

Дистанционный курс «Арт-менеджмент»

Автор: Командышко Елена Филипповна – доктор педагогических наук, доцент, магистр музыки, преподаватель с двадцатисемилетним стажем работы в общеобразовательной и высшей школе. За последние пять лет успешно совмещала работу в ФГНУ «ИХОиК РАО» и преподавание учебного курса «Арт-менеджмент» в Военном университете Министерства обороны РФ на факультете культуры и журналистики. В настоящее время – старший научный сотрудник лаборатории интеграции искусств ФГБНУ «ИХОиК РАО». Автор более 80-ти работ по проблемам художественно-творческого развития учащейся молодежи и внедрения современных интеграционных технологий арт-менеджмента в систему высшего профессионального образования.

Концепция курса

Программа нового, нетрадиционного учебного курса «Основы арт-менеджмента» разработана с учетом потребностей общества в подготовке студентов вузов к профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики, где экономическая и активная творческая деятельность буквально каждого человека становятся обязательным составным компонентом любой практической деятельности.

Уже сегодня в развитии отечественного образования с учетом вхождения России в мировое экономическое сообщество необходимо учитывать, что в условиях рыночной экономики человек выступает активным субъектом на рынке труда, свободно распоряжающийся своим капиталом – квалификацией.

Новый учебный курс «Основы арт-менеджмента» имеет практическую направленность и способствует обогащению опыта проектной художественно-творческой деятельности, а также возможности продвижения и эффективной реализации культурных проектов в условиях рыночной экономики на современном этапе.

В настоящее время обучение студентов вуза основам арт-менеджмента представляется особенно перспективным, поскольку общество готовит себе активных, инициативных и компетентных специалистов, обладающих навыками внедрения технологий арт-индустрии в сферу образования, культуры и искусства.

Предназначается для преподавателей гуманитарных факультетов высших учебных заведений, педагогов-организаторов, руководителей творческих коллективов, музеев и художественных арт-студий.

Содержание курса

Лекция 1. *Понятие, сущность и основные функции арт-менеджмента.* Специфика и особенности арт-менеджмента. Основные составляющие управления в сфере культуры и искусства. Интеграция художественно-эстетической и организационно-экономической деятельности.

Лекция 2. *Механизмы управления организации в сфере культуры и искусства.* Основные составляющие организации. Структурирование деятельности. Функции управления. Организационные отношения.

Лекция 3. *Становление арт-индустрии в сфере культуры и искусства.* Базовые категории рынка и рыночных отношений в арт-индустрии. Маркетинговые исследования. Изучение спроса.

Практическая работа.

Лекция 4. *Массовая культура и массовое искусство как глобальная проблема XX- XXI вв.* Истоки потребительских тенденций в искусстве. Процессы «омассовления» как часть социальной стратегии, подчиненная целям управления обществом. Средства массовой коммуникации. Рекламная массовая культура и телевизионный шоу-бизнес.

Лекция 5. *Стилевые направления современного искусства.* Культурное наследие и современное искусство. Клиповая культура как одна из разновидностей современной массовой культуры. Расцвет потребительства в музыкальной сфере, стиливые направления поп и рок-музыки.

Контрольная работа №1.

Лекция 6. *Технологический арт-менеджмент.* Специфика технологий арт-менеджмента. Творческие проекты как новые формы культурной деятельности.

Лекция 7. *Технология художественного проектирования.* От идеи к реализации культурных замыслов. Художественная ценность и социальная значимость проекта.

Контрольная работа №2.

Лекция 8. *Механизмы финансирования в арт-индустрии.* Основные источники финансирования в арт-индустрии. Привлечение внебюджетных источников. Технология работы со спонсорами. Составление бизнес-плана.

Лекция 9. *Особенности формирования культурной политики на современном этапе.* Взаимопроникновение государственной и рыночной экономики в областях культуры, коммерческое инвестирование. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии.

Лекция 10. *Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера.* Стиль руководства как отражение культуры организации. Характеристика личностных и профессиональных качеств. Обязанности арт-менеджера. Опыт проектной художественно-творческой деятельности.

Итоговая работа.