

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.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

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.

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 заключаются 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]