Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.21 16:13:18 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра музыкально-информационных технологий

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«Менеджмент концертной деятельности»

Направление подготовки

50.06.01 Искусствоведение

Уровень образования:
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 3
Семестр	– 5
Число зачетных единиц	– 2
Всего часов по учебному плану	– 72
Форма итогового контроля по дисциплине	– зачет

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 909.

Составители рабочей программы:

Руководитель дирекции
просветительских и творческих программ,
преподаватель Бондурянская К.О.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры музыкально-информационных технологий

Протокол от «17» февраля 2023 г. № 1/23.

Зав. кафедрой музыкально-информационных технологий
доцент А. Н. Ананьев

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И. З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 5
5. Содержание дисциплины 5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 7
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 8
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 10
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 11

1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

- приобщение обучающихся к менеджерской деятельности, разъяснение её особенностей, направленных на конечный результат – создание художественного события;
- выполнение социальных заказов общества при создании проектов;
- приобретение обучающимися навыков самостоятельной организационно-творческой работы;
- раскрытие принципов мониторинга творческих процессов.

Задачи изучения дисциплины:

- обучить составлению проектной документации- от письма-заявки до итогового документа в целом;
- раскрыть понятия PR (продвижение проекта) и FR (привлечение и аккумуляция финансовых средств);
- ознакомить с принципами НЛП (нейро-лингвистического программирования);
- научить грамотно структурировать творческий коллектив проекта, с учётом психологических особенностей взаимодействия участников, их координации и коммуникации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Аспирант, освоивший дисциплину, должен –

знать:

- принципы осуществления менеджерской деятельности;
- способы реагирования на социальные запросы общества;
- особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов.

уметь:

- составлять проектную документацию;
- стратегически планировать фандрайзинговую кампанию;
- составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме;
- работать с юридическими документами- контрактами, договорами;
- работать с финансовыми документами;
- создавать условия для получения результата творческого проекта.

владеть:

- навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта;
- навыками системного анализа;
- навыками бюджетного планирования;
- навыками планирования и реализации рекламной кампании.

Аспирант в результате освоения дисциплины должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК):**

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5);

профессиональными компетенциями (ПК):

- организовывать работу, связанную с научно-просветительскими целями в отношении малоизвестных явлений старинной и современной музыки, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры (ПК-15);
- осуществлять научные консультации и проводить экспертизы по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства, при формировании репертуара театров, филармоний и др. творческих коллективов и организаций разного профиля (ПК-16);

- осуществлять связь со средствами массовой информации, участвовать в проведении пресс-конференций и других акций; организовывать работу по пропаганде музыкального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-17);
- освещать важнейшие события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации, информационно-рекламных службах (ПК-18).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Менеджмент концертной деятельности» относится к вариативной части блока дисциплин по выбору вуза. Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.01.

Взаимосвязь дисциплин учебного плана

Дисциплина является неотъемлемой частью комплекса дисциплин, входящих в учебный комплекс аспирантуры. Совершенно очевидны точки соприкосновения с такими учебными курсами как «Иностранный язык», «Психология», «Педагогика», «Треннинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения», «Музыкально-просветительская практика». Осознание этих сопряжений способствует успешному освоению как дисциплины «Менеджмент концертной деятельности», так и других дисциплин.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		1	2	3	4	5	6
Аудиторные занятия (всего)						**30**	
В том числе:							
Лекции (Лек)						10	
Семинары (Сем)						20	
Самостоятельная работа (всего)						**42**	
Вид итоговой аттестации (зачет)						Зач.	
Общая трудоемкость: час.	72 часа						
Зачет. ед.	2 зач. ед.						

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ раз-дела	Наименование разделов дисциплины	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	
			Лек.	Сем.
1	2	3	4	5
1	Введение в арт-менеджмент. Менеджмент некоммерческих организаций. Бизнес в музыке	2	1	1
2	Концертное дело. История и современность.	2	1	1
3	Основные составляющие современного концертного менеджмента. Маркетинг концертной организации.	3	1	2

№ раз-дела	Наименование разделов дисциплины	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	
			Лек.	Сем.
4	Продукт искусства. Цена культурного продукта. Принципы ценообразования.	3	1	2
5	Рынок искусства: сегментирование публики	2	1	1
6	Рекламная кампания в концертном бизнесе и её основные компоненты (PR).	3	1	2
7	Основы фандрайзинга (FR – кампания).	5	1	4
8	Фестиваль, как современная форма концертной практики.	2	1	1
9	Музыкальный конкурс: организация и продвижение.	3	1	2
10	Социально-культурное проектирование	5	1	4
	Итого:	**30**	**10**	**20**

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение в арт-менеджмент. Менеджмент некоммерческих организаций. Бизнес в музыке. Определение понятий, виды некоммерческих организаций, правовые формы. Законодательство.

