

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИЛАБУС

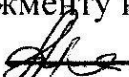
АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

<i>Галузь знань</i>	02 Культура і мистецтво
<i>Освітньо-професійна програма</i>	Менеджмент культури
<i>Спеціальність</i>	028 Менеджмент соціокультурної діяльності
<i>Рівень вищої освіти</i>	перший (бакалаврський)

ХДАК, 2024

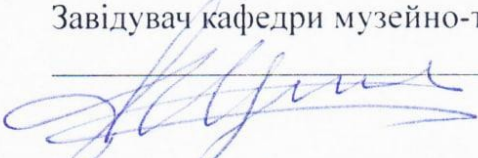
Силабус склав:

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

Силабус затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 15 серпня 2024 р
Завідувач кафедри менеджменту культури
та соціальних технологій Геннадій АФЕНЧЕНКО

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

Голова ради факультету Наталя КОРЖИК

Зміни до силабусу затверджені на засіданні кафедри
Протокол № 10 від 20 листопада 2024 р.
Завідувач кафедри музейно-туристичної діяльності
 Анатолій ЩЕРБАНЬ

Зміни до силабусу затверджені на засіданні ради факультету культурології
та соціальних комунікацій
Протокол № 6 від 21.11.24

Голова ради факультету Наталя КОРЖИК

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

Назва курсу	АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ
Викладач (- і)	Алла Валентиновна Ожого-Масловська
Профіль викладача (- ів)	alla_ozhoha-maslovska@xdak.ukr.education , Google Classroom
Контактний телефон та емейл	+380675796760
Інформація про консультації	Згідно розкладу
Логіка вивчення курсу	Курс "Арт-менеджмент" є міждисциплінарним і базується на поєднаних знаннях з мистецтвознавства, менеджменту, маркетингу та економіки культури. Він розроблений таким чином, щоб розвивати у студентів як теоретичні знання, так і практичні навички управління проектами у сфері мистецтва.

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

На першому етапі (початок курсу) студенти отримують базові знання про історію арт-менеджменту, його сучасні тенденції, правові та економічні аспекти.

Другий етап спрямований на глибше вивчення специфіки роботи з високими типами культурних проектів, таких як організація виставок, фестивалів, аукціонів мистецтва, управління творчими колективами.

Завершальний етап включає практичні завдання, розробку власних проектів, аналіз кейсів.

Курс забезпечує інтеграцію теоретичних знань із практичною діяльністю, забезпечуючи студентам можливість реалізувати здобуті навички в реальних умовах.

3. МЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Мета курсу:

Формування у студентів комплексного розуміння принципів арт-менеджменту, розвитку управлінських навичок і творчого підходу до організації проектів у сфері мистецтва.

Завдання курсу:

1. Надання теоретичних знань:

- Ознайомлення з історією, концепціями та сучасними моделями арт-менеджменту.
- Вивчення особливостей роботи в галузі культури та мистецтва.

2. Розвиток практичних навичок:

- Розробка бізнес-планів та організація культурних проектів.

3. Управління творчими колективами та проведення переговорів. Маркетинг і фінанси у сфері мистецтва:

- Опанування методів просування культурних продуктів.
- Вивчення джерел фінансування та складання бюджетів.

4. Робота з сучасними трендами:

- Дослідження впливу діджиталізації на культуру.
- Ознайомлення зі сталими підходами в арт-менеджменті.

5. Юридичні аспекти:

- Вивчення авторського права та правових основ співпраці з митцями.

6. Підготовка до реальної діяльності:

- Виконання практичних завдань, моделювання реальних кейсів і створення власного мистецького проекту.

Курс забезпечує всебічну підготовку студентів до роботи в творчих індустріях та сприяє розвитку їх професійної компетентності.

Теоретичний зміст предметної області:

Поняття, концепції, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку арт-менеджменту; функції, методи, технології організації управлінської діяльності в галузі креативних індустрій;

Методи, методики, технології:

Методи та методики організаційно-управлінської діяльності; принципи та технології стратегічного планування, арт-менеджменту, управління в наданні соціокультурних послуг; технології інформаційно-аналітичної, інноваційної діяльності, розробки, реалізації та оцінки ефективності соціокультурних проєктів; механізми реалізації основних завдань та пріоритетів міжнародних соціокультурних практик та стратегій, бізнесінкубатори.

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в арт-менеджменті.

4. Перелік компетентностей випускника

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проєктами.
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.
ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проєктами.
ФК13. Здатність розробляти соціокультурні проєкти та забезпечувати їх операційну реалізацію.

5. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.
ПРН4. Здійснювати професійну діяльність відповідно до чинного законодавства.
ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.
ПРН7. Здійснювати проєктувальну роботу.
ПРН11. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Ознаки курсу	Обов'язкова, професійна компонента ОПП
Формат курсу	Денна форма навчання, 5, 6 семестр
Обсяг курсу	Кількість кредитів – 6 Загальна кількість годин – 180 Тижневих годин для денної форми навчання - 3 аудиторних – 60 самостійної роботи студента - 120
Технічне і програмне забезпечення	Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, смартфон тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word або Libre Office.
Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекції, практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота. Вивчення навчальних посібників та першоджерел.

	<p>Виступи з оглядом результатів досліджень. Виконання письмової роботи за темами. Методи: Пояснювально-ілюстративний: лекція, розповідь, бесіда, роз'яснення. Репродуктивний: бесіда, опитування практичні вправи. робота з пропонованими джерелами. Частково-пошуковий: перегляд та аналіз реалізованих проєктів в сфері культурних індустрій, перегляд відеороликів та матеріалів, розгляд презентацій кейсових завдань. Метод аналізу проблемних ситуацій.</p>
Поточний контроль	Індивідуальне і фронтальне опитування на практичних заняттях, поточне тестування, співбесіда, навчальний диспут. виконання індивідуальних та парних кейсових завдань, виконання залікового тесту
Підсумковий контроль	Залік
Політика курсу	<p>Дотримання академічної доброчесності та студентоцентрованого підходу, скерованого на особистісний саморозвиток студентів. <i>Обов'язковими умовами опанування навчальної дисципліни є:</i> Систематичне виконання усіх поставлених завдань; Дисциплінарні та організаційні вимоги (політика щодо відвідування, використання електронних пристроїв під час занять, їжі та напоїв тощо); Дедлайни, запізнені завдання, пропущені завдання (лікарняні, академічна мобільність та ін.); Дотримання «Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які здобувають вищу освіту в Харківській державній академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/pvr/pravila_s_20.pdf); Дотримання академічної доброчесності (інформація щодо академічної доброчесності – сайт ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/acad_dobr/acad_dobr.html); «Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури» (https://ic.ac.kharkov.ua/norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html) Запобігання / протидія булінгу (цькуванню) — («Положення про політику запобігання і протидії булінгу (цькуванню) у ХДАК» https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pzpb22.pdf) Невідкладне вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі в ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf) Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти здійснюється відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХДАК» (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvrn_23.pdf) Відпрацювання пропущених занять на основі самостійної роботи</p>

	<p>з наданням відповідних результатів за встановленими формами виконання.</p> <p>На здобувачів вищої освіти поширюється право про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті перед опануванням даного освітнього компонента, або в процесі його опанування. Визнання набутих результатів навчання або відмова у їх визнанні у разі опанування частини навчальної дисципліни відбувається за рішенням провідного викладача. Набуття відповідних результатів навчання можливе після успішного опанування курсів (з документальним підтвердженням) на різноманітних навчальних платформах, зокрема: Prometheus, Coursera тощо.</p>
--	--

7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік тем	Разом м годин	Лекційні	Семінарські	Практичні	Сам. робот а
<i>7 семестр</i>					
Тема 1. Введення в арт-менеджмент: поняття, структура, основні напрямки	12	2	-	2	8
Тема 2. Функції арт-менеджера та його роль у мистецьких інституціях	12	2	-	2	8
Тема 3. Культурна політика. Моделі культ. політики країн світу, роль у формуванні і розвитку культурних індустрій	16	2	-	4	10
Тема 4. Поняття бранда в культурі та його роль в стратегіях арт-менеджмента	17	2	-	3	12
Тема 5. Арт-менеджмент в сфері музичних індустрій. Організація фестивалів.	18	2	-	4	12
Тема 6. Арт-менеджмент в сфері сучасного мистецтва: аукціони мистецтва	15	2	-	3	10
<i>8 семестр</i>					
Тема 7. Арт-менеджмент в сфері сучасного мистецтва: світові ярмарки. Виставкова діяльність.	15	2	-	3	10
Тема 8. Інтелектуальна власність в сфері культурних індустрій	12	2	-	2	8
Тема 9. Проєктний менеджмент в сфері мистецтва і культури. Ідея, завдання, цільова аудиторія проєкту.	30	4	-	6	20
Тема 10. Фінансування	20	2	-	4	14

культурних проєктів					
Тема 11. Команда і партнерські кейси арт-проєктів	13	2		3	8
Всього годин	180	24	-	36	120

8. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Тема	Кількість годин
<i>7 семестр</i>		
1	Проєкти в сфері арт-менеджменту. Аналіз кейсів.	3
2	Словник термінів в сфері арт-менеджменту	1
3	Поняття і аналіз бренду в мистецтві і культурі	3
4	Музичні фестивалі. Цілі та завдання проєктів.	2
5	Аналіз цільової аудиторії арт-проєктів	3
6	Музейний менеджмент	2
7	Аукціонний менеджмент, термінологічний словник	2
8	Діяльність сучасних ярмарок мистецтв. Менеджмент виставкової діяльності	2
	Усього	18
<i>8 семестр</i>		
1	Управління культурними проєктами : ідея власного арт-проєкту	2
2	Аналіз цільової аудиторії проєкту	3
3	Фінансування проєкту, партнери і спонсори проєкту	3
4	Завдання і команда проєкту	2
5	Заповнення грантової заявки на реалізацію проєкту	6
6	Інтелектуальна власність в сфері культурних індустрій	2
	Усього	18
	ІТОГО	36

9. ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	Культурна політика провідних світових держав	30
2	Менеджмент в сфері аудіовізуальних мистецтв	30
3	Арт-менеджмент в галузі креативної реклами	30
4	Керування проєктами в сфері культурних індустрій	30
	Разом	120

10. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Відповідь під час семінару — 1-6;

Письмове тестування — до 10 балів

Звіт про виконання самостійної роботи (реферат, есе тощо) – 5-10 балів

Можлива кількість балів, набраних до підсумкової форми контролю — до 60 балів.

Підсумковий контроль (залік) – до 40 балів

Схема нарахування балів, які отримують студенти

	Підсумковий контроль	Сума
Поточне тестування та самостійна робота		

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8			40	100
7 сем											
7	5	10	7	10	7	7	7				
8 сем											
10	10	10	8	15	7					40	100

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

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Обов'язкова

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. Гіс 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.

Додаткова:

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 Гуггенгайма 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-philcultpol.cfuv.ru/wpcontent/uploads/2016/12/018_krup.pdf
25. Тянь 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.