

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 54.04.01 Дизайн

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	72/2,0	34	20	14	38	Зачет	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	72/2,0	36	20	16	36	Диф.зачет		2	-	-	-	-	-	-	-
Всего		144/4,0	70	40	30	74	Зач./Д.зач.	Всего		-	-	-	-	-	-	-

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО, утвержденного Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.

Программу разработал _____ С.А. Лохматов, доцент кафедры.

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ А.В.Закорецкий

Согласовано:

Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства

_____ Н.Г.Феденко _____ 2019г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратура) и адресована студентам 1 курса (I, II семестр) направления подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Содержание дисциплины «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» призвано способствовать формированию соответствующего фундамента экономических знаний, который позволяет в дальнейшем овладеть специальными отраслевыми и межотраслевыми дисциплинами, выработать у студентов навыки экономического мышления. Основная цель дисциплины: систематизированное и научно-обоснованное изложение сущности и закономерностей протекания экономических процессов в рыночных условиях хозяйствования.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение практических заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета (1 семестр) и дифференцированного зачета (2 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 20 часов в I семестре и 20 часов во II семестре для очной формы обучения, практические занятия – 14 часов в I семестре и 16 часов во II семестре для очной формы обучения, самостоятельная работа – 38 часов в I семестре и 36 часов во II семестре для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» является формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков по управлению проектами в сфере арт-менеджмента.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов понятийного аппарата арт-менеджмента;
- освоение проблематики состояния и развития арт-индустрии;
- изучение основных подходов и методов управления проектами;
- усвоение вопросов по осуществлению процесса создания проекта;
- применение в практической деятельности знаний по разработке проекта;
- рассмотрение и анализ факторов, влияющих на выбор варианта проекта;
- изучение механизма осуществления процесса управления проектами;
- использование полученных знаний по дисциплине для составления бизнес-плана творческого проекта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» относится к вариативной части, которая призвана способствовать формированию основ экономических знаний для выработки у студентов навыков экономического мышления., которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда дисциплин образовательной программы.

Дисциплина изучается в первом и втором семестре первого учебного года. Является основой для изучения следующих дисциплин: отражается в процессе выполнения выпускной квалификационной работы.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 54.04.01 Дизайн:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОПК-3	готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ
ОПК-5	готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями
ПК-5	готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
ПК-9	способность организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости
ПК-10	способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы, студенты должны **знать**:

- современные концепции арт-менеджмента,
- методологии оценки управленческих решений в современном арт-менеджменте;
- основные области управленческой компетенции и соответствующую терминологию;
- нормативно-правовые и нравственно-этические основы деятельности арт-менеджера;
- технологии управления проектами в сфере арт-менеджмента;
- критерии оценки конкретных решений в области арт-менеджмента.

Уметь:

- ориентироваться в проблемном понимании процессов в сфере арт-менеджмента;
- обосновывать стратегию и тактику ведения бизнеса в арт-индустрии;
- использовать методы проектной деятельности в сфере культуры и искусства;
- проводить самостоятельный анализ проектных решений в сфере арт-менеджмента на базе учета комплекса социологических, экономических и организационных факторов, влияющих на их принятие;
- использовать базовые знания по организации проектных работ и применению их на практике.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 (I семестр)								
Тема 1. Понятие и сущность арт-менеджмента и управления проектами.	12	4	2	6	-	-	-	-
Тема 2. Арт-менеджмент за рубежом: прошлое, настоящее, будущее.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 3. Особенности развития отечественного арт-менеджмента.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 4. Научные подходы и функции арт-менеджмента.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 5. Технология планирования арт-менеджмента.	12	3	4	5	-	-	-	-
Тема 6. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджмента.	12	4	2	6	-	-	-	-
Общее количество часов по разделу 1 (I семестр):	72	20	14	38	-	-	-	-
Раздел 2 (II семестр)								
Тема 7. Специфика управления проектами в сфере арт-менеджмента.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 8. Порядок разработки проекта и оценка и его эффективности.	12	4	4	4	-	-	-	-
Тема 9. Характеристика основных подсистем управления проектами.	12	4	4	4	-	-	-	-
Тема 10. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 11. Маркетинг в сфере арт-индустрии.	12	3	2	7	-	-	-	-
Тема 12. Бизнес-планирование творческого проекта.	12	3	2	7	-	-	-	-
Общее количество часов по разделу 2 (II семестр):	72	20	16	36	-	-	-	-
Всего часов за учебный год:	144	40	30	74	-	-	-	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Понятие и сущность арт-менеджмента и управления проектами.

Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности. Содержание и структура арт-менеджмента. Цели и приоритеты современного арт-менеджмента. Понятие и сущность управления проектами.

Тема 2. Арт-менеджмент за рубежом: прошлое, настоящее, будущее.

Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом. Этапы становления и развития арт-рынка: возникновение арт-рынка, зарождение матрицы арт-рынка, расширение и развитие арт-рынка.

Тема 3. Особенности развития отечественного арт-менеджмента.

Специфика эволюции отечественной арт-сферы: особенности менталитета, связь и взаимодействие различных форм, этапы становления и трансформации. Характеристика современного этапа развития арт-менеджмента.

Тема 4. Научные подходы и функции арт-менеджмента.

Концептуальные подходы в теории арт-менеджмента. Предметная область арт-менеджмента. Современная парадигма теории арт-менеджмента. Отличительные признаки арт-менеджмента. Основные функции арт-менеджмента.

Тема 5. Технология планирования арт-менеджмента.

Понятие, сущность и принципы планирования. Виды планов в арт-сфере. Этапы и методы планирования. Плановые показатели.

Тема 6. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.

Основные функции и задачи арт-менеджера. Специфика деятельности и специализация арт-менеджера. Принципы работы арт-менеджера. Профессиональные и личные качества арт-менеджера.

РАЗДЕЛ 2. (II СЕМЕСТР)

Тема 7. Специфика управления проектами в сфере арт-менеджмента.

Роль и значение управления проектами в сфере арт-менеджмента. Типы проектов в сфере культуры. Характеристика инновационного проектирования в арт-сфере. Подходы к оценке целесообразности управления проектами в арт-сфере.

Тема 8. Порядок разработки проекта и оценка его эффективности.

Общие подходы к разработке арт-проекта. Основные этапы проектирования. Особенности проектных технологий в арт-сфере. Оценка эффективности разработки проекта.

Тема 9. Характеристика основных подсистем управления проектами.

Управление содержанием проекта. Управление продолжительностью выполнения работ. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Управление персоналом. Управление материально-техническим обеспечением проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта.

Тема 10. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии.

Основные источники финансирования в арт-индустрии. Типы финансирования арт-индустрии. Модели государственного финансирования арт-сферы. Современные тенденции финансирования бюджетных учреждений культуры.

Тема 11. Маркетинг в сфере арт-индустрии.

Сущность маркетинга в сфере арт-индустрии. Содержание маркетинговой деятельности организаций сферы культуры. Принципы маркетинга в сфере арт-индустрии. Направления маркетинговой деятельности в сфере культуры. Задачи маркетинга на современном этапе развития арт-индустрии.

Тема 12. Бизнес- планирование творческого проекта.

Понятие и составные элементы бизнес-планирования. Анализ рынка культурных услуг. Определение и изучение потенциальных и реальных конкурентов. Разработка стратегия ценообразования и продвижения творческой продукции.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» являются работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка к практическим занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету/дифференцированному зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Понятие и сущность арт-менеджмента и управления проектами.

1. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности.
2. Содержание и структура арт-менеджмента.
3. Цели и приоритеты современного арт-менеджмента.
4. Понятие и сущность управления проектами.

Термины: арт-менеджмент, арт-сфера, управление проектами.

Выполнить:

1. Что такое арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности?
2. В каких направлениях необходимы знания и умения арт-менеджмента?
3. В чем заключается содержание и структура арт-менеджмента?
4. Охарактеризуйте основные направления арт-менеджмента.
5. В чем заключаются цели и приоритеты современного арт-менеджмента?
6. Какова сущность управления проектами?
7. В чем отличия управления проектами от понятия менеджмента?

Литература: [1 — С – 6-20; 2 — С – 9-44; 3 — С – 6-18; 4 — С – 12-28; 5 — С – 48-60; 6 — С – 9-34; 7 — С – 8-18; 8 — С – 7-21; 9 — С – 7-35; 10 — С – 3-22].

Тема 2. Арт-менеджмент за рубежом: прошлое, настоящее, будущее.

1. Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом.
2. Этапы становления и развития арт-рынка: возникновение арт-рынка, зарождение матрицы арт-рынка, расширение и развитие арт-рынка.

Термины: арт-индустрия, арт-рынок, матрица арт-рынка, арт-критика.