Тема 2. Концертное дело в России. История и современность. Антрепренеры, меценаты, просветители в России XIX – XX веков. Сравнительный анализ концертных процессов. Типы концертных проектов. Концертные организации.

Тема 3. Основные составляющие современного концертного менеджмента. Законодательство. Основы авторского права.

Тема 4. Маркетинг концертной организации. Четыре “P” маркетинга. Мониторинг концертных процессов в России и за рубежом. SWOT-анализ.

Тема 5. Продукт искусства. Определение и позиционирование. Внешние аспекты. Специальные мероприятия (event-менеджмент).

Тема 6. Рынок искусства: сегментирование публики. Определение аудитории. Работа с потенциальной публикой. Отбор целевых рынков. Анкетирование. Виды сегментации (географическая, гендерная, демографическая, профессиональная и т.д.)

Тема 7. Цена культурного продукта. Принципы ценообразования. Нематериальные затраты. Фиксированные, переменные и приростные расходы. Цели ценообразования. Выбор стратегии ценообразования.

Тема 8. Рекламная кампания в музыкальном бизнесе и её основные компоненты (PR). Роль рекламы в маркетинге. Особенности эффективной рекламы. Базовые медиа концепции. Психологические и социальные факторы рекламы. СМИ и формирование паблисити. Реклама в интернете.

Тема 9. Основы фандрейзинга (FR-кампания). Определение понятия. Проектный и оперативный фандрейзинг. Методы и формы. Организационное обеспечение. Планирование и этапы FR-кампании. Анализ эффективности.

Тема 10. Фестиваль, как современная форма концертной практики. Организация и администрирование. Финансирование и спонсорская поддержка. Документальное сопровождение.

Тема 11. Музыкальный конкурс: организация и продвижение. Определение творческой составляющей. Спонсорская поддержка. Документальное сопровождение.

Тема 12. Социально-культурное проектирование. Резюме проекта. Определение целей и задач. Маркетинговое исследование, как необходимая часть проектирования. Медиа-план

и рекламная кампания. Бюджет проекта. Структура творческого коллектива.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
Основная литература			
1.	Артемьева Т., Тульчинский Г. Фандрейзинг. С-Пб., 2010.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1929/#2
2.	Кадырова С., Немцева Е., Тульчинский Г. Self-management в сфере культуры и искусства. С-Пб., 2013.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/13241/#224
3.	Ульяновский А. Реклама в сфере культуры. С-Пб., 2012.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/3807/#1
4.	Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры : учебное пособие / НИУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2047
5.	Шекова Е. Управление учреждениями культуры в современных условиях. С-Пб., 2014.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/41022/#413
6.	Шекова Е., Тульчинский Г., Евланов В., Новаторов Э. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. С-Пб., 2012.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/3820/#1
Дополнительная литература			
7.	Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. М., Классика-XXI, 2012.		1
8.	Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку" М., Классика-XXI, 2007.		6
9.	Рубинштейн А. Экономика культуры. Уч. пос. Москва, 2006.		3
10.	Стракович Ю. Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке"., М., Классика-XXI, 2014.		1

6.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»

www.meloman.ru
www.mosconcert.com
www.mmdm.ru
www.skor-art.ru
www.mariinsky.ru
www.bolshoi.ru
mezzo.tv
ru.medici.tv
www.muzcentrum.ru

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Изучение дисциплины предполагает следующие формы работы: лекции, практические занятия, семинары. Самостоятельная работа аспиранта включает в себя знакомство с нормативно-правовыми документами, регулирующими предпринимательскую деятельность в области культуры и искусства, подготовку к выступлениям на семинарах, подготовку собственных бизнес-проектов, связанных с их профессиональной деятельностью.

