

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной и
воспитательной работе

В.В. Слепухин

21.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	2
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	34	1,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 семестр	2	0,5
Всего	72	4

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Разумовская А.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2023 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» является формирование у магистров знаний и навыков арт-менеджмента в продюсировании и продвижении разработанных кураторских проектов, включающих весь спектр материальных и концептуальных средств создания социально-гуманитарных мероприятий, основанных на целостных развивающихся во времени сценариях, визуальном и ином презентационном материале, пространственно-временных экспозиционных программах, в создании и реализации которых принимают участие представители различных профессий.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики арт-менеджмента;
- формирование навыков анализа кураторских дизайн-проектов в контексте арт-менеджмента, понимания специфики жанров культурно-просветительной, исполнительской и музейно-выставочной деятельности;
- освоение базовых принципов и методологии современного арт-менеджмента и маркетинга в области искусства;
- знакомство с этапами работы при планировании и разработке бизнес-планов в контексте кураторских проектов, функциональными обязанностями маркетолога и арт-менеджера в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, технико-технологических и финансовых факторов, эмоционального воздействия при планировании и разработке продуктов кураторской деятельности;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина **Б1.В.ДВ.05.02** «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» могут быть использованы при прохождении практик (учебных, производственных), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории

исследовательской, проектной деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;

- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;

- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;

- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из

области искусства, дизайна, науки и техники;

- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;

- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разрабатываемого проекта;

- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен осуществлять авторский контроль/ надзор за визуально воспринимаемым качеством творческого продукта на рынке услуг, экспертную оценку произведений дизайна и дизайн-проектов систем визуальной информации и коммуникации в области кураторской деятельности, оказывать консультационную поддержку проведению социально-гуманитарных проектов в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. Знает принципы подготовки заключений по результатам проверки качества и экспертизы социокультурных проектов, систем визуальной коммуникации, продуктов дизайн-деятельности

Уметь:

ПК-2.2. Умеет составлять обзоры, рецензии, экспертные заключения и иные документы экспертно-консультационного характера

Владеть:

ПК-2.3. Владеет методами проведения авторского надзора за выполнением работ по реализации кураторских проектов в социально-гуманитарной сфере

4. Структура и содержание дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства. (Темы 1-3)	1	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 2. Структура современного арт-менеджмента и маркетинга. (Темы 4-7)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 3. Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта (Темы 8-10)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 4. Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности (Темы 11-12)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
Итого:			36	-	36	Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий

1 семестр

Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства.

Тема 1. Арт-менеджмент и маркетинг: роль в современном культурно-художественном процессе

Тема 2. Формы и виды арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 3. Технологии арт-менеджмента и маркетинга.

Раздел 2. Структура современного арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 4. Ключевые участники арт-менеджмента и маркетинга

Тема 5. Основные типовые элементы и стратегии арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 6. Формат документов, основные правовые и экономические требования

Тема 7. Специфика арт-менеджмента и маркетинга в различных областях кураторской деятельности

Задание I. (самостоятельная работа).

Разбор проекта в области арт-менеджмента

Задание II. (самостоятельная работа)

Анализ продюсерской деятельности

2 семестр

Раздел 3. Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта

Тема 8. Экономика и менеджмент.

Тема 9. Формы документооборота

Тема 10. Документы и регламенты.

Раздел 4. Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности

Тема 11. Этапы формирования коллекций.

Тема 12. Инструменты арт-менеджмента в контексте формирования художественных коллекций

Задание III. (самостоятельная работа)

Разработка продюсерского проекта (этапы)

Задание IV. (самостоятельная работа)

Арт-бизнес и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта

Презентации самостоятельных работ студентов

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разбор проекта в области арт-менеджмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Анализ деятельности в система арт-менеджмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на маркетинговый проект в системе экспозиционного дизайна	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Арт-менеджмент в выбранном направлении кураторского проекта	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Презентации самостоятельных работ студентов	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	34		
Контроль (зачет)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Разбор (рецензия) проекта в области арт-менеджмента (по выбору)
- Анализ арт-менеджмента и маркетинга в области галерейной деятельности (кинопроизводства, организации конкурса)
- Маркетинг и продвижение проекта в музейном (выставочном, галерейном или публичном-арт) проекте (выбор объектов и организация производства сувенирной продукции)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-6			0	1	2	3	4	5	

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «**Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства**» в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

9.1 Основная литература

1. Мони́на Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
2. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
2. О’Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.

9.3. Распределенные информационные технологии (Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству.

Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

<http://www.museum.com/> – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

<http://www.museum.ru/> – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	