

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.02.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)
Художественное образование

Форма обучения: очная

Год набора: 2026

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	4	Итого
Форма контроля	Зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	24	24
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	24,25	24,25
Самостоятельная работа	83,75	83,75
Контроль	-	-
Итого	108	108

Рабочую программу составил(и):

Доцент, доцент, к.п.н., Виноградова Н.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2028 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Центра современного искусства

(протокол заседания № 1 от «10» сентября 2025 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – 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-представления, гала-концертов, гастролей творческих коллективов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Предпринимательская деятельность», «Технологии сопровождения обучающихся с разными образовательными потребностями», «Государственная политика в области образования», «Проектирование воспитательной среды», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Техники и технологии современных материалов изобразительного искусства», «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-5. Способен управлять проектами в сфере культуры от стратегии до логистики, выстраивать свой управленческий потенциал и карьеру в арт-индустрии	ПК-5.1. Способен к владению навыками создания виртуальных экскурсий и мультимедийных проектов, оцифровки культурных объектов	Знать: - пути и ресурсы на реализации идей, практического опыта общения с потенциальными работодателями, участвуя в проектной деятельности; - этапы исторического развития практики и теоретического осмысления кураторства и их роль в развитии и функционировании креативных индустрий и коммуникационных инструментов;
		Уметь: - разрабатывать проекты художественного оформления, организовывая собственную проектную деятельность и обучающихся; - рассчитывать тайминг проекта, ставить задачи команде и добиваться результата, который нужен заказчику; - раскрывать основные практики

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>кураторства, и их коммуникационную специфику, ключевые тенденции и проблемы развития современной теории кураторства с учетом имеющегося мирового и отечественного опыта;</p> <p>- способен самостоятельно разрабатывать и реализовывать проект в художественной деятельности, организовывать проектную деятельность;</p>
		<p>Владеть:</p> <p>- навыками менеджмента в сфере культуры и искусства, взаимодействуя с командой, реализовывать творческие проекты;</p> <p>- навыками применения методов и инструментов стратегического, тактического и оперативного управления внедрением и развитием цифровых технологий, услуг в сфере Арт-инфраструктуры;</p> <p>- навыком отбора и интерпретации медиапродуктов; управления экспозиционным и креативным решением поставленной задачи в профессиональной деятельности с возможностью их творческой комбинаторики с учетом специфики коммуникационных задач и имеющегося мирового и отечественного опыта;</p>
	<p>ПК-5.2. Способен, на основе принципов и методов управления в сфере культуры и искусства к созданию арт бизнеса, творческих студий и арт пространств</p>	<p>Знать:</p> <p>- тренды массовой культуры и современного искусства;</p> <p>- нюансы продвижения, продаж, логистики и проектного управления в искусстве;</p> <p>- специфику научного знания в области выставочной деятельности;</p> <p>- главные этапы развития экспозиционного дела;</p> <p>- методы и проблематику кураторской деятельности;</p> <p>основные проблемы современной науки и приемы самообразования</p> <p>Уметь:</p> <p>- осуществлять проектную</p>

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>деятельность, реализовывая потребность в творческом самовыражении при создании проектов, проявляя интерес к организации проектной творческой деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать над арт-проектами и организовывать мероприятия, выстраивая карьеру координатора в музеях и галереях; - применять методы и инструменты, направленные на развитие совокупности систем связи, обеспечения сбор, хранения, обработки и передачи информации; - способен работать с современными СМИ и социальными группами, самостоятельно готовить контент и привлекать лидеров мнений;
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создавать убедительные презентации в разных форматах: коммерческие предложения, брендбуки и гайдлайны; - навыками применения технологий формирования, управления, изменения функциональных процессов и системы культурных ценностей, норм и правил поведения, нацеленных на развитие человека и общества в сфере Арт-индустрии
	ПК-5.3. Способен к разработке сайтов и мобильных приложений, аудиогиды и приложения с дополненной реальностью, помогающие людям знакомиться с искусством	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы функционирования сферы культуры и искусства; - основы маркетинга и технологии продвижения креативных пространств, арт-коллаборации; - современные структуру и механизмы арт-рынка, информационно-коммуникационные технологии его функционирования, основные принципы взаимодействия его участников;
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять экспозиционное

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>проектирование управление креативным пространством креативный город, создавая новые творческие площадки индустрии креативного досуга;</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально готовить презентации и выступать перед любой аудиторией; - использовать технологий, ускоряющих технологическое развитие и обеспечивающих конкурентоспособность разрабатываемых продуктов, и цифровых решений в сфере Арт-индустрии; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инструментами и каналами продвижения проекта в Арт индустрии - навыками использовать инструменты digital: от определения целевой аудитории до оценки результата по аналитическим отчётам; - совокупностью моделей и методов, используемых для решения задач в управлении арт-проектами, продуктами их обеспечения; - способен создавать комплексный план реализации собственного арт-проекта либо использует кейс на базе институции-партнёра курса

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль 1. Концептуализация и планирование арт-проекта	Пр.	Тема 1. История галерейного дела. История и значение коллекций и коллекционеров.	4	4	-	-	План-проект организации и продвижения фестиваля современного искусства
	Пр.	Тема 2. Арт-рынок. Аукционные дома. Художественные ярмарки. Особенности управления арт-индустрией. Технологии арт-менеджмента	4	10	-	-	План-проект организации мероприятий направленных на привлечение аудитории и формирование лояльности к выставочному пространству
	Пр.	Тема 3. Устройство галереи современного искусства. Маркетинг в галерейном бизнесе. Выставочная деятельность галереи. Роль художников в арт-менеджменте. Основные тенденции в современном искусстве России.	4	10	-	-	Разработка системы мероприятий по продвижению карьеры художника
	СР	Самостоятельная работа. Разноуровневые задания	4	83,75	-	-	
	ПА	Промежуточная аттестация	4	0,25	-		
Итого:				108	-		

5. Образовательные технологии

- **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).
- **интерактивные технологии** (Формы: проблемный семинар, семинар-дискуссия, семинар «круглый стол». Методы: деловая игра, учебная дискуссия).
- **технология развития критического мышления**. Формы обучения: Семинар с использованием кейс-метода. Семинар-диспут. Семинар «круглый стол». Методы обучения: «Мозговой штурм». Решение ситуационных задач. Дискуссия. Кейс-метод.
- **технология проектного обучения**. (Формы обучения: Лекция-консультация. Проблемный семинар. Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций. Методы обучения: Решение ситуационных (производственных) задач. Презентационный метод. Демонстрационный метод. Метод портфолио).
- **технология проблемного обучения** (Формы обучения: Семинар с использованием эвристического (сократовского) метода, Проблемный семинар. Методы обучения: Дискуссия. Учебное исследование. Решение проблемной (производственной) ситуации).
- **игровые технологии** (Формы обучения: Лекция-ситуация. Семинар с использованием ролевой игры. Семинар с использованием деловой игры. Методы обучения: Разыгрывание ролей (ролевая игра). Деловая игра: производственная, исследовательская. Организационно-деятельностная игра: моделирующая, проектная. Игровое проектирование).

6. Методические указания по освоению дисциплины

Дисциплина «Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства» является одной из профилирующих дисциплин в подготовке менеджеров социально-культурной деятельности. Она раскрывает современные культурные формы и практики профессионального цикла. Курс направлен на раскрытие теоретических основ профессиональной деятельности арт-менеджера; знакомство с современными требованиями к деятельности арт-менеджера - условиями работы над творческими проектами, созданием фирмы, особенностями маркетинговой, финансовой, управленческой деятельности в сфере арт-индустрии. Кроме того, курс знакомит студентов с нормативно-правовой основой деятельности арт-менеджера; нравственно-этическими основами профессиональной деятельности специалиста, работающего в сфере арт-индустрии.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
4	ПК-5	Вопросы к зачёту № 1-40 План-проект организации и продвижения фестиваля современного искусства План-проект организации и продвижение ярмарки современного искусства План-проект организации мероприятий по управлению частной коллекцией План-проект организации мероприятий направленных на привлечение аудитории и формирование лояльности к выставочному пространству

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. План-проект организации и продвижения фестиваля современного искусства (наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

- План-проект организации и продвижение ярмарки современного искусства
- План-проект организации мероприятий по управлению частной коллекцией
- План-проект организации мероприятий направленных на привлечение аудитории и формирование лояльности к выставочному пространству
- Разработка системы мероприятий по продвижению карьеры художника

Краткое описание и регламент выполнения

В проекте оговариваются условия проведения фестиваля, а также определяется порядок проведения фестиваля, указывается состав участников, требования, предъявляемые к участникам фестиваля, цели и задачи, результат, состав жюри, форма награждения, время, место проведения фестиваля, финансовые условия. Проект даёт всю необходимую предварительную информацию об участнике и документально заверяет желание участвовать.

Методические рекомендации

По приведенному плану разработать актуальный и оригинальный концепт организации арт-индустрии любого формата и любой тематики (по желанию и согласованию); разработать актуальный и оригинальный арт-проект любого формата и любой тематики (по желанию).

Показатели проекта:

- актуальность и значимость темы;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;
- грамотность, логичность изложения;
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения.

Темы для реализации проекта:

- Разработка бизнес-плана Интернет-ресурса по современному искусству;
- Разработка концепции выставочного проекта;
- Разработка концепции галереи;
- Разработка системы мероприятий по продвижению музея;
- Разработка системы мероприятий по реализации выставочного проекта;
- Разработка системы мероприятий по развитию и продвижению арт-туризма;
- Создание и продвижение арт-резиденции;
- Создание и продвижение аукциона;
- Создание и продвижение галереи;
- Создание и продвижение галерейного бренда;
- Создание индивидуальной стратегии;
- Создание концепции некоммерческого проекта.

Критерии оценки

Оценка **«отлично» (или «зачтено»)** выставляется студенту, если в творческой работе представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты или личный социальный опыт.

Оценка **«хорошо» (или «зачтено»)** выставляется студенту, если в творческой работе представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты или личный социальный опыт.

Оценка **«удовлетворительно» (или «зачтено»)** выставляется студенту, если в творческой форме представлена точка зрения (позиция, отношение, идея) какого-либо ученого, практика; студент делает попытку теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты или личный социальный опыт.

Оценка **«неудовлетворительно» (или «не зачтено»)** выставляется студенту, если работа выполнена формально, большая часть выполнена не по теме, не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы или работа не сдана.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 4

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Становление арт-менеджмента в России и за рубежом
2.	Особенности управления арт-индустрией
3.	Технологии арт-менеджмента
4.	Нормативно-правовые основы арт-менеджмента
5.	Профессионализм и мастерство арт-менеджера
6.	Понятие и сущность продюсирования
7.	Проектный менеджмент
8.	Промоушн в сфере арт-индустрии
9.	Бизнес-планирование творческого проекта
10.	Понятие «художественно-творческая продукция».
11.	Виды и типы художественно-творческой продукции:
12.	Типичная структура творческой фирмы.
13.	Искусство как сфера жизнедеятельности общества.
14.	Жанры и виды искусства. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
15.	Основные структурные элементы управления в сфере арт-индустрии.
16.	Характеристика управленческих ролей арт-менеджера. Организационное оформление фирмы.
17.	Понятие и сущность творческо-производственной деятельности.
18.	Основные направления творческо-производственной деятельности предприятия развлекательной направленности.
19.	Этапы планирования творческо-производственной деятельности
20.	Взаимодействие административного и художественного руководства
21.	Охрана интеллектуальной собственности как важнейшее направление деятельности арт-менеджера.
22.	Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
23.	Гражданско-правовые и иные меры защиты авторских
24.	Управление как особый вид деятельности. Основные структурные элементы управления.
25.	Создание команды в процессе подготовки и реализации арт-проекта.
26.	Технология франчайзинга в арт-менеджменте.
27.	Программный подход как инструмент арт-менеджмента.
28.	Коммерческие и некоммерческие проекты в арт-менеджменте
29.	Роль масс-медиа в арт-менеджменте и создании арт-проектов.
30.	Инновационные технологии в сфере арт-менеджмента.
31.	Маркетинг, франчайзинг, реклама и PR как инструменты арт-менеджмента в театральном деле и гастрольной деятельности.
32.	Арт-менеджмент в театральном деле.
33.	Содержание мотивации и формирование мотивационных условий в сфере арт-менеджмента. Технологии продвижения продуктов арт-менеджмента.

34.	Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности арт-индустрии. Создание коммерческих фирм в сфере культуры и искусства
35.	Система мировой арт-индустрии и место в ней российского арт-менеджмента.
36.	Стратегия и тактика в технологиях арт-менеджмента. Социокультурные концепции и технологии управления в арт-индустрии
37.	Арт-менеджмент в музейном, выставочном и экспозиционном деле.
38.	Арт-менеджмент в изобразительном искусстве.
39.	Арт-менеджмент культурно-просветительской и досуговой деятельности. Арт-менеджмент в кинематографе.а.
40.	Информационное обеспечение арт-менеджмента. Проблема управления качеством в процессе создания социально-культурного проект

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
4	Зачет	«зачтено»	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Может объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности. Критический, оригинальный подход к материалу
		«не зачтено»	При понимании сущности предмета в целом – совершает существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Допускает существенные погрешности в ответе при выполнении заданий, не обладает необходимыми знаниями для их устранения даже под руководством преподавателя.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Виноградова, Н. В.	Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства	учеб.-метод. пособие	2024	Репозиторий ТГУ
2.	Леденева, А. В.	Управление проектами в образовании	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Абрамова В. В.	Региональная культура как компонент содержания непрерывного образования	материалы конференции	2021	ЭБС «Лань»
2.	Бокова А. В.	Кураторство творческих проектов	учебно-методическое пособие	2014	ЭБС «Лань»
3.	Веренич, М. И.	Национальная культура в контексте социокультурных трансформаций	монография	2021	ЭБС «Лань»
4.	Дорошенко, С. И.,	Междисциплинарные проекты в школьном образовании	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
5.	Захаровова А. В.	Актуальные проблемы теории и истории искусства. Выпуск 11	сборник научных трудов	2021	ЭБС «Лань»
6.	Корякина Г. М.	Региональная культура как компонент содержания современного художественного образования	материалы конференции	2018	ЭБС «Лань»

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
7.	Лупандина Е. А., Бреусова Т. А.	Преподавание изобразительного искусства в современной школе	методические указания	2018	ЭБС «Лань»
8.	Лисенкова, А. А.	Трансформация социокультурной идентичности в цифровом пространстве	монография	2021	ЭБС «Лань»
9.	Литвак Н. В.	Современные концепции информационного общества	учебное пособие	2013	ЭБС «Лань»
10.	Мацевич-Духан, И. Я., Мацевич-Духан И. Я.	Креативное общество: от концепции к теории	монография	2021	ЭБС «Лань»
11.	Петров Г. Н.	Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве	сборник научных трудов	2019	ЭБС «Лань»
12.	Прохоров, М. М.	Современная эпоха и концепция информационного общества	монография	2021	ЭБС «Лань»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

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

п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных	Стол преподавательский; столы ученические двухместные; стулья; доска аудиторная трехсекционная; компьютер; проекционный экран; проектор BenQ

п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (У-220)	
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-215)	