

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЮСИРОВАНИЕ АРТ-ПРОЕКТОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Арт-менеджмент и галерейное дело»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Организация, управление и продюсирование арт-проектов
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2. Структура дисциплины (модуля).....	Ошибка! Не указано имя закладки.
3. Содержание дисциплины (модуля).....	Ошибка! Не указано имя закладки.
4. Образовательные технологии.....	11
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
5.1. Система оценивания для семестра 1-2.....	12
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.....	14
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....	16
Перечень контрольных вопросов:.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Ошибка! Не указано имя закладки.
Основная:.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	18
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	18
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	18
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
9. Методические материалы.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
9.1. Планы семинарских занятий.....	20
Тема 1.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
Тема 2. «Принципы социокультурного проектирования»	Ошибка! Не указано имя закладки.
Тема 3.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
Тема 4.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
Тема 5.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
Вопросы для обсуждения:.....	Ошибка! Не указано имя закладки.
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	23
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	Ошибка! Не указано имя закладки.

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - формирование у студента представлений об этапах полного цикла организации, управления и продюсирования арт-проектов, на теоретическом и практическом уровне

Задачи дисциплины (модуля):

- Сформировать у слушателей представление о проектной деятельности в культуре.
- Научить слушателей формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации рабочего процесса в команде;
- Изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с аспектами эффективного менеджмента проектов, включая антикризисное управление проектами и риск-менеджмент;
- Изучить виды привлечения внебюджетного финансирования в рамках инновационного подхода к управлению проектами в контексте Стратегии государственной культурной политики РФ;
- Научить применять современные информационно-коммуникативные технологии для повышения эффективности управленческой деятельности в культуре;
- Изучить этапы работы с СМИ, организации пресс-мероприятий, пресс-посредничества для эффективного продвижения миссии и ценностей учреждения культуры.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры	<i>Знать:</i> основы теории поведения потребителя на арт-рынке; <i>Уметь:</i> применять рекламные технологии в арт-индустрии; <i>Владеть:</i> навыком эффективных деловых коммуникаций в ходе межличностного взаимодействия
	ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры	<i>Знать:</i> специфику бизнес-планирования при разработке арт-проектов; <i>Уметь:</i> анализировать механизм разработки, продвижения и оценки арт-бренда; <i>Владеть:</i> навыком разработки PR кампании проекта;
ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с	ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений	<i>Знать:</i> основные этапы работы при продвижении проекта; <i>Уметь:</i> выявлять особенности управления продажами арт-продуктов; <i>Владеть:</i> понятийным

всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма	культуры	аппаратом соответствующим современным тенденциям в области рекламы и PR;
	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	<i>Знать:</i> механизмы финансирования в сфере арт-индустрии; современную ситуацию на зарубежном и российском арт-рынках; <i>Уметь:</i> разрабатывать творческие проекты; составлять спонсорский пакет; <i>Владеть:</i> навыками работы с информационными ресурсами.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Организация, управление и продюсирование арт-проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Арт-менеджмент, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию, История выставочной деятельности, Правовая деятельность в сфере арт- менеджмента/Основы аукционной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Реклама и PR в арт-менеджменте, Научно-исследовательская практика, Педагогическая практика, Преддипломная практика, Подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	18
2	Лекции	12
2	Семинары	8
3	Лекции	12
3	Семинары	18
Всего:		80

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 208 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	12
2	Лекции	8
2	Семинары	8
3	Лекции	12
3	Семинары	12
Всего:		64

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 224 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	4
2	Лекции	4

2	Семинары	4
3	Лекции	4
3	Семинары	4
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 256 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Профессия - продюсер арт-проектов	<p>Введение в профессию продюсера проектов в сфере искусства и культуры. Должностные обязанности руководителя проекта. Личные качества продюсера. Виды деятельности куратора проекта: Куратор-исследователь определяет актуальность темы, ее соответствие времени, пишет тексты (написание пресс-релиза, экспликации, этикетаж) Куратор-экспозиционер - выбор способа организации выставочно-экспозиционного пространства. (создание экспозиции) Куратор-координатор, посредник между проектом, его службами, художниками и аудиторией (прием и выдача работ с оформлением документов, обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания на выставке, организация мероприятий на выставке Куратор-продюсер, актуализирует и вводит в арт-рынок особый символический продукт, чья значимость во многом определяет его коммерческую привлекательность, Куратор-творец выступает как активная творческая единица, выставка - как художественное произведение.</p> <p>Диалектический характер кураторской практики, этика куратора.</p> <p>Введение в виды и специфику организации, администрирования арт-фестивалей, биеннале искусства, арт-резиденций, открытых конкурсов</p>
2.	Проектный подход в культуре	<p>Проект – особая форма организации работы, позволяющая институциям привлекать альтернативные ресурсы, осуществлять децентрализованные культурные контакты, налаживать партнерство госструктурами, НКО и бизнесом.</p> <p>Трудности проектной деятельности в культуре. Преимущества проектно-ориентированного подхода.</p> <p>Характеристики проектного подхода.</p> <p>Проекты материальной, нематериальной природы. Микро, малые, средние и макро проекты.</p> <p>Введение в методы и средства проектирования. Разработка предварительной концепции проекта. Оценка жизнеспособности. Принципы подбора команды проекта.</p>

3.	Разработка концепции, построение бренда	<p>MOST - Миссия (Mission) — Цели (Objectives) — Стратегия (Strategies) — Тактика (Tactics). Системы идентификации бренда (brand identity) Зачем это мероприятие необходимо, какие задачи оно решает? Чем оно отличается от конкурентов? формирование Миссии: какую проблему отрасли решаем? Формирование истории легенды - сторителлинг проекта. Позиционирование проекта: целевая группа, польза и назначение, преимущества. Репозиционирование. Ребрендинг. 5 принципов позиционирования. Процесс работы с потребителями. Определение потенциального рынка проекта и целевых групп, на решение которых он направлен. Сегментация рынка по модели 5W Характеристики оценки брендов: 1. Содержание бренда (Brand Essence); 2. Функциональные и эмоциональные ассоциации, которые выражаются покупателями и потенциальными клиентами (Brand Attributes); 3. Нэйминг словесная часть (Brand Name); 4. Визуальный образ (Brand Image); 5. Уровень известности, сила бренда (Brand Power); 6. Обобщенная совокупность признаков бренда, которая характеризует его индивидуальность (Brand Identity); 7. Стоимостные оценки, показатели (Brand Value); 8. Степень лояльности целевой аудитории (Brand Loyalty). Название (нейминг) проекта. Формулировка цели, коммерческой, социокультурной. Разработка бренд-бука проекта. Составление брифа для дизайнера.</p>
4.	Планирование в проектной деятельности	<p>Анализ конкурентной среды. Даты проведения. Транспорт и парковка. Электронные билеты. Формирование списка участников и состава экспонатов. Специфика проведения открытого конкурса проектов (open-call). Документооборот. Техническое описание проектов. Организация логистики. Разработка структуры проекта, карты фестиваля. Регламент мастер-классов, выступлений, деловой и образовательной программ. Разработка календарного плана графика проекта. Деятельность по оценке эффективности</p>

		проекта. SWOT-анализ проекта.
5.	Фандрайзинг арт-проектов	Направления и комплексность фандрайзинг. Инвестирование из частного сектора. Цели брендов и типы корпоративных партнерств. Виды корпоративного коллекционирования. Другие формы поддержки бизнесом искусства. Сегментация доноров по размеру кошелька и интересам. Определение и структура фандрайзинговой кампании. Проактивный и реактивный фандрайзинг. Цели и задачи отдела фандрайзинга. Схемы организации фандрайзинговой работы. Схема действий на предварительном этапе работы отдела/команды.
6.	Спонсоринг	Поиск финансовых партнеров для проекта. Пять шагов на встречу спонсору. Подготовка презентации для спонсоров, проведение переговоров, получение финансирования, отчетность. Работа со спонсорами на долгосрочной основе.
7.	Продвижение культурных проектов	Виды, цели, функции коммуникационного менеджмента. Виды СО, рассчитанные на разные социальные и общественные группы: связи с СМИ (медиа рилэйшенз), связи с целевой аудиторией (consumer relations), связи с широкой общественностью (общественные связи), связи с инвесторами (invest relations), региональный (международный) пиар, связи с научным сообществом, пиар руководителя, внутренний пиар, связи с правительством. Разработка коммуникационной стратегии проекта. Участие в перспективном планировании PR-кампаний и оперативном планировании мероприятий, направленных на формирование через СМИ положительного общественного мнения о деятельности проекта. Изучение тенденции изменения общественного мнения по вопросам деятельности проекта. Анализ эффективности используемых каналов коммуникации и подача предложений об их усовершенствовании. Планирование и организация мероприятий по минимизации негативных последствий от «утечек» информации. Организация пресс-мероприятий: пресс-конференция, пресс-завтрак, пресс-показ, брифинг, пресс-тур. Специфика проведения интервью на ТВ, Радио, в прессе.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Профессия - продюсер арт-проектов	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, кейс метод Подготовка к семинару
2.	Проектный подход в культуре	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, кейс метод Подготовка к семинару
3.	Разработка концепции. Построение бренда.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение проектов студентов, кейс метод Подготовка к семинару
4.	Планирование в проектной деятельности	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение проектов студентов, кейс метод Подготовка к семинару
5.	Фандрайзинг арт-проектов	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора

		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение проектов студентов, кейс метод
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
6.	Спонсоринг	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение проектов студентов, кейс метод
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
7.	Продвижение культурных проектов	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение проектов студентов, кейс метод
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания для семестра 1-2

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
- реферат	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Система оценивания для семестра 3

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
- реферат	30 баллов	30 баллов

Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного</p>

		<p>уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов:

1. Определение проектно-ориентированного подхода в культуре, характеристики и критерии проекта, виды проектов (микро/макро, материальной / нематериальной природы).
2. Трудности проектной деятельности в культуре.
3. Жизненный цикл проекта и взаимосвязь его элементов
4. KPI и постановка целей в менеджменте по SMART
5. Специфика социо-культурного маркетинга, модель дополнительных Р, типы аудиторных групп.
6. Определение и виды коммуникационного менеджмента, постановка целей в коммуникационном менеджменте
7. Определение целевой аудитории, ее отличие от аудиторной группы, методы определения и исследования ЦА.
8. Виды деятельности куратора проекта. Проблема кураторской этики в менеджменте. Диалектический характер кураторской практики.
9. Специфика проведения открытого конкурса (open call проекта)
10. Специфика арт-фестивалей и биеннале
11. Специфика и организация арт-резиденций
12. Календарный план график проекта - определение и принципы составления.
13. Первичная, вторичная и итоговая оценка эффективности проекта.
14. Методика SWOT-анализа и матрицы решений проекта.
15. Методика MOST-анализа миссия, цели, стратегия и тактика социокультурного проектирования.
16. Определение, принципы и факторы, которые необходимо учитывать при позиционировании проекта. Причины для репозиционирования проекта.
17. Сегментация рынка по 5-вопросной схеме (5W)
18. Бренд, типы брендов, бренд-билдинг, составляющие и оценка характеристики брендов.
19. Фирменный стиль проекта. Составляющие. Составление брифа для дизайнера.
20. Сторителлинг - определение, виды.
21. Фандрайзинг. Виды фандрайзинга. Проактивный, реактивный фандрайзинг.
22. Типы спонсоров. Организация фандрайзинговой работы (5 шагов на встречу спонсору). Объективные и субъективные факторы спонсорской активности.
23. Структура спонсорского пакета

24. Краудфандинг. Определение, виды. Специфика работы с краудфандинговыми платформами.
25. Продвижение крауд-проекта, теплый, холодный старт.
26. Проектирование имиджа и репутации в связях с общественностью. Репутационный капитал.
27. Функции PR в некоммерческом секторе
28. Понятие пиар-информации, инфо-повода, пиар-повода. Отличие пиар-текстов и журналистских текстов.
29. Приемы создания сильных инфо-поводов
30. Информационная война, цели и методы черного пиара. Противодействие черному пиару.
31. Виды прямого и опосредования взаимодействия в коммуникационном менеджменте.
32. Определение, виды, специфика подготовки пресс-мероприятий
33. Определение и цели информационного партнерства, определение и виды пресс-посредничества
34. Определение и структура пресс-релиза. Пост-релиз
35. Виды информации, тональность информации.
36. Специфика подготовки к интервью или эфире в прессе, радио, тв
37. Медиа-планирование, составление медиа-карты
38. Пресс-клипинг, показатели пиар-эффекта в СМИ.
39. Tone of voice организации
40. Определение парасоциальных отношений. Виды блогеров, специфика работы с инфлюэнсерами
41. Виды контента. Определение и составление контент-плана проекта.
42. Типы воздействия и классификация воздействия пиар-кампании
43. Измерение показателей PR-деятельности, репутационные, маркетинговые.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная:

Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело (Второе издание, исправленное и дополненное) Москва, 2023 <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>

Дополнительная:

Карцева Е.А. Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация Москва-Берлин, 2019. <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499178>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профильные ассоциации и агентства

- Агентство креативных индустрии <https://createdin.moscow/>
- Ассоциация галерей <https://agarussia.art/>
- атлас креативных кластеров <https://www.unitedclusters.ru/library>

Методические и справочные материалы:

1. Портал для специалистов ГИМ <https://mediashm.ru/?cat=7>
2. Пособие Политеха “Как проводить исследования в музее”
<https://polytech.bm.digital/exhibition/822026771367223407/rukovodstvo-po-issledovaniyam-posetitelej-muzeya>
3. Пособие по работе с smm в учреждениях культуры <https://pro.culture.ru/blog/367>
4. Маркетинговая стратегия Третьяковки <https://www.tretyakovgallery.ru/about/mission/>
(снизу pdf файл)
5. Аудитория российских музеев: характеристика, тенденции и особенности развития
<http://www.mediascope.ru/2616>
6. Арт-окно <https://www.youtube.com/@user-hb1du1ro4i/videos>
7. Рабочая тетрадь арт-медиатора <http://m10.manifesta.org/ru/education/art-mediation/>
(снизу pdf файл)
8. Президентский фонд культурных инициатив <https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/>
9. Грантрайтерам часто задаваемые вопросы https://grants.culture.ru/helpful_information/
10. Методичка фонда Потанина по эндаументу
http://www.fondpotanin.ru/media/2017/04/03/1268985104/Endowments_Puzzle.pdf
11. Методичка “Как создать Целевой капитал в регионе”
http://fingramugra.ru/f/endaumenty_nachalo_kak_sozdat_celevoj_kapital_v_regione.pdf
12. методичка по краудфандингу <https://school.planeta.ru/>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного

учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

8.1. для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

8.2. для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

8.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

8.4. для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

8.5. для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

8.6. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

8.7. для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

8.8. для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

8.9. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Профессия - продюсер арт-проектов

Вопросы для обсуждения:

1. Виды деятельности куратора
2. Личные качества продюсера проектов
3. Этика куратора
4. Специфика арт-фестивалей и биеннале

Список литературы:

Тема 2. Проектный подход в культуре

Вопросы для обсуждения:

1. Трудности проектной деятельности в культуре.

2. Преимущества проектно-ориентированного подхода в культуре
3. Специфика социокультурного маркетинга, модель дополнительных Р
4. Жизненный цикл проекта и взаимосвязь его элементов

Список литературы:

Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело (Второе издание, исправленное и дополненное)
Москва, 2023 <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>

Тема 3. Разработка концепции. Построение бренда.

Вопросы для обсуждения:

1. Бренд, типы брендов, бренд-билдинг, составляющие и оценка характеристики брендов.
2. Фирменный стиль проекта. Составляющие.

Обсуждение доклады-кейсов студентов.

1. Ребрендинг зарубежного или российского музея / фестиваля

Список литературы:

Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело (Второе издание, исправленное и дополненное)
Москва, 2023 <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>

Тема 4. Планирование в проектной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Календарный план график проекта - определение и принципы составления.
2. Первичная, вторичная и итоговая оценка эффективности проекта.
3. Методика SWOT-анализа и матрицы решений проекта.
4. Методика MOST-анализа миссия, цели, стратегия и тактика социокультурного проектирования.

Задание:

задание сделать swot-анализ (сильные, слабые стороны, возможности, угрозы) и матрицу решений по проекту

Обсуждение докладов студентов

Список литературы:

Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело (Второе издание, исправленное и дополненное)
Москва, 2023 <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>

Тема 5. Фандрайзинг культурных проектов

Вопросы для обсуждения:

1. Зачем бизнесу искусство?

Обсуждение доклады-кейсов студентов

2. Коллаборации брендов и искусства.

Список литературы:

Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело (Второе издание, исправленное и дополненное) Москва, 2023 <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706875>

Тема 6: Спонсоринг

Вопросы для обсуждения:

1. Типы спонсоров.
2. Организация фандрайзинговой работы
3. 5 шагов на встречу спонсору.
4. Объективные и субъективные факторы спонсорской активности.

Задание - подготовить презентацию спонсорский пакет

- 1) выбрать учреждение культуры / фестиваль / выставку / аукцион /
- 2) составить список спонсоров и партнеров и их градацию (генеральный, информационный и т.д.) если есть
- 3) составить подробный фото-отчет интеграции спонсора в проект (логотипы, ролл-апы, спец. мероприятия, сувенирка, конкурсы в соц.сетях и т.д.)
- 4) попробовать проанализировать эффективность интеграции количественными и качественными показателями (комментарии, отклики, просмотры соц.сетей, запросы в google trends во время проведения проекта и т.д.),
- 5) дать выводы насколько интеграция спонсора в проект была удачна на ваш взгляд: как корреспондировалась с миссией учреждения культуры, насколько аудитория данного проекта соответствовала аудитории спонсора, что бы вы выделили как удачное / не удачное / нуждающееся в доработке

Обсуждение докладов студентов

Тема 7. Пиар арт-проектов

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «информационное партнерство».
2. Интернет: расширение контента, алгоритмы соцсетей, работа с аудиторией и методы продвижения в интернет-пространстве, реклама в соцсетях.
3. Определение эффективности вашего проекта и медиа-пространстве.

4. Составление базы СМИ (как начать, как вести, как обновлять).
5. Классификация СМИ по периодичности, тематике и формату, рубрике.
6. Мониторинг СМИ.
7. Поиск тем, интересных определенному типу СМИ, подбор нужных СМИ и работа с основными действующими лицами (выстраивание отношений с журналистами, редакторами, бренд-менеджерами).

Задание - подготовить презентацию

проанализировать коммуникационную стратегию за какой-то период проекта / организации:

- какие аудиторные группы организация выделяет как приоритетные
- по каким каналам строится коммуникация с ними (прямое взаимодействие - мероприятия, и опосредованное - СМИ и соц.сети - сегментация СМИ, в которых информация об организации регулярно публикуется)
- каким tone of voice общается организация со своей аудиторией (с примерами скриншотами)
- кто является публичным лицом организации (его имидж и репутация)
- как организация в публичной среде реагирует на негативные отзывы и кризисные ситуации (с примерами скриншотами)
- приблизительно оценить репутационный капитал организации, как часто мелькает в СМИ, запрашивается в поисковых системах
- замечания, предложения

Обсуждение докладов студентов

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Глубокое и прочное усвоение курса предполагает активную деятельность студентов, как в аудитории, так и при самостоятельной работе. Для более полного понимания изучаемого материала следует задавать вопросы непосредственно на лекциях и практических занятиях. При подготовке к аудиторной самостоятельной работе нужно просмотреть весь лекционный материал, вопросы, решаемые на практических занятиях и при самоподготовке.

Особое внимание следует уделить заданиям-кейсам. Все источники информации для кейсов представляют собой продукты человеческой деятельности. В них проявляются интересы людей, их субъективизм, а порой ложь и заблуждения. Такой подход требует проверки на истинность всех материалов и источников кейса.

Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия представляется эффективным средством формирования профессиональных качеств обучаемых.

Структура кейса

Кейс должен включать в себя:

- Ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни
- Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации.
- Комментарий ситуации, представленный автором
- Вопросы или задания для работы с кейсом.
- Приложения

Этапы разработки кейса:

- Определение места кейса в системе образовательных целей
- Поиск институциональной системы, которая будет иметь непосредственной отношение к теме кейса
- Построение, или выбор модели ситуации
- Создание описания
- Сбор дополнительной информации
- Подготовка окончательного текста
- Презентация кейса, организация обсуждения

Возможные виды анализа при использовании кейс-метода

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля) - формирование у студента представлений об этапах полного цикла организации, управления и продюсирования арт-проектов, на теоретическом и практическом уровне

Задачи дисциплины (модуля):

- Сформировать у слушателей представление о проектной деятельности в культуре.
- Научить слушателей формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации рабочего процесса в команде;
- Изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с аспектами эффективного менеджмента проектов, включая антикризисное управление проектами и риск-менеджмент;
- Изучить виды привлечения внебюджетного финансирования в рамках инновационного подхода к управлению проектами в контексте Стратегии государственной культурной политики РФ;
- Научить применять современные информационно-коммуникативные технологии для повышения эффективности управленческой деятельности в культуре;
- Изучить этапы работы с СМИ, организации пресс-мероприятий, пресс-посредничества для эффективного продвижения миссии и ценностей учреждения культуры.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
- ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры;
- ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры;
- ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры;
- ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основы теории поведения потребителя на арт-рынке;
- специфику бизнес-планирования при разработке арт-проектов;
- основные этапы работы при продвижении проекта;

– механизмы финансирования в сфере арт-индустрии; современную ситуацию на зарубежном и российском арт-рынках;

Уметь

- применять рекламные технологии в арт-индустрии;
- анализировать механизм разработки, продвижения и оценки арт-бренда;
- выявлять особенности управления продажами арт-продуктов;
- разрабатывать творческие проекты; составлять спонсорский пакет; Владеть
- навыком эффективных деловых коммуникаций в ходе межличностного взаимодействия
- навыком разработки PR кампании проекта;
- понятийным аппаратом соответствующим современным тенденциям в области рекламы и PR;
- навыками работы с информационными ресурсами.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в 1-2 семестрах и экзамена в 3 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.