

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.29

Менеджмент в сфере культуры и искусств

Учебный план: 2025-2026 54.05.01 ИДИ Монум иск ОО №3-1-79.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Профиль подготовки:
(специализация) 54.05.01 специализация N 1 "Монументально-декоративное искусство
(живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
10	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1009

Составитель (и):

старший преподаватель

Каш Наталья
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области менеджмента в сфере культуры и искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть механизмы планирования, привлечения средств, рекламной деятельности.
- Раскрыть принципы, функции и методы менеджмента.
- Показать особенности управления сферой культуры и искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

Управление проектами

Планирование карьеры и основы лидерства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера; к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни; самостоятельно обучаться новым методам исследований; участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)					
Знать: теоретические основы менеджмента в сфере культуры и искусства для эффективного взаимодействия в творческой, научной, производственной и художественной жизни					
Уметь: применять теоретические знания в области менеджмента для эффективного взаимодействия в творческой, научной, производственной и художественной жизни					
Владеть: опытом изучения теоретических основ менеджмента для эффективного взаимодействия в творческой, научной, производственной и художественной жизни					
ОПК-6: Способен руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности					
Знать: основы руководства коллективом в сфере монументально-декоративного искусства					
Уметь: пользоваться практико-теоретическими знаниями для руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности					
Владеть: опытом организационной работы для руководства коллективом в области своей профессиональной деятельности					

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры. Специальные события в современном обществе и деловой практике	10					Т,О,Пр
Тема 1. Особенности менеджмента в сфере культуры. От культурной индустрии к творческим индустриям. Формирование "креативного класса" и креативной экономики.		2	2	3		
Тема 2. Источники финансирования деятельности в сфере культуры. Государство, бизнес и самокупаемость		2	2	3		
Тема 3. Государственное регулирование в сфере культуры.		1	1	2,75		
Тема 4. Негосударственная поддержка в сфере культуры. Культура и бизнес. Формирование партнерских отношений.		1	1	3		
Тема 5. Организационное, техническое и информационное обеспечение фандрайзинга. Планирование фандрайзинговой кампании. Спонсорский пакет		1	1	3		

Тема 6. Виды специальных событий и общественных мероприятий.		1	1	3		
Тема 7. Технология событийного менеджмента		2	2	3		
Тема 8. Особенности управления международными проектами в сфере культуры и искусства		1	1	3		
Раздел 2. Арт-рынок. Музейный менеджмент						
Тема 9. Аукцион как один из важнейших инструментов арт-рынка. Принципы функционирования аукционов искусств. Аукционные дома Sotheby's и Christie's . Аукционные дома России и представительства зарубежных аукционных домов. Подделки на рынке искусства. Работа консультантов, экспертов. Современное искусство на аукционах.		1	1	3		
Тема 10. Галерейный бизнес. Работа арт-дилеров. Технология работы галереи с художниками и покупателями. Зарубежный опыт. Галерейный бизнес в России.		1	1	2		Пр,О
Тема 11. Корпоративные музеи и галереи. Музей и Public Relations.		1	1	2		
Тема 12. Музейные конкурсы – эффективный механизм развития музея.		1	1	2		
Тема 13. Музей и спонсор. Зарубежный и российский опыт.		1	1	2		
Тема 14. Перспективное и краткосрочное планирование. Музейный маркетинг.		1	1	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25		37,75		

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
ОПК-3	- перечисляет особенности менеджмента в сфере культуры, определяет виды и количество ресурсов для осуществления проекта в профессиональной сфере; основные этапы реализации проекта и оптимальные возможности для реализации основные регулирующие документы и правовые нормы. - применяет технологии событийного менеджмента, грамотно ставит и формулирует цели и определяет круг задач, необходимых для их достижения; анализирует ситуацию и контекст реализации проекта, видит и формулирует уникальность проекта; использует нормативно-правовую документацию; - проводит анализ видов специальных событий и общественных мероприятий, опираясь на проведённый анализ, строит уникальность проекта в профессиональной сфере.	

ОПК-6	- определяет приемы эффективного управления рабочим временем; - применяет методики управления проектами, а также основные методики эффективного взаимодействия в группе и распределения задач между членами коллектива в области своей профессиональной деятельности; - применяет методики определения круга задач в рамках поставленной цели и выбирает оптимальные способы их решения	
-------	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно, допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя.	