Выполнить:

1. Почему арт-менеджмент называют исторически развивающимся явлением?
2. Какие факторы влияют на становление и развитие арт-менеджмента?
3. Охарактеризуйте этапы развития арт-менеджмента.
4. Назовите профессии, возникающие в процессе развития арт-рынка.
5. Объясните, как меняется сфера искусства в период становления арт-рынка.
6. Каким образом произошло формирование арт-индустрии?
7. В чем заключается специфика управления арт-индустриями за рубежом?

Литература: [3 — С — 23-33; 5 — С — 24-26; 7 — С — 19-32; 8 — С — 24-27; 9 — С — 57-66; 10 — С — 35-44].

Тема 3. Особенности развития отечественного арт-менеджмента.

1. Специфика эволюции отечественной арт-сферы: особенности менталитета, связь и взаимодействие различных форм, этапы становления и трансформации.
2. Характеристика современного этапа развития арт-менеджмента.

Термины: централизованное управление, межкультурное взаимодействие, меценатство.

Выполнить:

1. С какого периода следует начинать историю отечественного арт-менеджмента?
2. Опишите эволюцию концертной деятельности в стране.
3. Когда начинается государственное регулирование отечественной арт-сферы?
4. Назовите этапы развития отечественного арт-менеджмента.
5. Под влиянием каких факторов эволюционирует арт-сфера?
6. Можно ли выявить смысловую концепцию в развитии отечественной арт-сферы?
7. Какая специфика присуща современной арт-сфере?
8. Назовите перспективы развития арт-сферы в XXI веке.

Литература: [3 — С — 34-48; 5 — С — 24-26; 7 — С — 19-32; 8 — С — 28-32; 9 — С — 57-66; 10 — С — 35-44].

Тема 4. Научные подходы и функции арт-менеджмента.

1. Концептуальные подходы в теории арт-менеджмента.
2. Предметная область арт-менеджмента.
3. Современная парадигма теории арт-менеджмента.
4. Отличительные признаки арт-менеджмента.
5. Основные функции арт-менеджмента.

Термины: концепция, парадигма, арт-технология, тип культуры, функции арт-менеджмента.

Выполнить:

1. Назовите факторы способствующие возникновению науки арт-менеджмент.
2. В чем специфика арт-менеджмента как научного направления?
3. Какие трудности встречаются в процессе формирования науки арт-менеджмент?
4. Что понимается под парадигмой арт-менеджмент?
5. Какие научные подходы существуют в арт-менеджменте?
6. Назовите объект и предмет науки арт-менеджмент.
7. Охарактеризуйте межпредметные связи теории арт-менеджмента.
8. Какие основные функции выполняет современный арт-менеджмент?

Литература: [3 — С — 50-64; 5 — С — 112-138; 6 — С — 34-40; 7 — С — 41-48; 8 — С — 17-21; 9 — С — 88-96; 10 — С — 60-68].

Тема 5. Технология планирования арт-менеджмента.

1. Понятие, сущность и принципы планирования.
2. Виды планов в арт-сфере.
3. Этапы и методы планирования.
4. Плановые показатели.

Термины: планирование, технология, принципы, методы, показатели планирования.

Выполнить:

1. В чем сущность планирования в арт-сфере?
2. Что понимается под технологией планирования?
3. Охарактеризуйте принципы планирования в арт-сфере.
4. Какие различают виды планов в арт-сфере?
5. Назовите основные этапы планирования.
6. Какие научные методы применяют в процессе планирования?
7. Что представляют собой плановые показатели?
8. Какие плановые показатели используются в арт-сфере?

Литература: [3 — С — 89-116; 4 — С — 213-232; 6 — С — 45-48; 7 — С — 41-48; 8 — С — 120-125; 9 — С — 232-260; 10 — С — 219-236].

Тема 6. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.

1. Основные функции и задачи арт-менеджера.
2. Специфика деятельности и специализация арт-менеджера.
3. Принципы работы арт-менеджера.
4. Профессиональные и личные качества арт-менеджера.

Термины: арт-менеджер, администратор, промоутер, продюсер, компетенция.

Выполнить:

1. Что относят к основным функциям арт-менеджера?
2. Какие специальные и дополнительные функции характерны для арт-менеджера?
3. Охарактеризуйте основные задачи арт-менеджера.
4. В чем специфика деятельности арт-менеджера?
5. Назовите специализации деятельности арт-менеджера.
6. Какими принципами руководствуется в своей работе арт-менеджер?
7. Какими профессиональными качествами должен обладать арт-менеджер?
8. Какое значение придается личным качествам арт-менеджера?

Литература: [4 — С — 346-352; 6 — С — 83-85; 7 — С — 73-78; 8 — С — 44-47; 9 — С — 85-87; 10 — С — 68-71].

РАЗДЕЛ 2. (II СЕМЕСТР)

Тема 7. Специфика управления проектами в сфере арт-менеджмента.

1. Роль и значение управления проектами в сфере арт-менеджмента.
2. Типы проектов в сфере культуры.
3. Характеристика инновационного проектирования в арт-сфере.
4. Подходы к оценке целесообразности управления проектами в арт-сфере.

Термины: арт-проект, инновационный проект.

Выполнить:

1. Какое значение имеет управления проектами в сфере арт-менеджмента?
2. В чем специфика управления проектами в сфере арт-менеджмента?
3. Назовите типы проектов, разрабатываемы в сфере культуры.
4. В чем заключается сущность инновационного проектирования в арт-сфере?
5. Какой тип инновационного проекта заслуживает наибольшее внимание?
6. Приведите примеры инновационных проектов в арт-сфере.
7. В чем состоит технология организационного проектирования?
8. Какие подходы учитывают при оценке целесообразности управления проектами?

Литература: [1 — С – 21-32; 2 — С – 20-28; 4 — С – 31-36; 6 — С – 108-130; 8 — С – 17-23; 10 — С – 299-315].

Тема 8. Порядок разработки проекта и оценка его эффективности.

1. Общие подходы к разработке арт-проекта.
2. Основные этапы проектирования.
3. Особенности проектных технологий в арт-сфере.
4. Оценка эффективности разработки проекта.

Термины: этапы и технология проектирования, эффективность проекта.

Выполнить:

1. Какие общие подходы используются при разработке арт-проекта?
2. Перечислите возможные варианты проектных решений.
3. Назовите основные этапы процесса проектирования.
4. Какие проектные технологии используются в арт-сфере?
5. Что должен сочетать в себе разработанный творческий проект?
6. Что означает оценка эффективности разработки проекта?
7. На каких стадиях проводится оценка эффективности проекта?
8. Какие методы применяются для оценки эффективности проекта?

Литература: [2 — С – 45-68; 3 — С – 89-116; 4 — С – 36-42; 6 — С – 40-63; 8 — С – 36-62; 10 — С – 299-315].

Тема 9. Характеристика основных подсистем управления проектами.

1. Управление содержанием проекта.
2. Управление продолжительностью выполнения работ.
3. Управление стоимостью проекта.
4. Управление качеством проекта.
5. Управление персоналом.
6. Управление материально-техническим обеспечением проекта.
7. Управление коммуникациями проекта.
8. Управление рисками проекта.

Термины: календарный график, качество проекта, организационная структура, смета, коммуникации, риск.

Выполнить:

1. Что означает управление содержанием проекта?
2. Для чего необходим календарный график работ?
3. Что понимается под бюджетом и сметой проекта?
4. Какие аспекты определяют качество проекта?
5. Что является основой в управлении персоналом проекта?

6. На основании чего рассчитываются необходимые ресурсы?
7. Какую роль играет программное обеспечение в управлении коммуникациями?
8. Какие методы используются для снижения рисков проекта?

Литература: [2 — С – 195-248; 3 — С – 89-116; 4 — С – 236-248; 6 — С – 40-63; 8 — С – 65-89; 10 — С – 299-315].

Тема 10. Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии.

1. Основные источники финансирования в арт-индустрии.
2. Типы финансирования арт-индустрии.
3. Модели государственного финансирования арт-сферы.
4. Современные тенденции финансирования бюджетных учреждений культуры.

Термины: бюджетное, внебюджетное финансирование, типы финансирования культуры, модели государственного финансирования.

Выполнить:

1. Назовите основные источники финансирования в арт-индустрии.
2. Что относят к бюджетным источникам финансирования?
3. Какие источники финансирования относят к внебюджетным?
4. На какие цели выделяются бюджетные ассигнования?
5. Охарактеризуйте типы финансирования арт-индустрии.
6. Какие различают модели государственного финансирования арт-сферы?
7. Какая модель приемлема для финансирования отечественной арт-сферы?
8. Какие тенденции бюджетного финансирования характерны в арт-индустрии?

Литература: [3 — С – 117-140; 4 — С – 105-118; 6 — С – 71-82; 8 — С – 129-131; 9 — С – 173-204; 10 — С – 205-208].

Тема 11. Маркетинг в сфере арт-индустрии.

1. Сущность маркетинга в сфере арт-индустрии.
2. Содержание маркетинговой деятельности организаций сферы культуры.
3. Принципы маркетинга в сфере арт-индустрии.
4. Направления маркетинговой деятельности в сфере культуры.
5. Задачи маркетинга на современном этапе развития арт-индустрии.

Термины: маркетинг, маркетинговая деятельность, арт-индустрия.

Выполнить:

1. Что понимается под маркетингом в сфере арт-индустрии?
2. В чем заключается сущность маркетинга в сфере арт-индустрии?
3. Что определяет специфику маркетинга в сфере культуры?
4. Охарактеризуйте содержание маркетинговой деятельности.
5. Какие принципы маркетинга используются в сфере арт-индустрии?
6. Какие направления маркетинга характерны для сферы культуры?
7. Перечислите задачи маркетинга на современном этапе развития арт-индустрии.
8. Какие аспекты маркетинга должны учитываться в сфере арт-индустрии?

Литература: [1 — С – 117-130; 3 — С – 76-84; 4 — С – 120-138; 7 — С – 54-56; 8 — С – 176-184; 10 — С – 538-562].

Тема 12. Бизнес- планирование творческого проекта.

1. Понятие и составные элементы бизнес-планирования.
2. Анализ рынка культурных услуг.

3. Определение и изучение потенциальных и реальных конкурентов.
4. Разработка стратегия ценообразования и продвижения творческой продукции.

Термины: бизнес-планирование, бизнес-план, конкуренция, цена, ценообразование.

Выполнить:

1. Что понимается под бизнес-планированием творческого проекта?.
2. Охарактеризуйте составные элементы бизнес-планирования.
3. Каким образом проводится анализ рынка культурных услуг?
4. Для чего проводятся исследования конкурентной среды?
5. Какие методы используются для изучения конкурентной среды?
6. Назовите подходы, используемые в системе ценообразования.
7. Какие факторы оказывают влияние на формирование цены?
8. Каким образом осуществляется продвижение творческой продукции?

Литература: [2 — С – 251-263; 3 — С – 89-102; 4 — С – 62-70; 7 — С – 57-62; 8 — С
 — 92-96; 10 — С — 240-246]

7.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (I СЕМЕСТР)

1. Арт-менеджмент как вид профессиональной деятельности.
2. Содержание и структура арт-менеджмента.
3. Цели и приоритеты современного арт-менеджмента.
4. Понятие и сущность управления проектами.
5. Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом.
6. Специфика эволюции отечественной арт-сферы:
7. Характеристика современного этапа развития арт-менеджмента.
8. Концептуальные подходы в теории арт-менеджмента.
9. Современная парадигма теории арт-менеджмента.
10. Отличительные признаки арт-менеджмента.
11. Основные функции арт-менеджмента.
12. Понятие, сущность и принципы планирования.
13. Технология планирования арт-менеджмента.
14. Виды планов в арт-сфере.
15. Этапы и методы планирования.
16. Плановые показатели.
17. Основные функции и задачи арт-менеджера.
18. Специфика деятельности и специализация арт-менеджера.
19. Принципы работы арт-менеджера.
20. Профессиональные и личные качества арт-менеджера.

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ (II СЕМЕСТР)

1. Роль и значение управления проектами в сфере арт-менеджмента.
2. Типы проектов в сфере культуры.
3. Характеристика инновационного проектирования в арт-сфере.
4. Подходы к оценке целесообразности управления проектами в арт-сфере.
5. Общие подходы к разработке арт-проекта.
6. Основные этапы проектирования.
7. Особенности проектных технологий в арт-сфере.
8. Оценка эффективности разработки проекта.
9. Управление содержанием проекта.
10. Управление продолжительностью выполнения работ.
11. Управление стоимостью проекта.
12. Управление качеством проекта.
13. Управление персоналом.
14. Управление материально-техническим обеспечением проекта.
15. Управление коммуникациями проекта.
16. Управление рисками проекта.
17. Основные источники финансирования в арт-индустрии.
18. Типы финансирования арт-индустрии.
19. Модели государственного финансирования арт-сферы.
20. Современные тенденции финансирования бюджетных учреждений культуры.
21. Сущность маркетинга в сфере арт-индустрии.
22. Содержание маркетинговой деятельности организаций сферы культуры.
23. Принципы маркетинга в сфере арт-индустрии.
24. Направления маркетинговой деятельности в сфере культуры.
25. Задачи маркетинга на современном этапе развития арт-индустрии.
26. Понятие и составные элементы бизнес-планирования.
27. Анализ рынка культурных услуг.
28. Определение и изучение потенциальных и реальных конкурентов.
29. Разработка стратегия ценообразования
30. Методы продвижения творческой продукции.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины «Управление проектами в сфере арт-менеджмента» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Лекции по дисциплине проводятся в соответствии с рабочей программой, с использованием демонстрационного сопровождения, которое содержит значительное количество рисунков, схем, таблиц, наглядного материала. С целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изложении теоретического материала применяются активные методы обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление: проблемные лекции, имитационно-моделирующие занятия, обсуждения проблемных вопросов. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

Практические занятия проводятся с помощью обучающих тренингов, решение кейсов, применение тестовых технологий, решение творчески прикладных ситуаций, проведения современных мультимедийных презентаций, с применением активных методов обучения.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

9.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ (I СЕМЕСТР):

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент показывает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим незначительные погрешности в ответе. Студент посещает лекционные и практические занятия, активно участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступает с докладами, свободно владеет основным материалом по программе дисциплины, основными понятиями и категориями курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету, демонстрирует практические умения и навыки по решению экономических задач.
незачтено	Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, он не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками по решению экономических задач.

9.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ (II СЕМЕСТР):

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов	
отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Аксютик Н. И. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства и культуры : учеб. пособ. / Н. И. Аксютик. — Минск : БГУКИ, 2008. — 147 с.](#)
2. [Гонтарева И. В. Управление проектами : учеб. пособие / Д. А. Новикова. — М. : ЛИБРОКОМ, 2009. — 384 с.](#)
3. [Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент : специфика, проблемы, перспективы развития : монография / Е. Ф. Командышко. — М. : ИХО РАО, 2009. — 216 с.](#)
4. [Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами : учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. — М. : Омега-Л, 2004. — 664 с.](#)
5. [Макарова Е. А. Арт-менеджмент в сфере музыкальной культуре : курс лекций / Е. А. Макарова. — Минск : Ин-т современных знаний имени А.М. Широкова, 2013. — 153 с.](#)
6. [Новиков Д. А. Управление проектами : организационные механизмы / Д. А. Новиков. — М. : ПМСОФТ, 2007. — 140 с.](#)
7. [Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. — М. : Инфра-М, 2010. — 192 с.](#)
8. [Романова М. В. Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Романова. — М. : ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2007. — 256 с.](#)
9. [Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. пособ. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 4-е изд., испр. и доп. — СПб. : Лань, 2009. — 528 с.](#)
10. [Чижигов В. М. Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник / В. М. Чижигов, В. В. Чижигов. — М. : МГУКИ, 2008. — 608 с.](#)

Дополнительная литература:

11. [Балашов В. Г. Механизмы управления организационными проектами / В. Г. Балашов, А. Ю. Заложнев, Д. А. Новиков. — М. : ИПУ РАН, 2003. — 84 с.](#)
12. ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами = eXtreme Project Management / Дуг ДеКарло ; пер. с англ. М. С. Финогенова. — М. : Компания р.т. Office, 2005. — 588 с.
13. [Дитхелм Г. Управление проектами. Т. 1 : Основы. — В 2 т. — СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. — 400 с.](#)
14. [Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности : учеб.-мет.пос. / А. Д. Жарков. — 2-е изд., перер. и доп. — М. : Профиздат, 2002. — 288 с.](#)
15. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон. — 4-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2013. — 960 с.
16. [Панфилов А. Э. Планирование управление проектами в Microsoft Project. Лабораторный практикум : учеб. пособие / Н. А. Панфилова. — Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. — 84 с.](#)
17. Романова М. В. Управление проектами : учеб. пособие / М. В. Романова. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 256 с.
18. Соопяттэ А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии : учебник / А. Ю. Соопяттэ. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 816 с.
19. [Типовые решения в управлении проектами / Д. К. Васильев., А. Ю. Заложнев. — М. : ИПУ РАН, 2003. — 75 с.](#)

20. Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. Л. Ципес. — М. : ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003. — 240 с.
21. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / Под. ред. проф. В. Л. Попова. — М. : ИНФРА-М, 2007. — 336 с.
22. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур и др.; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 9-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2013. — 960 с.

Интернет-источники:

23. Библиотека рыночной экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm>
24. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://enc-dic.com/economic/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.