

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

V СЕМЕСТР

Тема 1. Введение в курс «Арт-менеджмент».

1. Социально-культурная сегментация.
2. Ключевые понятия арт-менеджмента.
3. Основные направления арт-индустрии.
4. Качества арт-менеджера.

Ключевые понятия и термины: менеджмент, маркетинг, арт-менеджмент, социокультурное сегментирование, социокультурная деятельность.

Key concepts and terms: management, marketing, art management, sociocultural segmentation, sociocultural activities.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы практического занятия.
2. Compile a glossary of the basic concepts of art management.
3. Prepare a message: «Basic communication skills and skills of an art manager»

Литература: [1, с.6-20], [2, с. 6-19], [3, с. 4-6], [5, с.8-13].

Тема 2. Становление арт-менеджмента за рубежом.

1. Особенности становления арт-индустрии за рубежом.
2. Развитие художественно-эстетической деятельности в пост-культуре.
3. Массовое искусство и массовая культура.
4. Основные направления развития арт-менеджмента за рубежом.

Ключевые понятия и термины: арт-рынок, арт-индустрия, художественно-эстетическая деятельность, пост-культура, массовое искусство, массовая культура.

Key concepts and terms: art market, art industry, artistic and aesthetic activities, post-culture, mass art, mass culture.

Выполнить:

1. Подготовить тезисно ответы на вопросы практического занятия.
2. Повторить лекционный материал.
3. Discussion: Art industry in post-culture conditions

Литература: [1, с. 6-20], [2, с. 19-34], [3, с.18-35], [5].

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

1. Зарождение арт-менеджмента в России.
2. Политика России в сфере культуры.
3. Особенности формирования культурной политики в XXI веке.
4. В чем заключается сходство и различие арт-индустрии в России и Европе?
5. Каковы тенденции существования поп-индустрии в России на ближайшее время?
6. Становление арт-индустрии Луганщины.

Ключевые понятия и термины: искусство скоморохов, народная культура, импресарио, культурная политика, поп-индустрия.

Key concepts and terms: art of buffoons, folk culture, impresario, cultural policy, pop industry.

Выполнить:

1. Дайте ответы на поставленные вопросы.
2. Read the text and answer the question.

Литература: [1, с.6-20], [2, с. 144-157], [3, с. 18-35], [6, с.17-42], [9, с. 278-280].

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

1. Истоки музыкального шоу-бизнеса.
2. Становление музыкально-издательской деятельности.
3. Концертная деятельность.
4. Музыкальная индустрия на современном этапе.

Ключевые понятия и термины: музыкально-издательская деятельность, концертная деятельность, музыкальная индустрия, шоу-бизнес, эстрада.

Key concepts and terms: music publishing, concerts, music industry, show business, stage.

Выполнить:

1. Подготовить доклады на вопросы практического занятия (по выбору студента).
2. Повторить материал лекции.
3. Analyze the music video of the performer (at the student's choice) according to the following criteria:
 - idea (plot, banality, high art);
 - direction (embodiment of an idea, thoughtfulness, laconicism);
 - camera work (picture dynamics, rhythm, work with focus);
 - editing (special effects, rhythm consistency);
 - acting (emotionality of the performer, correspondence of verbal and non-verbal elements, quality of performance).

Литература: [1, с. 76-96], [2, с. 84-89], [4, с. 7-25, 36-42], [5, с. 20-30].

Тема 5-6. Арт-менеджмент в сфере зрелищных видов искусства

1. Функции управления.
2. Методы управления театральными организациями.
3. Антреприза как формат предпринимательской деятельности в сфере театрального искусства.
4. Задачи арт-менеджмента в театрально-зрелищных предприятиях.
5. Основные направления театрального арт-менеджмента.
6. Приоритетные задачи учреждений культуры.
7. Теории и технологии культурно-досуговой деятельности, продюсирования и постановки шоу-программ.
8. Авторские права на постановку спектакля.
9. Основные трудности профессии театрального менеджера.

Ключевые понятия и термины: управление, театральная организация, антреприза, театральные зрелищные предприятия, учреждения культуры, творческо-производственная деятельность, шоу-программа, авторское право, интеллектуальная собственность.

Key concepts and terms: management, theater organization, enterprise, theater and entertainment enterprises, cultural institutions, creative and production activities, show program, copyright, intellectual property.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия) по выбору студента).
3. Прочитать и законспектировать статью Пархомовской Н. Лаборатория сайт-специфик: знай свое место (Электронный журнал «Театр». – 2019. - №39. – Режим доступа: <http://oteatre.info/laboratorii-sajt-spetsifik-znaj-svoe-mesto/>) и ответить на вопросы:
4. Discussion:
 1. Why was the laboratory theater format popularized in Russia?
 2. What is the specificity of the laboratory theater?
 3. How are performance and laboratory format interrelated?
 5. To pick up on the Internet high-profile cases of copyright infringement in the field of theatrical art, which were reflected in the media. To arrange the work in the form of a thesis statement.

Литература: [1, с. 33-48], [2, с. 84-89], [5, с. 20-30], [6, с. 143-173], [8].

Тема 7. Арт-менеджмент в сфере народной художественной культуры

1. Понятие этнокультурной деятельности.
2. Арт-менеджмент в структуре этнокультурной деятельности.
3. Фестивальный менеджмент.

Ключевые понятия и термины: этнокультурная деятельность, менеджмент этнокультурной деятельности, фестивальный менеджмент, фестиваль, шоу-программа.

Key concepts and terms: ethno-cultural activities, management of ethno-cultural activities, festival management, festival, show program.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Подобрать из сети интернет информацию о международном фестивале и дать его краткую характеристику. Выполнение задания предполагает подготовку презентации и доклада.

Литература: [1, с. 49-75], [2, с.84-89], [7, с. 129-140], [8, с. 53-109].

Тема 8. Арт-менеджмент как вид проектной деятельности

1. Понятие проектного менеджмента.
2. Промоутерская деятельность арт-менеджера.
3. Этапы продвижения арт-продукта на рынок.
4. Основные функции промоутерской деятельности.
5. Основные тренды лейблов в шоу-бизнесе.

Ключевые понятия и термины: проект, проектный менеджмент, промоутерская деятельность, инструменты промоушена, арт-продукт.

Key concepts and terms: project, project management, promotional activities, promotion tools, art product.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Сделать подборку наиболее удачных арт-проектов (2-3 проекта) в индустрии развлекательно-зрелищных мероприятий и презентовать их на занятии.

Литература: [1, с. 21-32], [3, с.11-17], [4, с. 61-70], [6, с. 487-490], [8, с. 300-309].

Тема 9. Нормативно-правовые основы арт-менеджмента.

1. Охрана интеллектуальной собственности в сфере арт-менеджмента.
2. Основные понятия Закона «О культуре» ЛНР.
3. Понятие «авторское право» в Законе «Об авторских и смежных правах» ЛНР.
4. Соавторство.

Ключевые понятия и термины: интеллектуальная собственность, культура, культурный продукт, авторское право, смежное право, соавторство.

Key concepts and terms: intellectual property, culture, cultural product, copyright, related law, co-authorship.

Выполнить:

1. Повторить лекционный материал.
2. Подготовить ответы (устно) по вопросам практического занятия.
3. Подготовиться к контрольной работе по пройденному материалу.

Литература: [2, с. 157-170], [3, с. 55-60].

VI СЕМЕСТР

Тема 10. Студия грамзаписи как звено музыкального шоу-бизнеса

1. Становление звукозаписывающей индустрии.
2. Звукозапись в условиях технологического переворота.
3. Организационно-правовые особенности западных рекорд-лейблов и их место в системе глобальной звукозаписи.
4. Правовые нюансы урегулирования звукозаписывающей сферы и стратегические перспективы.

Ключевые понятия и термины: студия, звукозапись, рекорд-лейбл, стратегия, тактика.

Key concepts and terms: studio, sound recording, record label, strategy, tactics.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Make a selection of the most successful record labels of the XX century.

Литература: [2].

Тема 11. Профессионализм и мастерство арт-менеджера

1. Виды деятельности арт-менеджера.
2. Профессиональные функции руководителя в сфере арт-индустрии.
3. Основные направления работы арт-менеджера в цифровом формате.
4. Аспекты деятельности арт-менеджера.

Ключевые понятия и термины: функции руководителя, арт-индустрия, арт-рынок, цифровое общество, арт-менеджмент.

Key concepts and terms: executive functions, art industry, art market, digital society, art management.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Discussion: «The relevance of the art manager profession in a digital society».

Литература: [3, с. 41-54], [5, с. 123-130], [7, с. 34-53].

Тема 12. Менеджмент гастрольной деятельности

1. Понятие гастрольной деятельности.
2. Культурная политика и гастрольная деятельность.
3. Менеджмент в деятельности детских концертных организаций.

Ключевые понятия и термины: гастрольная деятельность, социокультурная деятельность, социокультурная сегментация, культурная политика.

Key concepts and terms: touring activities, socio-cultural activities, socio-cultural segmentation, cultural policy.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. To pick up examples of the most sensational tours of the stars of foreign show business. The task should be completed in the form of a report with a presentation.

Литература: [1, с. 76-101], [4, с. 48-60], [7, с. 63-68], [8, с. 53-105].

Тема 13. Виды и классификация ночных клубов

1. Особенности развития ночных клубов как специфической формы организации досуга.
2. Классификация клубов.
3. Феномен клуббинга в современной досуговой культуре.

Ключевые понятия и термины: проект, проектный менеджмент, промоутерская деятельность, инструменты промоушена, арт-продукт.

Key concepts and terms: project, project management, promotional activities, promotion tools, art product.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Prepare a report on the topic «The phenomenon of clubbing in British culture».

Литература: [1, с. 102-114], [9, с. 333-369].

Тема 14. Эстрадный имидж исполнителя

1. Понятие имиджа и его виды.
2. Сценический имидж эстрадных певцов.
3. Тенденции поп-арта и имидж исполнителя.

Ключевые понятия и термины: имидж, типы имиджа, сценический имидж, эстрада, шоу-бизнес, поп-арт, исполнитель, целевая аудитория.

Key concepts and terms: image, types of image, stage image, stage, show business, pop art, performer, target audience.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. To characterize the image of the performer (at the choice of the student). The task is presented in the form of a message and presentation.

4. Проанализировать имидж художника (по выбору студента).

Схема анализа:

1. Определить зеркальный имидж.
 2. Определить желаемый имидж.
 3. Исследовать социально-психологические особенности личности.
 4. Выявить стиль творчества базисного имидж-субъекта.
 5. Выявить степень авторитета художника в культурном пространстве (узнаваемость среди массовой аудитории, насколько часто появляется информация о художнике в СМИ).
 6. Обобщить достоинства и недостатки в имиджируемом субъекте.
 7. Разработать рекомендации по коррекции имиджа.
- Отчет по результатам выполнения задания должен быть представлен в печатной или письменной форме.

Литература: [4, с. 48-70, 112-137], [7, с. 63-68, 154-163].

Тема 15. Бизнес-планирование творческого проекта

1. Планирование в учреждениях культуры и его основные виды.
2. Структура бизнес-плана для творческого коллектива.
3. Бизнес-план для творческой мастерской: особенности и структура.

Ключевые понятия и термины: планирование, оценка, контроль, бизнес-план, бизнес-среда, бизнес-планирование.

Key concepts and terms: planning, evaluation, control, business plan, business environment, business planning.

Выполнить:

1. Повторить материал лекции.
2. Подготовить устный доклад по вопросам практического занятия.
3. Подготовиться к контрольной работе по пройденному материалу.

Литература: [4, с. 112-137], [5, с. 61-90], [7, с. 54-62].