Текущий контроль успеваемости проводится на аудиторных занятиях в виде устного опроса, дискуссии, обсуждения документов, представленных проектов.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, который предполагает ответы на вопросы, учет выступлений на семинарах, участие в дискуссиях и обсуждениях, подготовку собственных индивидуальных бизнес-проектов.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Концертная деятельность в России – традиции и новации;
2. Концертная организация: виды, правовые формы, структура, ресурсы;
3. Реклама и PR в концертной деятельности;
4. FR – кампания: технология, организационное обеспечение, этапы, анализ эффективности

7.3. Критерии оценки знаний по дисциплине

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5)	**знать:** принципы осуществления менеджерской деятельности; особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов. **уметь:** составлять проектную документацию; стратегически планировать фандрайзинговую кампанию; составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме; работать с юридическими документами- контрактами, договорами; работать с финансовыми документами; **владеть:** навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта; навыками системного анализа; навыками бюджетного планирования; навыками планирования и реализации рекламной кампании	**Зачет** **З1 …. З4** **Незачет** **Н1 … Н3**
организовывать работу, связанную с научно-просветительскими целями в отношении малоизвестных явлений старинной и современной музыки, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры (ПК-15)	**знать:** принципы осуществления менеджерской деятельности; способы реагирования на социальные запросы общества; особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов. **уметь:** составлять проектную документацию; стратегически планировать фандрайзинговую кампанию; составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме; работать с юридическими документами- контрактами, договорами; работать с финансовыми документами; создавать условия для получения результата творческого проекта. **владеть:** навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта;	**Зачет** **З1 …. З4** **Незачет** **Н1 … Н3**

	навыками бюджетного планирования; навыками планирования и реализации рекламной кампании	
осуществлять научные консультации и проводить экспертизы по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства, при формировании репертуара театров, филармоний и др. творческих коллективов и организаций разного профиля (ПК-16)	**знать:** принципы осуществления менеджерской деятельности; способы реагирования на социальные запросы общества; особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов. **уметь:** составлять проектную документацию; стратегически планировать фандрайзинговую кампанию; составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме; работать с юридическими документами- контрактами, договорами; работать с финансовыми документами; создавать условия для получения результата творческого проекта. **владеть:** навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта; навыками бюджетного планирования; навыками планирования и реализации рекламной кампании	**Зачет** **З1 …. З4** **Незачет** **Н1 … Н3**
готовность осуществлять связь со средствами массовой информации, участвовать в проведении пресс-конференций и других акций; организовывать работу по пропаганде музыкального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-17)	**знать:** принципы осуществления менеджерской деятельности; способы реагирования на социальные запросы общества; особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов. **уметь:** составлять проектную документацию; стратегически планировать фандрайзинговую кампанию; составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме; работать с юридическими документами- контрактами, договорами; работать с финансовыми документами; создавать условия для получения результата творческого проекта. **владеть:** навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта; навыками бюджетного планирования; навыками планирования и реализации рекламной кампании	**Зачет** **З1 …. З4** **Незачет** **Н1 … Н3**
готовность освещать важнейшие события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массовой информации, информационно-рекламных службах (ПК-18)	**знать:** способы реагирования на социальные запросы общества; особенности организации и реализации самостоятельных творческих проектов. **уметь:** составлять пресс-релизы и индивидуальные резюме; создавать условия для получения результата творческого проекта. **владеть:** навыками коммуникации и координации деятельности всех участников творческого проекта; навыками системного анализа; навыками планирования и реализации рекламной кампании.	**Зачет** **З1 …. З4** **Незачет** **Н1 … Н3**

«Зачтено» ставится, если:

З1: знания аспиранта отличаются глубиной и содержательностью,

З2: дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные;

З3: аспирант свободно владеет научной терминологией;

З4: ответ аспиранта структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок.

«Не зачтено» ставится, если:

Н1: обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета;

Н2: содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые аспирант не может исправить самостоятельно;
Н3: на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета аспирант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.
В случае получения оценки «не зачтено» аспирант имеет право пересдать зачет в установленном порядке.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Изучение специальной профессиональной литературы;
2. Постоянное ознакомление с отечественной и зарубежной профессиональной периодикой;
3. Мониторинг творческих проектов, осуществляемых в России и за рубежом;
4. Разработка самостоятельных творческих проектов;
5. Подготовка информационных сообщений для семинаров;
6. Подготовка к участию в бизнес-играх;
7. Составление аннотаций, пресс-релизов, индивидуальных резюме.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться необходимым информационно-методическим обеспечением, доступом к электронным ресурсам нормативно-правовой информации.

1. Персональные и сетевые компьютеры;
2. Подключение к интернету;
3. Аудио-колонки;
4. Программное обеспечение;
5. Принтер, ксерокс и бумага для копирования материалов;
6. Маркерная доска и маркеры;
7. Столы и стулья по количеству обучающихся.