

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Харківська державна академія культури
Факультет культурології та соціальних комунікацій

Кафедра музейно-туристичної діяльності

Робоча програма навчальної дисципліни

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма
МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРИ

Освітній рівень	перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	028 Менеджмент соціокультурної діяльності

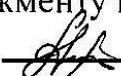
Харків 2024

Розробники: Ушно І., канд. філософ. наук, старший викладач кафедри менеджменту культури та соціальних технологій.

Ожога-Масловська А.В. канд. мистецтвознавства, ст. викладач кафедри фотомистецтва та операторської майстерності

Мова навчання – українська.

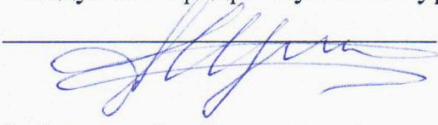
Робочу програму затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 15 серпня 2024 р

Завідувач кафедри менеджменту культури
та соціальних технологій Геннадій АФЕНЧЕНКО

Робочу програму затверджено на засіданні ради факультету культурології
та соціальних комунікацій
Протокол № 1 від 26.08.24

Голова ради факультету Наталя КОРЖИК

Зміни в робочій програмі затверджені на засіданні кафедри
Протокол № 10 від 20 листопада 2024 р.

Завідувач кафедри музейно-туристичної діяльності
 Анатолій ЩЕРБАНЬ

Зміни в робочій програмі затверджені на засіданні ради факультету
культурології та соціальних комунікацій
Протокол № 6 від 21.11.24

Голова ради факультету Наталя КОРЖИК

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Галузь знань 02 Культура і мистецтво (шифр і назва)	Основна	
	Напрямок підготовки 02 Культура і мистецтво (шифр і назва)		
Індивідуальне науково-дослідне завдання курсова робота або аналоги - (назва)	Спеціальність 028 менеджмент соціокультурної діяльності Освітня програма Менеджмент культури	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин - 180		24 год.	3-й
	Семестр		
	5,6-й		
	Лекції		
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4	Ступінь: бакалавр	24 год.	
		Практичні, семінарські	
		36 год.	
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		120 год.	
		Індивідуальні завдання: -	
Вид контролю: Денна: Екзамен 5,6 сем.			

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання — аудиторних/самостійна – 40% : 60%

для заочної форми навчання — аудиторних/самостійна – 13 % : 87 %

2. Заплановані результати навчання

Мета поглибити підготовку фахівців з менеджменту культури у напрямі Арт-менеджменту, сформувати уміння планування, реалізації та оцінювання результатів цього виду діяльності в соціокультурній сфері, виробити навички реалізації основних управлінських функцій Арт-індустрії.

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку управління арт-індустрій.

Завдання:

- сформувати уявлення про специфіку Арт-менеджменту в сучасному соціокультурному просторі;
- створити умови для оволодіння студентами основними вміннями з планування та реалізації Арт-менеджменту;
- надати студентам можливості під час навчання на практиці здійснювати діяльність з розробки та реалізації Арт програм й проектів в соціокультурної діяльності ;
- здобуття студентами навичок аналізу, розробки, реалізації, мотивації, організації, контролю в Арт-індустрії.

У відповідності до Освітньої програми навчальна дисципліна «Арт-менеджмент» формує наступні компетентності та результати навчання:

а) компетентності:

Загальні компетентності

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетенції

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.

ФК13. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх операційну реалізацію.

б) результати навчання:

РН 2. Збирати та впорядковувати інформацію.

РН 4. Здійснювати професійну діяльність відповідно до чинного Законодавства.

РН 6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

РН 7. Здійснювати проектувальну роботу.

РН 11. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Критерії оцінювання результатів навчання: досягнення мінімальних та максимальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання. Зокрема, вільно теоретично аргументувати шляхи управління сучасними соціокультурними процесами, використовувати необхідні функції Арт-менеджменту у різних закладах соціокультурного середовища.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: аналітичні звіти; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Арт-менеджер: сутність та особливості професії.

Тема 2. Становлення та розвиток Арт-менеджменту за кордоном та в Україні

Тема 3. Арт-ринок: загальна характеристика, основні функції.

Тема 4. Організація виставкової діяльності

Тема 5. Охорона праці у виставковій діяльності.

Тема 6. Кураторська діяльність у арт сфері

Тема 7. Предмети мистецтва: логістика, оцінка, експертиза.

Тема 8. Продюсерська діяльність як складова Арт-індустрії

Тема 9. Інноваційний Арт-маркетинг

4. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин												
	денна форма						Заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	с	інд	с.р.		л	п	с	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Арт-менеджер: сутність та особливості професії		2	6			15							
2. Становлення та розвиток Арт-менеджменту за кордоном та в Україні		2	4			15							
3. Арт-ринок: загальна характеристика, основні функції.		2	4			15							
4. Організація виставкової діяльності		2	6			15							
5. Охорона праці у виставковій діяльності		2											
6. Кураторська діяльність у арт сфері		2	4			15							
7. Предмети мистецтва: логістика, оцінка, експертиза.		4	4			15							
8. Продюсерська діяльність як складова Арт-індустрії		2	4			15							
9. Інноваційний арт- маркетинг		6	4			15							
Усього годин	180	24	36			120							

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Капіталізація арт-менеджера у професійній діяльності	6
2	Історія становлення арт ринку. Доповідь по художникам: «Скандали арт сфері»	2
3	Арт-ринок: український контекст	2
4	Сучасні тенденції та інновації арт-ринку	4
5	Розробка власної виставки на тему	6
6	Досвід світових кураторів та аналіз типології кураторства. Доповідь по кураторам: «Досвід чи талант»	4
7	Предмети мистецтва в роботі арт-менеджера	4
8	Продюсер: аналіз відомих персон. Доповідь по продюсерам: «Хто є продюсер у арт-просторі?»	4
9	Просування арт індустрії у Інтернеті	4
	Разом	36

6. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	<p>Вибрати одне джерело літератури зі списку ХДАК, прочитати його і надати письмову рецензію.</p> <p>Скласти «портрет» сучасного арт-менеджера:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Зняти відео ролик «Самопрезентація арт менеджера». ● Зробити особисту візитку. ● Скласти lookbook для арт менеджера (одяг, взуття, аксесуари). <p>Ознайомитись з подкастом "Теория и практика": метанавьки в искусстве https://theoryandpractice.ru/posts/17899-zarina-asfari-o-vazhnosti-met-anavykov-v-sfere-iskusstva</p> <p>Прочитати книгу «Емоційний інтелект. Чому він може означати більше, ніж IQ», Деніел Гоулман https://mybook.ru/author/deniel-goulman/emocionalnyj-intellekt-pochemu-on-mozhet-znachit-b/read/?page=1</p> <p>Підготувати реферат на тему</p>	15

2	Вибрати одного з діячів мистецтва, який використовував скандал для власного просування. Розповісти коротко його біографію і суть скандалу.	15
3	Ознайомитись з роботою інтернет аукціонів та надати порівняльний аналіз https://www.phillips.com/calendar https://artelect.com.ua/painting/	15
4	Підготовка презентації виставки. Чек лист власної виставки. 1. Тема та соціально-культурна складова 2. Технічна база (де, коли, яке потрібне устаткування, персонал и ін.) 3. Маркетингова концепція (яке місце в ній займає Ваша виставка?) 4. Кошторис витрат (оренда, реквізит, заробітна плата та ін.) 5. Ваши очікування Ознайомитись з прикладом використання сучасних технологій у організації онлайн виставки. http://www.mar.ra.it/paolo-roversi-studio-luce/	15
5	Вибрати одно з відомих кураторів, підготувати аналіз його діяльності за типологією.	15
6	Дослідити один з видів мистецтвознавчої експертизи, надати приклади її використання	15
7	Надати аналіз продюсерської діяльності на прикладі конкретної особистості в: кіно, театр, шоу-бізнес, ТВ шоу, комп'ютерні ігри, інфобізнес.	15
8	Проаналізувати приклад сучасних мас медіа у сфері арт індустрій. https://art-news.com.ua/vozzrastayushhij-interes-k-ukrainskomu-art-ryнку-14265.html https://www.youtube.com/watch?v=P_v-SmjphWs&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5 https://artguide.com/practices/2132 #яколекционер https://www.youtube.com/watch?v=gw421UvG8DA&t=1261s Розробка сторінки в Instagram для просування власного творчого продукту. Створити свій власний фештег #артменеджментХДАК та розмістити на сторінці пости: історичний, провокаційний, особистий та інші (10 шт) та сторис (10 шт).	15
	Разом	120

7. Орієнтовна тематика рефератів

1. Вітальний капітал арт-менеджера
2. Соціальний капітал арт-менеджера
3. Культурний капітал арт-менеджера
4. Емоційний капітал арт-менеджера
5. Духовний капітал арт-менеджера

6. Символічний капітал арт-менеджера
7. Зародження світового арт ринку
8. Історія українського арт ринку
9. Арт-менеджмент як сучасна професійна діяльність
10. Перспективи розвитку арт-менеджменту в Україні

8. Форми навчання

Лекції, практичні заняття

9. Методи навчання

Проблемно-орієнтований (проблемна лекція, лекція візуалізація, підсумкова лекція). Метод проблемного викладання, частково-пошуковий метод, кейс метод, ігрові методи (ділові ігри), тренінгові методи навчання

10. Форми поточного та підсумкового контролю

Поточне усне опитування, експрес тестування, письмове тестування, реферат, презентація, підсумковий контроль

Схема нарахування балів, які отримують студенти 1 семестр

<i>T 1</i>	<i>T 2</i>	<i>T 3</i>	<i>T 4</i>	<i>Виконання необов'язкови х завдань</i>	<i>Підсумков ий контроль</i>	<i>Сум а</i>
<i>15 бали в</i>	<i>5 бали в</i>	<i>5 бали в</i>	<i>25 бали в</i>	<i>До 10</i>	<i>До 40</i>	<i>100</i>

Схема нарахування балів, які отримують студенти 2 семестр

<i>T 5</i>	<i>T 6</i>	<i>T 7</i>	<i>T 8</i>	<i>Виконання необов'язкови х завдань</i>	<i>Підсумков ий контроль</i>	<i>Сум а</i>
<i>5 бали в</i>	<i>10 бали в</i>	<i>5 бали в</i>	<i>30 бали в</i>	<i>До 10</i>	<i>До 40</i>	<i>100</i>

Звіт про виконання самостійної
роботи, есе
реферат
презентація
доповідь на практичному

до 5 балів
до 10 балів
до 20 балів

занятті

до 5 балів

Можлива кількість балів, набраних до підсумкової форми контролю:

Іспит — від 60 до 100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Пакет навчально-методичного забезпечення: робоча програма, конспект лекцій, методичні рекомендації до семінарських, практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Питання до іспиту з курсу «Арт-менеджмент» - 5 семестр

1. Особливості професії арт-менеджера
2. Які «особисті капітали» притаманні арт-менеджеру у сучасному суспільстві
3. Метанавики у арт-менеджменті
4. Soft Skills у арт-менеджменті
5. Hard Skills у арт-менеджменті
6. Історія становлення арт-ринку
7. Характерні риси українського арт-ринку
8. Функціональні особливості арт-ринку: інформаційна
9. Функціональні особливості арт-ринку: посередницька
10. Функціональні особливості арт-ринку: ціноутворююча
11. Функціональні особливості арт-ринку: стимулююча
12. Функціональні особливості арт-ринку: регулююча
13. Функціональні особливості арт-ринку: соціокультурна

14. Основні суб'єкти сучасного арт-ринку: біограф
15. Основні суб'єкти сучасного арт-ринку: арт-критик
16. Основні суб'єкти сучасного арт-ринку: мистецтвознавець
17. Основні суб'єкти сучасного арт-ринку: арт-консультант
18. Основні суб'єкти сучасного арт-ринку: куратор
19. Галереї у сучасному арт-ринку
20. Ярмаркова діяльність
21. Діяльність аукціонів
22. Меценати арт-сфери: історія та сучасність
23. Оцінка сучасного мистецтва
24. Цифрові форми сучасного арт-ринку
25. Виставка як форма сучасної презентації мистецтва
26. Виставкова діяльність: сутність та основні етапи підготовки
27. Документооборот виставкової діяльності
28. Фінансова складова та розрахунок бюджету виставки
29. Управління персоналом та ОБЖД на арт-виставках
30. Аналіз ефективності виставкової діяльності

Питання до іспиту з курсу «Арт-менеджмент» - 6 семестр

1. Сутність поняття «куратор»
2. Історія арт-кураторства
3. Основні функції арт-кураторства
4. Типи арт-кураторів. Куратор-вчений.
5. Типи арт-кураторів. Незалежний куратор.
6. Типи арт-кураторів. Куратор-художник.
7. Типи арт-кураторів. Куратор-адміністратор.
8. Сутність поняття «продюсер»
9. Функції особливості діяльності продюсера
10. Посадові обов'язки продюсера
11. Особливості продюсування у кіно
12. Особливості продюсування у театрі
13. Особливості продюсування у шоу-бізнесі
14. Особливості продюсування у ТВ шоу
15. Особливості продюсування у комп'ютерних іграх
16. Особливості продюсування в інфобізнесі
17. Види продюсерів, чим вони відрізняються
18. Особливості економічних процесів на арт-ринку
19. Переваги арт-ринку
20. Недоліки арт-ринку
21. Актуальність використання маркетингових інструментів
22. Просування у арт-сфері: сутність та цілі
23. Комунікативний план у арт-просуванні
24. Споживчі цінності на арт-ринку
25. Об'єкти та суб'єкти арт-ринку

26. Порівняльний аналіз товарного та художнього продукту
27. Сучасний інноваційний маркетинг – це інтернет маркетинг
28. Основні завдання арт-маркетингу
29. Інструменти інтернет маркетингу у арт-сфері
30. Комплексний інтернет маркетинг

11. Рекомендовані джерела інформації

Обов'язкові

1. Батенко Л. П. Управління проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. Київ : КНЕУ, 2017. 291 с.
2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / Пер. з англ.
3. Б.Шумилович. Львів: Літопис, 2008. 360 с.
4. Гіє де Монту П. Арт-фірма: Естетичне управління та метафізичний маркетинг/ пер. з англ. Заєць В. Київ: ArtHuss, 2020. 448 с.
5. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник. Київ: Академвидав, 2007. 464 с.
6. Кредамес А. Мистецтво фандрейзингу. Харків: Фабула, 2019. 208 с.
7. Оборська С.В. Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проєктів. Культура України. Вип. 61. 2018. С. 389 – 397.
8. Огілві Д. Девід Огілві про рекламу. Київ. 2019. 288с.
9. Се-Унг Лі. Арт-менеджмент ХХІ століття / перекл. з корейського. 2018. 294 с.
10. Спільнокошт – українська платформа раудфандингу <https://biggggidea.com/>
11. Тейлор К. Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури. Частина перша. Київ: Port.agency, 2021. 228 с.
12. Український культурний фонд. <https://ucf.in.ua/>
13. Kaiser, Michael M., Egan, Brett E. The Cycle: A Practical Approach to Managing Arts Organizations. Brandeis University Press, 2013. 212 P.
14. Zorloni, Alessia. The economics of contemporary art: markets, strategies and stardom Heidelberg.: Springer, 2013. 194 P.

Додаткові:

15. Абрамов Л.К. Азарова Т.В. Менеджмент у сфері культури. Кіровоград: ЦПТІ, 2000. 88 с.
16. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 260 с.
17. Кобиляцький Л. С. Управління проектами : навч. посіб. Київ : МАУП, 2015. 280 с.

18. Кольбер Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтва. Львів. „Кальварія”, 2004.
19. Музей сучасного мистецтва (МоМА, Нью-Йорк). <https://www.moma.org/>
20. Музей Гуггенхайма в Більбао (Іспанія). <https://www.guggenheim-bilbao.eus/>
21. Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк, США).
<https://www.metmuseum.org/>
22. Музей Ханенків (Київ, Україна). <https://khanenkomuseum.kiev.ua/>
23. Національна галерея (Лондон). <https://www.nationalgallery.org.uk/>
24. Тіхоновська І. Мистецтво вимагає капіталовкладень. Ринкові правила відформовують український галерейний бізнес. URL:
http://sn-philculpol.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2016/12/018_krup.pdf
25. Тяг Р. Б. Управління проектами : підручник. Київ: ЦНЛ, 2016. 322 с.
26. Чернявська О.В., Соколова А. Фандрайзинг: навч. посіб. Київ: Алерта, 2015. 272 с.
27. Bennet T. The birth of the museum: history, theory, politics. London: Routledge, 1995. 288 p.
28. Rosewall, Ellen. Arts management: uniting arts and audiences in the 21st century. Oxford University Press. 331 P.
29. Snider, David. Managing arts organizations. Rowman & Littlefield Publishers, 2022. 382 P.
30. Thompson, Don. The \$12 Million Stuffed Shark. The Curious Economics of Contemporary Art. St. Martin's Griffin. 2010. 272 P.