.
11. Типология потребителя культурного продукта (слушателя, зрителя, читателя). Закономерности массового восприятия.
12. Художественный продукт и социодинамика потребностей аудитории в сфере искусства.
13. Формирование художественной культуры личности как задача арт-менеджмента.
14. Воспитание художественного вкуса и способности оценивать эстетический уровень арт-продукта и услуг.
15. Интеграция художественно-эстетической и организационно-экономической направленности арт-менеджмента.
16. Арт-менеджер как посредник между художником и аудиторией.
17. Коучинг как стратегическое планирование личной профессиональной деятельности арт-менеджера.
18. Компетентностная модель арт-менеджера.
19. Социально-культурная анимация как технология арт-менеджмента.
20. Тенденции развития арт-индустрии и задачи арт-менеджмента.
21. Культурно-досуговая индустрия как система создания и массового тиражирования культурно-досуговых и развлекательных товаров и услуг.
22. Технологии арт-менеджмента в сфере народного художественного творчества.
23. Технологии арт-менеджмента в ивент-индустрии.

24.	Галерейный бизнес и функции арт-менеджера.
25.	Функции арт-менеджера в сфере дизайна.
26.	Маркетинг в структуре арт-менеджмента.
27.	Особенности маркетинга в сфере культуры и искусства.
28.	Реклама и PR как инструменты маркетинга в сфере культуры и искусства.
29.	Функции промоутерской деятельности арт-менеджера.

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования НГУАДИ имени А.Д. Крячкова.

Зачёт – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения обучающимися материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Дорофеева Л. И.	Менеджмент: учебное пособие	Саратов: Научная книга, 2019
Л1.2	Архипов, А. В.	Менеджмент: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Киселева О. И.	Арт-менеджмент: учебно-методическое пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015
Л2.2	Герчикова И. Н.	Менеджмент: учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Л2.3	Эриашвили Н. Д., Старостенко В. К.	Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Л2.4	Базиян Н. Р.	Стратегический менеджмент	Москва: Юриспруденция, 2018
Л2.5	Левченко, Т. М., Лихтанская, О. И.	Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2022
Л2.6	Устимова, О. В.	Менеджмент: конспект лекций для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль подготовки «менеджмент музыкального искусства», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2022

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 | ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Арт-менеджмент»

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 | Windows 7 – операционная система, LibreOffice, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint Security 10, 7-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 | Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>

7.3.2.2 | Elibrary.ru: научная электронная библиотека – Режим доступа: <https://elibrary.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория, оснащённая комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ.
7.2	Аудитория для самостоятельной работы, оснащённая комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом).

Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, терминологический диктант и тп.

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями, формулируемыми преподавателем перед её выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии и прикрепляется в личном кабинете обучающегося (ЭИОС).

Методические рекомендации по выполнению реферата.

Реферат – это письменная работа на определённую тему, написанная на основе анализа нескольких источников литературы.

Реферат состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и списка используемых источников.

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями и указаниями преподавателя.

Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной темы, ставится цель и определяются задачи её выполнения. Цель по смыслу должна совпадать с названием выбранной темы реферата. Задачи – это «пошаговое» раскрытие цели.

Основная часть реферата состоит из глав с параграфами или самостоятельных разделов. Названия глав или разделов должны соответствовать формулировкам задач, приведённых во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким выводом.

В заключении приводятся обобщающие выводы по теме реферата.

Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или первого слова заглавий книг и статей, если автор не указан. В конце списка указываются адреса сайтов интернет-источников.

Реферат выполняется в объёме, согласованном с преподавателем, на листах формата А4 с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля (размер шрифта). Реферат представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС).

Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы является углублённое усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя индивидуальные консультации с преподавателем, указанные в РПД источники литературы и другие материалы.

Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:

- проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно-методическими материалами по дисциплине;
- подготовку к занятиям семинарского типа – к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом;
- предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
- проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путём решения тестов, задач, заданий и упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;