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
Семестр 10	
1	Вклад сферы культуры в социально-экономическое развитие города и страны.
2	Особенности менеджмента в сфере культуры и искусства.
3	Организационно-административный механизм управления в сфере культуры.
4	Информационный механизм управления в сфере культуры.
5	Экономический механизм управления и работа с персоналом в сфере культуры.
6	Международные документы (акты) по вопросам культуры и отечественное законодательство.
7	Государственное регулирование развития и поддержки культурной деятельности: отечественный и зарубежный опыт.
8	Источники финансирования деятельности учреждений культуры.
9	Некоммерческие организации сферы культуры: виды, роль и значение.
10	Взаимодействие культуры и бизнеса. Мировой опыт.
11	Спонсорство, благотворительность и патронаж. Мотивы и формы сотрудничества.
12	Технология разработки спонсорского пакета. Спонсорские градации.
13	Спонсорство и партнёрство.
14	Отличие спонсорства от благотворительности.
15	Меценатство и благотворительность в России.
16	Понятие и значение фандрайзинга.
17	Организационное и информационное обеспечение фандрайзинга.
18	Проведение фандрайзинговой компании.
19	Этические аспекты фандрайзинга.
20	Специальные мероприятия в фандрайзинге.
21	Виды специальных событий и общественных мероприятий.
22	Значение специальных мероприятий и событий.
23	Общие требования к подготовке и организации конференций.
24	Общие требования к подготовке и проведению праздников.
25	Общие требования к подготовке и проведению фестивалей и конкурсов.
26	Общие требования к подготовке и проведению выставок и ярмарок.
27	Документальное обеспечение выставочного проекта.
28	Выездные специальные события.

29	Оценка эффективности специальных событий.
30	Особенности управления международными проектами в сфере культуры и искусства.
31	Алгоритм эффективного специального события.
32	Творческий и менеджерский состав организаторов специального события.
33	Особенности рекламного продвижения специальных событий.
34	Фандрайзинг и спонсорство для международных проектов.
35	Принципы функционирования аукционов искусств.
36	Аукционные дома России.
37	Представительства зарубежных аукционных домов в России. Их цели и задачи. Основные направления деятельности.
38	Работа арт-дилеров и консультантов.
39	Особенности экспертизы художественных ценностей.
40	Коллекционеры искусств и их категории. Российские коллекционеры.
41	Страхования произведений искусства в Европе и США.
42	Особенности страхования произведений искусства в России.
43	Принципы формирования цены на произведение искусства.
44	Роль критики, роль куратора в развитии современного рынка искусств. Ее влияние на формирование цены на произведение искусства.
45	Оценка произведений современного искусства.
46	Продажа современного искусства на аукционах Sotheby's и Christie's.
47	Технология работы галереи с художниками и покупателями. Зарубежный опыт.
48	Подделки на рынке искусства.
49	Галерейный бизнес в России. Роль куратора
50	Формирование частной и корпоративной коллекции.
51	Организация и проведение лотерей и благотворительных аукционов изобразительных искусств.
52	PR и реклама в музейной деятельности.
53	Работа музеев со спонсорами. Зарубежный опыт.
54	Работа музеев со спонсорами в России
55	Клуб друзей музея как дополнительный инструмент в работе со спонсорами
56	Работа музеев со СМИ.
57	Музейные конкурсы как эффективный механизм развития современного музея.
58	Премия «Лучший музей Европы».
59	Условия получения грантов.
60	Грантовый конкурс музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире».
61	Грантовый конкурс «Научный музей в XXI веке».
62	Международный фестиваль «Интермузей». Его значение, цели и задачи.
63	Стратегическое планирование в музейной деятельности.
64	Музейные представительства в сети интернет.
65	Очевидные ошибки веб-сайта, которые портят взаимодействие пользователя с сайтом.
66	Музеи современного искусства.
67	Музейные коллекции и арт-рынок.
68	Посетитель музея и его потребности.
69	Коммерческая деятельность в музее.
70	Музей и проектная деятельность.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Нормативное планирование:

- А. Облегчает менеджмент
- Б. Ставит менеджменту рамки и ограничения
- В. Является государственным вмешательством в бизнес процессы
- Г. Позволяет регулировать процессы на законодательном уровне.

Что из коммуникативного микса выставочного проекта воздействует на аудиторию в наибольшей степени?

