

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.04

Арт-менеджмент урбанистических проектов

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИБК УИ ЗАО №2-3-50.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакоммуникаций

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Урбанистическое искусство
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	4	8	128	4	4	Зачет
	РПД	4	8	128	4	4	
Итого	УП	4	8	128	4	4	
	РПД	4	8	128	4	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Доцент

Пашедко
Михайловна

Юлия

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать профессиональные компетенции в области арт-менеджмента урбанистических проектов.

1.2 Задачи дисциплины:

- обосновать арт-менеджмент как научную дисциплину,
- дать характеристику основным проблемам продвижения урбанистических проектов,
- показать специфику технологий арт-менеджмента уличного искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Межкультурное взаимодействие в сфере популяризации городского искусства

Практики стрит-арта

Урбанистическое искусство Санкт-Петербурга

Теория урбанистики

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен осуществлять отбор иллюстративных материалов в области урбанистического искусства.
--

Знать: исторический, научный и практический инструментарий выставочной деятельности.

Уметь: разрабатывать концепцию выставочного проекта в рамках урбанистического искусства.

Владеть: навыками моделирования экспозиционного пространства выставочных проектов по профилю магистерской программы.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Концептуальные основы арт-менеджмента	2					
Тема 1. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности		2		5	ИЛ	
Тема 2. Зарождение и эволюция арт-менеджмента в странах Европы			2	5	ГД	
Тема 3. Арт-менеджмент в России: история и тенденции развития		2		5	ИЛ	
Тема 4. Концептуальная эволюция теории арт-менеджмента			2	5	ГД	
Тема 5. Арт-менеджмент как вид проектной деятельности				8	НИ	
Раздел 2. Арт-менеджмент в системе практик стрит-арта						
Тема 6. Профессиональная культура арт-менеджера урбанистических проектов				12	НИ	
Тема 7. Менеджмент уличных музыкальных фестивалей				12	НИ	
Тема 8. Менеджмент кинопоказов на открытом воздухе				16	НИ	
Тема 9. Менеджмент проектов городских парков				12	НИ	
Тема 10. Менеджмент фестивалей стрит-арта				12	НИ	
Тема 11. Менеджмент перформанс-проектов				12	НИ	
Раздел 3. Маркетинг и реклама в арт-менеджменте городских проектов						
Тема 12. Маркетинговая стратегия управления стрит-арт проектом			2	6	ГД	
Тема 13. Реклама и арт-менеджмент урбанистического проекта				12	НИ	
Тема 14. Инвестиции и фандрайзинг в реализации урбанистического проекта			2	6	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			4	8	128	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)			0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине			12,25		128	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-4	- характеризует видовое разнообразие технологий выставочной работы;	Вопросы для устного собеседования, тестовые

	- создаёт проект выставки городского искусства; - использует типовые модели для экспозиции выставочного проекта.	и практико-ориентированные задания
--	---	------------------------------------

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 2	
1	Общее понятие арт-менеджмента
2	Основные периоды развития теории и практики управления в сфере арт-менеджмента
3	Основные тенденции и проблемы в сфере урбанистического проектирования: зарубежный и отечественный опыт
4	Арт-менеджмент за рубежом и в России: специфика реализации социокультурных проектов
5	Государственное регулирование в сфере культуры
6	Государственная культурная политика, ее задачи и структура
7	Правовые основы проектной деятельности в сфере арт-менеджмента
8	Источники финансирования и инвестирования проектов в сфере урбанистики
9	Рыночные механизмы в продвижении урбанистических проектов
10	Деятельность государства и бизнеса в регуляции проектной деятельности в сфере урбанистики
11	Комплекс маркетинга в системе арт-менеджмента
12	Стратегия маркетинга в продвижении урбанистических проектов
13	Реклама в системе продвижения урбанистических проектов. Функции рекламы
14	Роль арт-менеджера в управлении и организации урбанистического проекта
15	Особенности стратегического управления социокультурными проектами в сфере урбанистики
16	Общее представление об организационной (корпоративной) культуре арт-менеджмента
17	Классификация методов и технологий арт-менеджмента в продвижении проектов в сфере урбанистики
18	Принципы планирования проекта. Общее представление о бизнес-плане
19	Организационно-административные методы управления
20	Классификация маркетинговых коммуникаций П.Смита, К.Берри и А.Пулфорда
21	Бизнес- планирование урбанистического проекта
22	Образовательные и профессионально-ориентированные технологии в арт-менеджменте
23	Творчески развивающие, формирующие технологии в арт-менеджменте
24	Характеристика урбанистических проектов: лучшие практики, оценка эффективности
25	фандрайзинг в реализации урбанистического проекта
26	Креативная концепция урбанистического проекта: особенности разработки
27	Формы и виды проектов в улучшении городской среды
28	Государственно-частное партнёрство в реализации урбанистических проектов
29	Этапы разработки технического плана урбанистического проекта
30	Командообразование в арт-менеджменте: специфика в сфере урбанистики

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Арт-менеджмент - это:

- а) деятельность, создающая качественно новые материальные и духовные ценности, или итог создания объективно нового,
- б) особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры,
- в) профессиональное управление процессом создания художественных ценностей (материальных и духовных),
- г) процесс, способствующий обучению, усовершенствованию компетентности и профессиональных навыков обучающегося?

2. Укажите, что означает слово "провенанс":

- а) это информационная функция арт-рынка,
- б) история владения или биография художественного полотна (исторические документы, упоминания биографов),
- в) способ продажи товаров, при котором товар (или его образцы) предварительно выставляют для просмотра.

3. Укажите какие сочетает в себе арт-менеджер:

- а) управленца и искусствоведа,
- б) создателя произведений искусства и политика,
- в) исполнителя и экспериментатора.

4. Среди компетенций искусствоведа нет:

- а) умения анализировать,
- б) умения проникнуть в суть художественного образа,
- в) умения разрешать конфликты в арт-среде.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Разработайте проект по продвижению и продаже произведения стрит-арта. Выберите 1-3 произведения уличного художника и предложите проект его продвижения на арт-рынке России в соответствии с действующей законодательной базой и рыночными механизмами, смоделируйте результат.

2. "Срочный заказ. Риски" (кейс). Художественный музей принял на работу по трудовому договору дизайнера, который должен был за полтора месяца подготовить каталог выставки – объемное и дорогое подарочное издание (тираж 500 экз.). Когда оставалось сверстать всего 50 с., дизайнер потребовал повышения зарплаты, а за день до сдачи каталога в типографию не вышел на работу. Директор музея обратился к другому дизайнеру, ввиду срочности работы ему оплатили верстку сборника по самой высокой ставке. Спустя время первый дизайнер потребовал выплатить ему зарплату. В итоге выставка была успешно открыта, каталог вышел в срок. Но спустя определенное время объявился дизайнер, начинавший верстку каталога, и потребовал выплатить ему зарплату, предъявив больничный лист.

Ответьте на вопросы: а) как грамотно составить трудовой договор, б) как оценить риски при приеме специалиста на работу. И разработайте алгоритм действий.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

- студент не имеет возможности пользоваться словарями, справочниками, иными материалами на зачёте;
- время на подготовку 30 минут, на ответ - в соответствии локально-нормативными актами, принятыми в вузе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				

Чигиринова, М. В., Титова, М. Н., Любименко, А. И.	Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/103958.html
Маслак, Е. Н.	Музейный менеджмент	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2020	https://www.iprbookshop.ru/107963.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Чигиринова М. В.	Менеджмент в сфере искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202049
Мелешкина И. М.	Инвестиционный менеджмент в медиабизнесе и полиграфии	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20209401

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>.
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>.
3. Арт-менеджер: журнал. URL. <http://www.artmanager.ru/>.
4. Светский Петербург: журнал. URL. <http://www.svetkyspb.ru>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска