

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 04.09.2026 15:59:14
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502da127521

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Кафедра ОГиСЭД

Утверждаю
Проректор по учебной работе
профессор
_____ М.М.Ахмедагаев
«27» августа 2026г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Арт-менеджмент

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Фортепиано»

Квалификация
«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель – освоение теоретических основ менеджирования в сфере художественно-зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного бизнеса; овладение практическими умениями и навыками организации шоу-представлений, гала-концертов, гастролей творческих коллективов.

Задачи дисциплины:

- осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах;
- работа с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.);
- рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций специалистов;
- участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
- осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музыкального искусства и культуры;
- подготовка и публикация информационных материалов о творческой деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
- участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
- разработка тем лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;
- участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций;
- осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Арт-менеджмент» относится к Элективным дисциплинам Б.В.В.03

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на **формирование следующих компетенций** обучающегося:

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Индикаторы достижения компетенций:

Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики.

Уметь: использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели;

Владеть: навыками применения экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), в том числе контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	2	72	2	
Аудиторные занятия*		36		
Самостоятельная работа		36		
*Контактная работа		36		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	2	72	2	
Аудиторные занятия*		6		
Самостоятельная работа		66		
*Контактная работа		6		

/

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная:

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном участии преподавателя;

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя осуществляется за пределами Института (например, посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.).

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости):

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа);
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном плане);
- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, а также иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и научно-исследовательской работой);
- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период промежуточной аттестации;
- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся;

4.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	С	З/О	СРС		Форма текущего контроля
		2 сем.	2 сем.	2 сем.	Очно	Заочно	
1.	Становление арт-менеджмента в России и за рубежом	8	4	2	12	22	
2.	Особенности управления арт-индустрией	8	4	2	12	22	
3.	Технологии арт-менеджмента	8	4	2	12	22	
	Итого	24	12	6	36	66	зачет

5. Тематические разделы курса

Раздел 1. Становление арт-менеджмента в России и за рубежом

Тема 1. Введение в курс «Арт-менеджмент»

Тема 2. Становление арт-менеджмента за рубежом

Тема 3. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии.

Раздел 2. Особенности управления арт-индустрией

Тема 4. Музыкальный шоу-бизнес - часть арт-индустрии

Тема 5. Административная деятельность театрально-зрелищных предприятий

Тема 6. Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприятий

Тема 7. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента

Тема 8. Профессионализм и мастерство арт-менеджера

Раздел 3. Технологии арт-менеджмента

Тема 9. Понятие и сущность продюсирования

Тема 10. Проектный менеджмент

Тема 11. Промоушн в сфере арт-индустрии

Тема 12. Бизнес-планирование творческого проекта

Тема 13. Студия грамзаписи как звено музыкального шоу-бизнеса

Тема 14. Эстрадный имидж исполнителя

Тема 15. Виды и классификация ночных клубов.

Тема 16. Технологии организации шоу-программ

Тема 17. Менеджмент гастрольной деятельности

Тема 18. Реклама в сфере арт-менеджмента

Тема 19. Инновационные технологии в сфере арт-индустрии

6. Методические рекомендации преподавателю

Преподаватель, читающий курс лекций по «Арт-менеджменту» должен опираться на литературу, указанную в основном и дополнительном списках. При кратком изложении вопроса (это относится к преподаванию на отделении заочного обучения) следует привести ссылку на литературу (название, номер главы, раздела, страницы), в которой указанный вопрос приведен более подробно.

Преподаватель, ведущий практические занятия, должен опираться на программу лекционного курса и содержание лекционного материала, соотносить со структурой курса выбор (или дополнение) тематики практических занятий. Применительно к заочному отделению темы практических занятий включаются в число контрольных срезов и тестов для самостоятельной подготовки студентов.

В процессе обучения рекомендуется применять следующие формы, средства и методы обучения:

- средства обучения – конспект лекций, учебная литература;
- формы обучения – лекции по теоретическому материалу, практические занятия, в том числе с использованием интерактивных форм;
- методы обучения – чтение лекций, семинары, индивидуальное консультирование.

В течение семестра студенты получают задания по подготовке к семинарам и выполнению контрольных тестов. Студенты отчитываются за каждое задание индивидуально.

Методические указания студентам

Глубокое и прочное усвоение курса предполагает активную деятельность студентов, как в аудитории, так и при самостоятельной работе. Лекционный материал раскрывает в основном теоретические аспекты рассматриваемых вопросов. Необходимо обращаться для дополнения лекционного материала к рекомендуемой преподавателем литературе.

Семинарские занятия направлены на выработку навыков и умений работы с литературными источниками, научно-справочными изданиями, с визуальными (изобразительными) источниками, содержащими уникальную информацию о процессах регионализации, о потенциале и ресурсах развития регионов. Индивидуальные задания должны выполняться строго в соответствии с графиком, установленным преподавателем.

Главное условие успешности в освоении учебной дисциплины – это систематические занятия.

- Для более полного понимания изучаемого материала следует задавать вопросы непосредственно на лекциях и практических занятиях.
- Домашние задания, которые предлагаются после каждого практического занятия, рекомендуется выполнять с опорой на рассмотренный материал на занятии и сразу же после занятия, это позволит установить, насколько усвоен материал;
 - Полезно посещать все лекции, практические занятия и консультации;
 - При конспектировании наиболее важный материал следует выделять особо (обвести в рамку, поставить на полях специальные символы и т.п.);
 - При подготовке к аудиторной самостоятельной работе нужно просмотреть весь лекционный материал, вопросы, решаемые на практических занятиях и при самоподготовке, учесть рекомендации преподавателя к особенностям подготовки по отдельным темам;
 - На экзамене в процессе подготовки к ответу по теоретическому вопросу целесообразно составить письменный план предстоящего ответа.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выпол-

нение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень формирования компетенций посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Планы семинарских занятий

Семинар 1. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии

1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Становление арт-менеджмента за рубежом.
3. Российский арт-менеджмент: становление и развитие.

Семинар 2. Управление арт-индустрией

1. Административная деятельность зрелищных мероприятий.
2. Творческо-производственная деятельность зрелищных мероприятий.
3. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

Семинар 3. Реализация технологий менеджмента

1. Продюсирование. Практический менеджмент.
2. Бизнес-планирование творческого коллектива.
3. Менеджмент гастрольной деятельности. Эстрадный имидж исполнителя.
4. Технологии организации шоу-программ. Реклама в сфере арт-менеджмента.

Примерная тематика рефератов

1. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Франция (XI в.) как носитель новой общественной идеи.
3. Развитие джаза за рубежом.
4. Становление рок музыки (середина XX в.) в Америке.
5. Мировая арт-индустрия как система.
6. Основные формы организации мирового искусства.
7. Роль мировой арт-индустрии в духовной жизни общества.
8. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
9. Защита авторских прав.
10. Профессиональные объединения ведущих компаний-производителей
11. Перспективы развития российского шоу-бизнеса.
12. Шоу-бизнес как «индустрия развлечений».

13. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса.
14. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса.
15. Понятие «художественно-творческая продукция».
16. Виды и типы художественно-творческой продукции:
17. Типичная структура творческой фирмы.
18. Искусство как сфера жизнедеятельности общества.
19. Жанры и виды искусства.
20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
21. Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.
22. Характеристика управленческих ролей арт-менеджера
23. Организационное оформление фирмы.
24. Суть административного управления организаций развлекательной сферы.
25. Понятие и сущность творческо-производственной деятельности.
26. Основные направления творческо-производственной деятельности предприятия развлекательной направленности.
27. Этапы планирования творческо-производственной деятельности:
28. Взаимодействие административного и художественного руководства.
29. Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление.
30. деятельности арт-менеджера.
31. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
32. Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских прав

Вопросы для самостоятельной работы

1. Продукты и услуги сферы шоу-бизнеса
2. Структура коммерческой деятельности в сфере шоу-бизнеса
3. Понятие «художественно-творческая продукция».
4. Типичная структура творческой фирмы.
5. Управление как особый вид деятельности. Основные структурные элементы управления.
6. Требования к организации развлекательной направленности.
7. Принципы управления на предприятиях развлекательной сферы предприятия.
8. Организационная структура предприятия развлекательной сферы.
9. Основные направления творческо-производственной деятельности предприятия развлекательной направленности.
10. Этапы планирования творческо-производственной деятельности.

11. Взаимодействие административного и художественного руководства театрально-зрелищными предприятиями.
12. Виды деятельности арт-менеджера.
13. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
14. Личные качества арт-менеджера и их характеристика.
15. Аспекты деятельности арт-менеджера.
16. Экономические и социальные условия продюсерской деятельности.
17. Цели, задачи и функции продюсерской деятельности.
18. Компоненты продюсерской деятельности.
19. Промоушн как вид маркетинговой деятельности.
20. Основные этапы продвижения продукции арт-индустрии на рынок услуг.
21. Основные функции промоутерской деятельности
22. Классификация ночных клубов.
23. Функции и принципы деятельности ночного клуба.
24. Комплектование развлекательной программы соответствует типу клуба и предпочтениям реальной клубной аудитории.
25. Аспекты деятельности концертного агентства при организации гастролей.
26. Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию гастролей.
27. Специфика гастрольных туров.

Тестирование

1. Арт-рынок – это

- а) экономическая категория, подразумевающая общий порядок цен на художественные произведения того или иного автора, его инвестиционную привлекательность, посредничество заключения сделок купли-продажи произведений искусства;
- б) это полифункциональное явление, своеобразный регулятор взаимоотношения художника и публики, выполняющий ряд социальных функций;
- в) сфера деятельности, включающий в себя производство, сбыт произведений искусства и услуг в сфере культуры, сопряжённые секторы и потребительскую аудиторию.

2. Функции арт-рынка:

- а) информационная;
- б) посредническая;

- в) ценообразующая;
- г) стимулирующая;
- д) гуманистическая;
- е) регулирующая;
- ж) социокультурная.

3. Провенанс:

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

4. Ключевые составляющие художественного рынка:

- а) потребитель;
- б) художественный продукт;
- в) арт-дилер;
- г) художник.

5. Субъекты арт-рынка:

- а) арт-дилер;
- б) владелец галереи, салона;
- в) аукцион;
- г) художественные ярмарки;
- д) меценат;
- е) художественный продукт.

6. Регулирующая функция арт-рынка:

- а) регулирование спроса и предложения;
- б) ангажированность - один из критериев востребованности художника;
- в) направление развития национальной экономики (характер и уровень развития образования, массовой информации, законодательства в области культуры и искусства);
- г) осуществление продажи экспонируемых работ;
- д) побуждение производителей создавать нужные обществу экономические и культурные блага с наименьшими затратами и получать достаточную прибыль.

7. Арт-индустрия – это ...

- а) (от лат. art-, industria – деятельность) – сфера деятельности, сектор арт-рынка, включающий в себя производство, сбыт произведений искусства и услуг в сфере культуры, сопряжённые секторы и потребительскую аудиторию;

б) это полифункциональное явление, своеобразный регулятор взаимоотношения художника и публики, выполняющий ряд социальных функций;

в) (от лат. art-, industria – деятельность) – сфера деятельности, способ продажи товаров, при котором товар (или образцы его) предварительно выставляют для осмотра.

8. Последовательность исторических этапов становления арт-индустрии:

а) появление различных развлекательных заведений;

б) Трубадурское движение во Франции;

в) новые музыкальные направления XX века (джаз, рок-опера).

9. Последовательность этапов развития художественного рынка:

а) разделение арт-рынка на две сферы – сферу продаж мастеров прошлого и сферу продаж современных авторов;

б) зарождение арт-рынка в Англии;

в) развития арт-рынка в середине XIX столетия в Европе;

г) новая волна подъема арт-рынка.

10. Матрица арт-рынка включает:

а) структура художественного рынка;

б) дилеры, торговцы произведениями искусства, выставки и галереи, распродажи и аукционы;

в) издание каталогов и специальных журналов, реклама;

г) государственное регулирование.

11. Современное состояние арт-рынка отличается:

а) виртуализацией рынка;

б) высокими ценами на произведения искусства;

в) появление новых видов искусства;

г) виртуальные аукционные системы;

д) определяются центры мирового художественного рынка (Лондон, Нью-Йорк, Токио).

12. Аукцион – это

а) от лат. auctio – продажа с публичного торга;

б) публикация каталога товаров с указанием стоимости;

в) способ продажи товаров, при котором товар предварительно выставляют для осмотра;

г) способ продажи произведений искусства, антиквариата, раритетов, заявленных подлинниками.

13. Аукционные стринги – это ...

14. Самым старым аукционным заведением Европы является – это ...

- а) аукцион Доротеум;
- б) аукцион Sotheby's;
- в) аукционный дом Christie's;
- г) шведский аукцион Stockholm Auktionsverk (Стокгольм).

15. Функции художественной галереи:

- а) репрезентативная – галерея демонстрирует произведения «своих мастеров», организует выставки и проекты;
- б) коммерческая – осуществляет продажи экспонируемых в ее пространстве работ;
- в) просветительская – публикует каталоги и буклеты проводимых выставок, выставляя «своих мастеров», пропагандирует и актуализирует современное искусство;
- г) коммуникативная;
- д) экспертная – оценивает эстетические качества произведений современного искусства в контексте экономических критериев, препятствует проникновению на рынок непрофессиональных работ и выступает своеобразным гарантом качества.

16. Факторы ценообразования. Цена произведения современного искусства зависит от:

- а) имени художника;
- б) рейтинга художественных структур;
- в) спроса;
- г) жив ли автор работ;
- д) параметры: формат, техника;
- е) уровня цен на золото;
- ж) платежеспособности ее клиентов.

17. _____ X

художественный проект – это...

18. Виды участия государства в управлении арт-рынком:

- а) законодательство;
- б) учредительство;
- в) администрирование;
- г) стимулирование;
- д) патронаж.

19. Базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ

20. Специализации арт-менеджера:

- а) художественный аспект деятельности арт-менеджера;
- б) организационный аспект деятельности арт-менеджера;
- в) маркетинговый аспект деятельности арт-менеджера;
- г) финансовый аспект деятельности арт-менеджера;
- д) нормативно-правовой аспект.

21. «Голубые фишки» рынка произведений искусства – это ...

22. Арт-банкинг – это ...

23. Фандрейзинг – это ...

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по управлению, избранную исследовательскую литературу, посвященную развитию арт-менеджмента, тексты и издания (включая электронные).

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентаций, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.

www.e.lanbook.com

Рекомендуемая литература

Основная

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2014.
2. Закон РФ "Основы законодательства РФ о культуре" // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. №46. 19.11.92.
3. Закон РФ "О музейном фонде РФ и музеях в РФ" //Собр. законод. РФ. № 22. 27.05.96.
4. Закон РФ об авторском праве и смежных правах //Коммерсант. № 18. 1993. 3-9 мая.
5. Международно-правовые документы по вопросам культуры / Сост. проф. А.С. Запесоцкий. СПб., 1996.

6. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие. М.: ИНФРАМ, 2014.

7. Котляр Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. - М. - СПб. - Киев, 2017.

Дополнительная

1. Абидуева Е. Составление и реализация планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности сферы культуры / Е. Абидуева // Дом культуры. - № 6; № 7. - 2013.

2. Войтковский С.Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 2000.

3. Галенская Л. Н. Музы и право: правовые вопросы в области культуры. М., 1991.

4. Галуцкий Г. М. Экономика культуры. М., 1991.

5. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере. М.: МГУКИ, 2003.

6. Жарков А.Д. Технологии культурно-досуговой деятельности. М.: МГУКИ, 2000.

7. Жданова Е.И., Анчуриев А.К., Основы промоутерской деятельности в музыкальном шоу-бизнесе: Учеб. пособие. М.: МГУКИ, 2002.

8. Жданова Е.И., Иванов С.В., Кротова Н.В. Управление и экономика шоу-бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2003.

9. Щенникова И. Культура и право. М., 1990.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по арт-менеджменту и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебным планом.

Утверждена на заседании кафедры ОГиСЭД от 29.06.2026 года, протокол №10