- А) Нейминг выставочного события.
- Б) PR мероприятия в поддержку события.
- В) Спонсоринг в организации проекта.

Чем определяется факт «дизайнизации» культуры и искусства в современном художественном пространстве?

- А) Интересом к области дизайна в современной культуре.
- Б) Технологиями проекта в художественной сфере.
- В) Высокой репутацией дизайна в культуре потребления.

К технологии фандрайзинга относится:

- А. Организация специальных событий и социальных мероприятий
- Б. Договор о совместной деятельности
- В. Подготовка информационных материалов о событии

Какой документ подтверждает происхождение и повышает репутацию произведения искусства как товара в практике аукционов?

- А) Каталог.
- Б) Провенанс.
- В) Резюме.

Как называют в арт-бизнесе целенаправленный систематический поиск спонсорских средств для осуществления тех или иных проектов и / или поддержки тех или иных институтов?

- А) Фандрейзинг.
- Б) Арт-банкинг.
- В) Консортинг.

Разработанный культурный проект утверждает:

- А. Учредитель/вышестоящая организация
- Б. Заказчик
- В. Тот, кто будет распоряжаться выделенными средствами

Средства госбюджета на деятельность в сфере культуры могут получать:

- А. Только государственные учреждения и организации
- Б. Частные лица и инициативные группы
- В. Общественные организации

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Социальное исследование как первый этап проектной деятельности в сфере культуры. Изучение ресурсной базы проекта.

Задание: Исследовать возможности реализации проекта в сфере культуры или искусства, его ресурсной базы. Смоделировать алгоритм исследования на конкретном примере, рассматривая свою деятельность в качестве менеджера некоммерческой организации в сфере культуры и искусства. Аргументировать свою менеджерскую позицию.

Моделирование проектной ситуации и анализ начальной стадии проекта должно включать в себя следующие рассуждения:

- 1) Каким целям служит реализуемый проект.
- 2) Определить круг друзей и партнёров, способных участвовать в проекте (и их мотивы их участия).
- 3) определить возможные ресурсные источники (фонды, спонсорство).
- 4) Предположить, кто может оказаться оппонентом проекта, и каковы их сильные и слабые позиции.
- 5) Продумать механизмы коммуникации с различными инстанциями. Понять, почему и кто вас не слышит или не правильно понимает.

По результатам исследования сделать выводы, обозначив свою менеджерскую позицию.

Создание каталог-резона для предполагаемого аукциона.

Задание: Создать макет каталог-резона, посвященного творчеству современного художника, с целью поднять его репутацию на предполагаемых аукционных торгах. Смоделировать коммерческую ситуацию аукционной практики. Условно каталог-резон должен включать в себя не менее 12 наименований экспонируемых художником авторских художественных произведений.

При создании презентации с макетом каталога-резона и пояснения к нему следует отразить следующие моменты:

- 1) Отобразить идеи события в «биофике» художника.
- 2) Выявить «паблисити» художника в контексте ценностей события.
- 3) Обозначить коммерческий и художественный успех мастера в судьбах его работ.

Отобразить данную идеологию в кратких аннотациях к изобразительным работам (работы могут быть корректно скомпилированы из источников интернета или отражать творчество реального мастера).

Создать афиши мероприятия

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

Экзамен по дисциплине «Менеджмент в сфере культуры и искусств», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области управления проектами в сфере культуры у студентов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Бгашев, М. В.	Менеджмент. Нестандартные экскурсии по теории менеджмента	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/131643.html
Кокшарова, Е. А., Бужинская, Н. В.	Проектный менеджмент	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/131800.html
Орлов, А. И.	Методы и инструменты менеджмента	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/131958.html
Лазарева, М. В., Устимова, О. В.	Менеджмент в сфере культуры и искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/138287.html
Беяцкий, Н. П.	Креативный менеджмент	Минск: Вышэйшая школа	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/129960.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Костенко, Е. П., Бутова, С. В., Маличенко, И. П., Несолена, О. В., Осипова, И. В., Писанка, С. А., Щетинина, Д. П., Яковлева, Е. А.	Кросс-культурный менеджмент	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета	2021	https://www.iprbookshop.ru/121911.html
Чигиринова М. В., Титова М. Н., Любименко А. И.	Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202017
Чигиринова М. В.	Менеджмент в сфере искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202049

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска