

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
проректор учебно-методической работы
М. И. ДАКИМЕНТОВ Ю. В. Ляшенко
« 17 августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнения; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыкаведение; 53.05.06 Композиция
Специализация:	Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные струнные инструменты; Концертные народные инструменты; Фортепиано; Искусство оперного пения; Музыкаведение; Композиция
Образовательная программа:	специалитет
Форма обучения:	очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Арт-менеджмент» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальностям: 53.05.01 Искусство концертного исполнения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 831 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.08.2017 г., регистрационный № 47902, 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.08.2017 г., регистрационный № 47643, 53.05.05 Музыкаведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 г. № 732 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.08.2017 г., регистрационный № 47873, 53.05.06 Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48151.

Разработчик:
ст. преподаватель кафедры

(подпись) Т. В. Азарова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Протокол № « 1 » от « 30 » августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

(подпись) Т. В. Азарова

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования
« 30 » августа 2022 г.

(подпись) Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № _____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по научно-методической работе (подпись)
1		№ _____ от _____		
2		№ _____ от _____		
3		№ _____ от _____		
4		№ _____ от _____		
5		№ _____ от _____		

© АЗАРОВА Т. В., 2022 г.
© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Арт-менеджмент» относится к факультативным дисциплинам, которые формируются участниками образовательных отношений (Ф.06) по специальностям: 53.05.01 Искусство концертного исполнения (специализация «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные струнные инструменты», «Концертные народные инструменты», «Фортепиано»), 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация «Искусство оперного пения»), 53.05.05 Музыковедение (специализация «Музыковедение»), 53.05.06 Композиция (специализация «Композиция»). Дисциплина реализуется в ГОО ВПО ДГМА ИМЕНИ С.С.ПРОКОФЬЕВА кафедрой гуманитарных дисциплин.

Учебная дисциплина занимает одно из важных мест среди дисциплин, необходимых для подготовки высококвалифицированных специалистов в области социально-культурной деятельности. Изучение дисциплины необходимо для обеспечения эффективной деятельности организаций в сфере культуры и искусства и для грамотного управления объектами культуры в современных условиях.

Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплинами «Экономика культуры», «Руководство творческим коллективом», «Менеджмент фестивальной и гастрольной деятельности», (формирование управленческих и организаторских компетенций для расширения возможностей личностной и профессиональной реализации).

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	53.05.01 Искусство концертного исполнения; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.06 Композиция	
Специализация	Концертные духовые и ударные инструменты; концертные струнные инструменты; концертные народные инструменты; фортепиано; искусство оперного пения; музыковедение; композиция	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	2	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Ф.06	
Формы контроля	зачет	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	2	2
Год подготовки	5	5
Семестр	9	8, 9
Количество часов:	72	72
- лекционных	18	10
- практических	18	6
- индивидуальных	-	-
- самостоятельной работы	36	56
Недельное количество аудиторных часов	2	-

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения настоящей дисциплины является формирование у магистров целостной системы знаний в области арт-менеджмента; раскрытие важнейших положений арт-менеджмента как современной практики успешного управления организацией в сфере культуры и искусства.

Основные **задачи** учебной дисциплины «Арт-менеджмент» заключаются в следующем:

- дать основные теоретические знания в области менеджмента культурной сферы.
- раскрыть взаимосвязь в формировании духовных и материальных потребностей общества и показать, как она осуществляется на примере деятельности учреждений социально-культурной сферы.
- привить практические навыки, полезные для осуществления управленческой деятельности в организациях социально-культурной сферы.

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Арт-менеджмент» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ специальностей: 53.05.01 Искусство концертного исполнения; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.06 Композиция и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальностей: 53.05.01 Искусство концертного исполнения; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.06 Композиция:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

б) профессиональных компетенций:

- ПКР-5: способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- принципы планирования в сфере профессиональной деятельности;
- методы решения поставленных задач;
- методику поиска правовых и нормативных документов, регламентирующих решение поставленной задачи;
- методы руководства командой;
- условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели;
- модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений;
- методики выявления роли членов команды,
- принципы организации культурно-просветительских проектов, формирования их концепций и основных инструментов реализации;

уметь:

- выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла;
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности и находить пути выхода из них;
- выявлять ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи с учетом имеющихся

ограничений,

- руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения;
- устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия;
- выбирать стратегию поведения в зависимости от условий,
- осуществлять подбор исполнителей культурно-просветительских проектов, согласовывая с исполнителями репертуар, отвечающий концепции культурно-просветительского проекта;

владеть:

- навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности;
- методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели;
- навыками формирования алгоритма решения поставленных задач.
- методикой выявления целей и функций команды;
- навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды;
- способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе;
- навыками участия в реализации культурно-просветительского проекта в качестве исполнителя.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1. Основы и нормативно-правовые аспекты арт-менеджмента	
Тема 1. Становление арт-менеджмента	Общая характеристика и развитие жанров развлекательной направленности. Становление джазового искусства. Становление рок- и поп-музыки как объекта шоу-бизнеса.
Тема 2. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии	Мировая арт-индустрия как система. Элементы, функции, взаимосвязи, закономерности. Основные формы организации мирового искусства. Российский арт-менеджмент: становление и развитие. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
Тема 3. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	Охрана интеллектуальной собственности. Правовые особенности реализации продукции арт-индустрии.
Содержательный модуль 2. Управленческая деятельность в сфере культуры	
Тема 4. Профессионализм и мастерство арт-менеджера	Виды деятельности арт-менеджера. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии. Личные качества арт-менеджера и их характеристика.
Тема 5. Понятие и сущность продюсирования	Понятие продюсирования. Экономические и социальные условия продюсерской деятельности. Цели, задачи, функции и компоненты продюсерской деятельности.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 6. Проектный менеджмент	Критерии отбора исполнителей. Типы артистов. Значение психологических особенностей личности артиста исполнителя. Закономерности развития современного искусства как условие выхода на рынок культурных услуг и высокого художественного уровня продукции.
Тема 7. Промоушн в сфере арт-индустрии	Понятие и сущность промоушн в сфере шоу-бизнеса услуг. Промоушн как вид маркетинговой деятельности. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг. Основные функции промоутерской деятельности.
Тема 8. Эстрадный имидж исполнителя	Особенности имиджа эстрадного исполнителя. Принципы построения эстрадного имиджа. Технологии создания эстрадного образа.
Тема 9. Технологии организации шоу-программ	Виды шоу-программ. Принципы построения шоу-программ. Номер как структурная единица шоу-программы. Наиболее сложные для восприятия номера. Логика построения сборной программы с учетом условий зрительского восприятия.
Тема 10. Менеджмент гастрольной деятельности	Основные факторы, влияющие на процесс организации гастрольного тура. Аспекты деятельности концертного агентства при организации гастролей. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей. Специфика гастрольных туров.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов								
		Очная форма				Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия		
лекции	практические		индивидуальные	лекции	практические			индивидуальные		
Содержательный модуль 1. Основы и нормативно-правовые аспекты арт-менеджмента										
1	Становление арт-менеджмента	8	2	2		4	6	1		5
2	Шоу-бизнес как часть арт-индустрии	7	2	2		3	8	1	1	6

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
3	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	8	2	2		4	8	1	1		6
Итого по содержательному модулю 1		23	6	6		11	22	3	2		17
Содержательный модуль 2. Управленческая деятельность в сфере культуры											
4	Профессионализм и мастерство арт-менеджера	7	2	2		3	6	1			5
5	Понятие и сущность продюсирования	7	2	2		3	6	1			5
6	Проектный менеджмент	6	1	1		4	6	1			5
7	Промоушн в сфере арт-индустрии	6	1	1		4	8	1	1		6
8	Эстрадный имидж исполнителя	8	2	2		4	8	1	1		6
9	Технологии организации шоу-программ	7	2	2		3	8	1	1		6
10	Менеджмент гастрольной деятельности	8	2	2		4	8	1	1		6
Итого по содержательному модулю 2		49	12	12		25	50	7	4		39
Итого:		72	18	18	0	36	72	10	6		56

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Становление арт-менеджмента	2	1
2	Шоу-бизнес как часть арт-индустрии	2	1

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
3	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	2	1
4	Профессионализм и мастерство арт-менеджера	2	1
5	Понятие и сущность продюсирования	2	1
6	Проектный менеджмент	1	1
7	Промоушн в сфере арт-индустрии	1	1
8	Эстрадный имидж исполнителя	2	1
9	Технологии организации шоу-программ	2	1
10	Менеджмент гастрольной деятельности	2	1
Всего:		18	10

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Становление арт-менеджмента	2	
2	Шоу-бизнес как часть арт-индустрии	2	1
3	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	2	1
4	Профессионализм и мастерство арт-менеджера	2	
5	Понятие и сущность продюсирования	2	
6	Проектный менеджмент	1	
7	Промоушн в сфере арт-индустрии	1	1
8	Эстрадный имидж исполнителя	2	1
9	Технологии организации шоу-программ	2	1
10	Менеджмент гастрольной деятельности	2	1
Всего:		18	6

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение реферата в рамках рассматриваемых тем.

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Становление арт-менеджмента	4	5
2	Шоу-бизнес как часть арт-индустрии	3	6

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
3	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента	4	6
4	Профессионализм и мастерство арт-менеджера	3	5
5	Понятие и сущность продюсирования	3	5
6	Проектный менеджмент	4	5
7	Промоушн в сфере арт-индустрии	4	6
8	Эстрадный имидж исполнителя	4	6
9	Технологии организации шоу-программ	3	6
10	Менеджмент гастрольной деятельности	4	6
Всего:		36	56

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Очная форма обучения

Семестр	9
Форма контроля	зачет

7.2. Заочная форма обучения

Семестр	8, 9
Форма контроля	зачет

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По курсу предполагается проведение промежуточной аттестации в виде модульного контроля, подготовки рефератов, зачета.

Оценка результатов обучения проводится согласно «Порядку организации учебного процесса ГОО ВПО Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С.Прокофьева».

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа.

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты.

Подготовка рефератов:

- реферат составлен достаточно грамотно, материал изложен подробно, оформление реферата согласно требованиям – «зачтено»;
- реферат составлен не достаточно грамотно, материал изложен не подробно, оформление реферата не соответствует требованиям – «не зачтено».

Студент, не подготовивший реферат или получивший за него «не зачтено» к итоговой промежуточной аттестации по дисциплине «Арт-менеджмент» не допускается. Промежуточная аттестация в форме зачета (зачет / не зачет) – предназначена для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения

дисциплины и позволяет оценить уровень и качество ее освоения обучающимися. Предметом оценки освоения являются знания, умения, навыки.

8.1. Распределение баллов, которые могут получить студенты в процессе изучения дисциплины

8.1.1. Очная форма обучения

Текущий контроль и самостоятельная работа, балл										Итого текущий контроль, балл	Итоговый контроль (зачет), балл	Сумма, балл
Модуль № 1			Модуль № 2									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	50	50	100
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			

8.1.2. Заочная форма обучения

Текущий контроль и самостоятельная работа, балл										Итого текущий контроль, балл	Итоговый контроль (зачет), балл	Сумма, балл
Модуль № 1			Модуль № 2									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	50	50	100
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			

8.2. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D		
60-69	E	удовлетворительно	не зачтено
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной аттестации	
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Перечень вопросов к модульному контролю.

1. Трубадурское движение во Франции (конец XI в.) как носитель новой общественной идеи.

2. Франция как культурно-развлекательный центр: появление кафе-шантанов, варьете, водевиль, театры, кабаре, оперетты.
3. Великобритания - открытие мюзик-холлов и кабаре.
4. Америка как культурно-развлекательный центр. Развитие джаза. 5. Распространение джаза в странах Европы.
6. Становление рок-музыки. Рок-оперы - музыкально-драматический жанр на основе стилистики рок-н-ролла.
7. Сочетание рок-музыки, фольклора и джаза.
8. Поп-рок-музыка как объект шоу-бизнеса за рубежом.
9. Шоу-бизнес как индустрия развлечений, включающая производство и прокат кинофильмов, ТВ, театры, дефиле, поп-музыку.
10. Музыка, как феномен духовной культуры, воплощающая нравственные и эстетические ценности, чутко реагирующая на социальные изменения, происходящие в обществе.
11. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и потребностей общества.
12. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса: маркетинг и промоушн, артистический менеджмент, зрелищные мероприятия, производство, торговля, реклама, издательская деятельность, периодические службы, производство музыкальных сувениров, продажа авторских прав.
13. Виды и типы художественно-творческой продукции.
14. Типичная структура творческой фирмы.
15. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера.
16. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. 17. Правовые основы реализации и контроль над распространением продукции арт-индустрии.
18. Специализации арт-менеджера:
19. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
20. Организация гастрольных туров.
21. Понятие продюсирования.
22. Продюсер как предприниматель, специалист, соавтор.
23. Условия продюсерской деятельности: экономические и социальные.
24. Задачи продюсирования.
25. Функции продюсирования.
26. Компоненты организации продюсерской деятельности.
27. Поиск талантливых исполнителей, организация их творческой деятельности.
28. Типы артистов.
29. Постановка зрелищных программ, фестивалей, народных гуляний, праздников, карнавалов.
30. Циклы функционирования творческого проекта.
31. Промоутерская деятельность как специфический вид деятельности в шоу-бизнесе.
32. Задачи промоутеров.
33. Типичная модель малой фирмы в арт-индустрии.
34. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг.
35. Основные функции промоутерской деятельности.
36. Понятие имиджа.
37. Особенности построения эстрадного имиджа.
38. Символика поп-исполнителей на основе разрушения законов повседневности, придающая образу карнавальность.
39. Принципы построения имиджа эстрадного исполнителя:
40. Технологии поиска эстрадного образа.
41. Профессиональная деятельность имиджмейкеров.
42. Построение отношений с клиентом.

43. Имидж-стратегия.
44. Имидж корпорации.
45. Имидж-информация в Интернете.
46. Компьютерная программа для моделирования имиджа.
47. Имидж телефонного общения.
48. Технология привлекательности.
49. Шоу-постановочное зрелище, представление, с участием артистов эстрады, цирка, хореографии и других жанров.
50. Древние зрелища, гладиаторские бои, карнавалы, коррида.
51. Ярмарочные представления в России с участием певцов, канатоходцев, дрессированных животных, иллюзионистов, жонглеров, акробатов и т.д.
52. Телевизионные развлекательные программы.
53. Постперестроечные развлекательные программы по образцу западного шоу.
54. Виды шоу-программ.
55. Принципы построения шоу-программ.
56. Необходимые требования к постановке номера.
57. Наиболее сложные для восприятия номера.
58. Виды концерта шоу-программы.
59. Понятие гастролей. Цель гастрольных программ.
60. Организационные затраты агентства.
61. Организация гастролей как сложная цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом.
62. Аспекты деятельности концертных агентств в организации гастрольных туров.
63. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.
64. Понятие технического райдера - требования по техническому обеспечению, световой и музыкальной аппаратуре, оформлению концертного зала, предоставлению гостиничных номеров и питания исполнителю.
65. Специфика гастрольных туров.

9.2. Темы рефератов

1. Страны Европы как культурно-развлекательные центры.
2. Америка как культурно-развлекательный центр. Развитие джаза.
3. Распространение джаза в странах Европы.
4. Становление рок-музыки.
5. Поп-рок-музыка как объект шоу-бизнеса за рубежом.
6. Шоу-бизнес как индустрия развлечений, включающая производство и прокат кинофильмов, ТВ, театры, дефиле, поп-музыку.
7. Музыка, как феномен духовной культуры, воплощающая нравственные и эстетические ценности, чутко реагирующая на социальные изменения, происходящие в обществе.
8. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и потребностей общества.
9. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса: маркетинг и промоушн, артистический менеджмент, зрелищные мероприятия, производство, торговля, реклама, издательская деятельность, периодические службы, производство музыкальных сувениров, продажа авторских прав.
10. Типичная структура творческой фирмы.
11. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера.
12. Организация гастрольных туров.
13. Продюсирование. Продюсер как предприниматель, специалист, соавтор.

14. Понятие имиджа. Имидж-стратегия. Имидж корпорации. Имидж-информация в Интернете.
15. Древние зрелища, гладиаторские бои, карнавалы, коррида.
16. Ярмарочные представления в России с участием певцов, канатоходцев, дрессированных животных, иллюзионистов, жонглеров, акробатов и т.д. 52. Телевизионные развлекательные программы.
17. Постперестроечные развлекательные программы по образцу западного шоу.
18. Свободная тема.

Методические рекомендации по подготовке рефератов. Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы.

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче зачета не допускаются.

9.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Трубадурское движение во Франции (конец XI в.) как носитель новой общественной идеи.
2. Франция как культурно-развлекательный центр: появление кафе-шантанов, варьете, водевиль, театры, кабаре, оперетты.
3. Великобритания - открытие мюзик-холлов и кабаре.
4. Америка как культурно-развлекательный центр. Развитие джаза. 5. Распространение джаза в странах Европы.
6. Становление рок-музыки. Рок-оперы - музыкально-драматический жанр на основе стилистики рок-н-ролла.
7. Сочетание рок-музыки, фольклора и джаза.
8. Поп-рок-музыка как объект шоу-бизнеса за рубежом.
9. Шоу-бизнес как индустрия развлечений, включающая производство и прокат кинофильмов, ТВ, театры, дефиле, поп-музыку.
10. Музыка, как феномен духовной культуры, воплощающая нравственные и эстетические ценности, чутко реагирующая на социальные изменения, происходящие в обществе.

11. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса в системе духовных и досуговых интересов и потребностей общества.
12. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса: маркетинг и промоушн, артистический менеджмент, зрелищные мероприятия, производство, торговля, реклама, издательская деятельность, периодические службы, производство музыкальных сувениров, продажа авторских прав.
13. Виды и типы художественно-творческой продукции.
14. Типичная структура творческой фирмы.
15. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера.
16. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских и смежных прав. 17. Правовые основы реализации и контроль над распространением продукции арт-индустрии.
18. Специализации арт-менеджера:
19. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
20. Организация гастрольных туров.
21. Понятие продюсирования.
22. Продюсер как предприниматель, специалист, соавтор.
23. Условия продюсерской деятельности: экономические и социальные.
24. Задачи продюсирования.
25. Функции продюсирования.
26. Компоненты организации продюсерской деятельности.
27. Поиск талантливых исполнителей, организация их творческой деятельности.
28. Типы артистов.
29. Постановка зрелищных программ, фестивалей, народных гуляний, праздников, карнавалов.
30. Циклы функционирования творческого проекта.
31. Промоутерская деятельность как специфический вид деятельности в шоу-бизнесе.
32. Задачи промоутеров.
33. Типичная модель малой фирмы в арт-индустрии.
34. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг. 35. Основные функции промоутерской деятельности.
36. Понятие имиджа.
37. Особенности построения эстрадного имиджа.
38. Символика поп-исполнителей на основе разрушения законов повседневности, придающая образу карнавальность.
39. Принципы построения имиджа эстрадного исполнителя:
40. Технологии поиска эстрадного образа.
41. Профессиональная деятельность имиджмейкеров.
42. Построение отношений с клиентом.
43. Имидж-стратегия.
44. Имидж корпорации.
45. Имидж-информация в Интернете.
46. Компьютерная программа для моделирования имиджа.
47. Имидж телефонного общения.
48. Технология привлекательности.
49. Шоу-постановочное зрелище, представление, с участием артистов эстрады, цирка, хореографии и других жанров.
50. Древние зрелища, гладиаторские бои, карнавалы, коррида.
51. Ярмарочные представления в России с участием певцов, канатоходцев, дрессированных животных, иллюзионистов, жонглеров, акробатов и т.д. 52. Телевизионные развлекательные программы.
53. Постперестроечные развлекательные программы по образцу западного шоу.

54. Виды шоу-программ.
55. Принципы построения шоу-программ.
56. Необходимые требования к постановке номера.
57. Наиболее сложные для восприятия номера.
58. Виды концеранса шоу-программы.
59. Понятие гастролей. Цель гастрольных программ.
60. Организационные затраты агентства.
61. Организация гастролей как сложная цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом.
62. Аспекты деятельности концертных агентств в организации гастрольных туров.
63. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.
64. Понятие технического райдера - требования по техническому обеспечению, световой и музыкальной аппаратуре, оформлению концертного зала, предоставлению гостиничных номеров и питания исполнителю.
65. Специфика гастрольных туров.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Академия располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации дисциплины «Арт-менеджмент».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее. В учебных аудиториях имеется беспроводная система WI-FI как для личных нужд студентов, так и для возможности проведения дистанционного обучения через интернет ресурсы zoom, skype и пр.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Академии.

В образовательном процессе используются печатные издания. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями в соответствии с нормами: из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. Книжный фонд библиотеки содержит литературу по театроведению и театральной педагогике, драматургии и режиссуре, культуре и искусству, художественную литературу, пьесы. В наличии справочная литература и фонд периодических- изданий, который содержит более 20 наименований.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости) – ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «РУКОНТ».

Читальный зал Академии оборудован 20 рабочими местами, имеется доступ к сети «Интернет». В читальном зале проводятся тематические выставки и выставки новых поступлений.

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Переверзев, М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=414040>.
2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К-», 2013. – 264 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=414940>.

11.2. Дополнительная:

1. Ежегодные статистические сборники МК ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mincult.govdnr.ru/otchety-ministerstva-kultury-doneckoy-narodnoy-respubliki>.
2. Виханский, О. С. Менеджмент.: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 576 с.

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Ф.06 «Арт-менеджмент»
Направление подготовки:	53.05.01 Искусство концертного исполнения; 53.05.04 Музыкально-театральное искусство; 53.05.05 Музыковедение; 53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	специалитет

Цель – формирование у магистров целостной системы знаний в области арт-менеджмента; раскрытие важнейших положений арт-менеджмента как современной практики успешного управления организацией в сфере культуры и искусства.

Задачи:

- дать основные теоретические знания в области менеджмента культурной сферы.
- раскрыть взаимосвязь в формировании духовных и материальных потребностей общества и показать, как она осуществляется на примере деятельности учреждений социально-культурной сферы.
- привить практические навыки, полезные для осуществления управленческой деятельности в организациях социально-культурной сферы.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- принципы планирования в сфере профессиональной деятельности;
- методы решения поставленных задач;
- методику поиска правовых и нормативных документов, регламентирующих решение поставленной задачи;
- методы руководства командой;
- условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели;
- модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений;
- методики выявления роли членов команды,
- принципы организации культурно-просветительских проектов, формирования их концепций и основных инструментов реализации;

уметь:

- выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла;
- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности и находить пути выхода из них;
- выявлять ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи с учетом имеющихся ограничений,
- руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения;
- устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия;
- выбирать стратегию поведения в зависимости от условий,
- осуществлять подбор исполнителей культурно-просветительских проектов, согласовывая с исполнителями репертуар, отвечающий концепции культурно-просветительского проекта;

владеть:

- навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности;

- методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели;
- навыками формирования алгоритма решения поставленных задач.
- методикой выявления целей и функций команды;
- навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды;
- способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе;
- навыками участия в реализации культурно-просветительского проекта в качестве исполнителя.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- УК-3: способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

б) профессиональных компетенций:

- ПКР-5: способен руководить организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры.

Содержание дисциплины:

Содержательный модуль 1. Основы и нормативно-правовые аспекты арт-менеджмента

Тема 1. Становление арт-менеджмента

Тема 2. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии

Тема 3. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

Содержательный модуль 2. Управленческая деятельность в сфере культуры

Тема 4. Профессионализм и мастерство арт-менеджера

Тема 5. Понятие и сущность продюсирования

Тема 6. Проектный менеджмент

Тема 7. Промоушн в сфере арт-индустрии

Тема 8. Эстрадный имидж исполнителя

Тема 9. Технологии организации шоу-программ

Тема 10. Менеджмент гастрольной деятельности

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.