

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»
V СЕМЕСТР**

Тема 1. Введение в курс «Арт-менеджмент»

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:

1. Понятие арт-менеджмента.
2. Связь арт-менеджмента и арт-индустрии.
3. Основные направления арт-индустрии.
4. Сущность социокультурно-деятельности.
3. Составить глоссарий основных понятий арт-менеджмента.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#)]

Тема 2. Становление арт-менеджмента за рубежом

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Особенности становления арт-индустрии за рубежом
 2. Развитие художественно-эстетической деятельности в пост-культуре
 3. Массовое искусство и массовая культура
3. Найти в сети интернет публикации (3-4 статьи) по арт-менеджменту и проанализировать по следующим критериям:
 - название; издательство, год издания, номер;
 - автор публикации (теоретик, практик, деятель культуры и т.д.);
 - характер материала (отражение опыта, постановка проблемы, дискуссия и т.п.);
 - краткое содержание публикации (тезисно);
 - выводы или предложения; собственные выводы по прочитанному материалу.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#)]

Тема 3. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Зарождение арт-менеджмента в России
 2. Политика России в сфере культуры
 3. Особенности формирования культурной политики в XXI веке
 4. В чем заключается сходство и различие арт-индустрии в России и Европе?
 5. Каковы тенденции существования поп-индустрии в России на ближайшее время?

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#), [9](#)]

Тема 4. Музыкальный шоу-бизнес - часть арт-индустрии

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:

1. Истоки музыкального шоу-бизнеса
 2. Становление музыкально-издательской деятельности
 3. Концертная деятельность
 4. Музыкальная индустрия на современном этапе
3. Проанализировать музыкальный клип исполнителя (по выбору студента) по следующим критериям: идея (сюжет, банальность, высокое искусство); режиссура (воплощение идеи, продуманность, лаконичность); операторская работа (динамика картинки, ритмичность, работа с фокусом); монтаж (спецэффекты, выдержанность ритма); актерская игра (эмоциональность исполнителя, соответствие вербальных элементов и невербальных, качество исполнения).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [5](#), [6](#), [8](#)]

Тема 5. Административная деятельность театрально-зрелищных предприятий

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Функции управления. Методы управления театральными организациями.
 2. Антеприза как формат предпринимательской деятельности в сфере театрального искусства.
 3. Задачи арт-менеджмента в театрально-зрелищных предприятиях
 4. Основные направления театрального арт-менеджмента.
3. Прочитать и законспектировать статью Пархомовской Н. Лаборатория сайт-специфик: знай свое место (Электронный журнал «Театр». – 2019.- №39. – Режим доступа: <http://oteatre.info/laboratorii-sajt-spetsifik-znaj-svoe-mesto/>) и ответить на вопросы:
Вопросы для рассуждения:
 1. Почему лабораторный формат театра был популяризирован в России?
 2. В чем специфика лабораторного театра?
 3. Как взаимосвязаны перформанс и лабораторный формат?

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)]

Тема 6. Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Приоритетные задачи учреждений культуры
 2. Теории и технологии культурно-досуговой деятельности, продюсирования и постановки шоу-программ
 3. Авторские права на постановку спектакля
 4. Основные трудности профессии театрального менеджера
3. Подобрать в сети интернет громкие случаи нарушения авторских прав в сфере театрального искусства, которые были отражены в СМИ. Работу оформить в виде тезисного изложения.

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

Тема 7. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Охрана интеллектуальной собственности в сфере арт-менеджмента
 2. Основные понятия Закона «О культуре» ЛНР
 3. Понятие «авторское право» в Законе «Об авторских и смежных правах» ЛНР
 4. Соавторство

Литература: [[2](#), [5](#), [6](#)].

Тема 8. Профессионализм и мастерство арт-менеджера

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Виды деятельности арт-менеджера
 2. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
 3. Основные направления работы арт-менеджера в цифровом формате
 4. Аспекты деятельности арт-менеджера

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

Тема 9. Понятие и сущность продюсирования

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Понятие продюсирование
 2. Законодательство в сфере арт-продюсирования
 3. Экономические и социальные условия деятельности продюсера
 4. Цели и задачи продюсерской деятельности
 5. Продюсирование как перспективное направление арт-индустрии
 6. Продюсирование в цифровую эпоху медиакоммуникаций

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

VI СЕМЕСТР

Тема 10. Проектный менеджмент

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Понятие проектного менеджмента
 2. Промоутерская деятельность арт-менеджера
 3. Этапы продвижения арт-продукта на рынок
 4. Основные функции промоутерской деятельности
 5. Основные тренды лейблов в шоу-бизнесе

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

Тема 11. Промоушн в сфере арт-индустрии

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Промоушн концертных проектов
 2. Промоушн культурно-досуговой деятельности
 3. Промоушн в структуре этнокультурной деятельности
3. Подготовить презентацию по открытию арт-выставки (по выбору студента). В презентации должны быть отражены следующие моменты: выбор зала, техническое обеспечение, регистрация участников, публикации в СМИ, анализ количества участников, выбор экспозиций.

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

Тема 12. Бизнес-планирование творческого проекта

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Планирование в учреждениях культуры и его основные виды
 2. Структура бизнес-плана для творческого коллектива
 3. Бизнес-план для творческой мастерской: особенности и структура
3. Разработать бизнес-план по продвижению имиджа начинающей музыкальной группы.

Литература: [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [8](#)].

Тема 13. Студия грамзаписи как звено музыкального шоу-бизнеса

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Становление звукозаписывающей индустрии
 2. Звукозапись в условиях технологического переворота
 3. Организационно-правовые особенности западных рекорд-лейблов и их место в системе глобальной звукозаписи
 4. Правовые нюансы урегулирования звукозаписывающей сферы и стратегические перспективы

Литература: : [[1](#), [2](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#)].

Тема 14. Эстрадный имидж исполнителя

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Понятие имиджа и его виды
 2. Сценический имидж эстрадных певцов
 3. Тенденции поп-арта

3. Проанализировать имидж художника (по выбору студента)

Схема анализа:

1. Определить зеркальный имидж.
2. Определить желаемый имидж.
3. Исследовать социально-психологические особенности личности.
4. Выявить стиль творчества базисного имидж-субъекта.

5. Выявить степень авторитета художника в культурном пространстве (узнаваемость среди массовой аудитории, насколько часто появляется информация о художнике в СМИ).

6. Обобщить достоинства и недостатки в имиджируемом субъекте.

7. Разработать рекомендации по коррекции имиджа.

Отчет по результатам выполнения задания должен быть представлен в печатной или письменной форме.

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Тема 15. Виды и классификация ночных клубов

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:

1. Особенности развития ночных клубов как специфической формы организации досуга

2. Классификация клубов

3. Феномен клуббинга в современной досуговой культуре.

3. Провести анализ специальных событий, организованных клубом творчества и разработать механизмы продвижения имиджа заведения среди целевой аудитории.

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Тема 16. Технологии организации шоу-программ

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:

1. Специфика жанра ток-шоу

2. Эволюция требований к продюсеру шоу-программ

3. Организация ток-шоу на радио

4. Организация шоу-программ для молодежи

5. Интерактивные рекламные технологии в шоу-бизнесе

6. Менеджмент шоу-программ как основа духовного развития

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].

VII СЕМЕСТР

Тема 17. Менеджмент гастрольной деятельности

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:

1. Понятие гастрольной деятельности

2. Культурная политика и гастрольная деятельность
3. Менеджмент в деятельности детских концертных организаций

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Тема 18. Реклама в сфере арт-менеджмента

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Рекламные технологии в структуре арт-менеджмента
 2. Арт-стратегии как элемент городского развития
 3. Технологии продвижения арт-продукта
 3. Спрогнозируйте роль рекламы в дальнейшем будущем человечества (маx 10 предложений)
 4. Проанализируйте рекламное наполнение онлайн-версии журналов «Cosmopolitan» и «Men`s Health» (режим доступа: <http://jurnali-online.ru/cosmopolitan>) и определите виды социальных ролей и поведенческих моделей, пропагандируемых этими изданиями. На основе результатов составьте образ «идеального» мужчины и женщины, читающего данный продукт. Материалы проиллюстрируйте примерами рекламных обращений.

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].

Тема 19. Инновационные технологии в сфере арт-индустрии

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Инновационные стратегические проекты в арт-бизнесе
 2. Особенности организации коммуникативного информационного пространства сферы искусства
 3. Технологии привлечения внебюджетных источников финансирования
 4. Какие имиджевые ампулы или «маски» российских деятелей культуры Вы можете выделить? Имеют ли они характерные языковые / речевые признаки?
 5. Продумайте проект рекламы новой музыкальной композиции для женщин в США, Малайзии, Кении, Японии, используя схему Г. Лассвелла. Будут ли рекламные ролики одинаковы для всех этих стран? Почему?

Литература: [1, 2, 3, 5, 9]

Тема 20. Тенденции развития арт-индустрии в кризисных ситуациях

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:
 1. Способ прогнозирования кризисных ситуаций
 2. Творческое предпринимательство в контексте формирования креативной экономики и региональной политики в сфере культуры
 3. Риск-менеджмент в современном арт-бизнесе

Литература: [1, 2, 3, 5, 9]