

**Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука**

Факультет декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра мистецтвознавства і мистецької освіти

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 04. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	02 Мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво»
Статус дисципліни	Нормативна/Обов'язкова
Курс/Семестр	2 курс (III семестр)
Кількість кредитів ЄКТС	3 кредити (90 год.)
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Лекції (14 год.)
	Практичні (10 год.)
	Самостійна робота (66 год.)
Форма підсумкового контролю	Залік (III семестр)
Викладач	Берковський Владислав Георгійович, к.і.н., доцент кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти
Контактна інформація викладача	vberkovski@gmail.com
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystancijne-navchannya
Дні занять	Вівторок (18.00-19.20)
Консультації	Відповідно до графіку консультацій: понеділок (16:30.00-18.00)

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Зміст дисципліни. Перелік тем:
	Тема 1. Арт-менеджмент як наукова система і навчальна дисципліна. Понятійний апарат арт-менеджменту. Тема 2. Менеджмент мистецтва. Тема 3. Проектний менеджмент. Тема 4. Грантовий менеджмент Тема 5. Організація виставкової діяльності. Тема 6. Брендинг та самопрезентація. Тема 7. Арт-менеджмент в системі арт-ринку.
	Ключові слова: арт-менеджмент, проекти, гранти.
	Роль та місце дисципліни у системі підготовки: формує у студентів професійні компетентності, щодо самостійної та командної роботи, застосування методів та прийомів управління сферою культури та мистецтв, здатності розробляти та керувати мистецькими та іншими проектами як на національному, так і міжнародному рівнях.
Мета та завдання дисципліни	Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних знань, навичок і умінь з арт-менеджменту в сфері культури та мистецтв. Зокрема, отримання практичних навичок в сфері управлінської та грантової діяльності в сучасних закладах культури та інституціях арт-індустрії.
	Основні завдання навчальної дисципліни: <ul style="list-style-type: none"> ● засвоєння основних понять та термінології арт-менеджменту; ● отримання знань про специфічні моделі та механізми управління мистецькими та культурними організаціями; ● оволодіння здобувачем технологіями та інструментами проектного та грантового менеджменту; ● формування умінь використовувати отримані теоретичні знання для практичного застосування; ● оволодіння належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності.
	Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: <ul style="list-style-type: none"> ● історію розвитку світового та вітчизняного арт-ринку; ● теоретико-методологічні засади арт-менеджменту; ● ключові концепції та методологічні підходи до управління мистецькими організаціями та установами; ● основні засади проектної діяльності; ● основні підходи до пошуку та написання грантових заявок (стипендіальних та проектних);

	<ul style="list-style-type: none"> ● етапи розробки та впровадження виставкових проєктів. <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● критично осмислювати управлінські процеси в сфері культури та мистецтв; ● орієнтуватися у функціонуванні арт-ринку; ● орієнтуватися у етапах створення творчого/мистецького проєкту; ● створювати базові самопрезентуючі документи (портфоліо, біографія митця, artist statement).
Передумови вивчення дисципліни	Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.
Програмні компетентності	
Інтегральні компетентності	<p>ПРН 01. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.</p> <p>ПРН 05. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній та музейній справах.</p> <p>ПРН 06. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.</p> <p>ПРН 11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва.</p> <p>ПРН 12. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.</p> <p>ПРН 13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.</p> <p>ПРН 14. Володіти основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.</p> <p>ПРН 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, працювати у міжнародному професійному середовищі.</p> <p>ПРН 16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.</p>

Загальні компетенції (ЗК)	<p>ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.</p> <p>ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</p> <p>ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті.</p> <p>ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами.</p> <p>ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.</p>
Фахові компетенції спеціальності (ФК)	<p>СК 5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.</p> <p>СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.</p> <p>СК 8. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень..</p>

Структура навчальної дисципліни:

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	Денна форма здобуття вищої освіти			
	усього	у тому числі:		
лек.		практ	срс	
1	2	3	4	5
Модуль 1.				
Змістовий модуль 1. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ				
Тема 1. Арт-менеджмент як наукова система і навчальна дисципліна. Понятійний апарат арт-менеджменту.		2		9
Тема 2. Менеджмент мистецтва		2	2	9
Тема 3. Проектний менеджмент		2	2	10
Тема 4. Грантовий менеджмент		2	2	10
Тема 5. Організація виставкової діяльності		2	2	10
Тема 6. Брендинг та самопрезентація		2	2	9
Тема 7. Арт-менеджмент в системі арт-ринку		2		9
Разом за змістовим модулем 1		14	10	66
Всього годин за дисципліною	90	14	10	66

Рекомендовані джерела інформації

Законодавство

1. Конституція України (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>)
2. Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>)

Основна

1. Арт-менеджмент у соціально-культурній динаміці: навч. посібник / О. Ю. Оленіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 88 с.
2. Безгін І. Мистецтво і ринок: нариси. – К.: ВВП «Компас», 2005. – 544 с.
3. Безугла З. Бренд митця та арт-ринок. Сучасна система цінностей у мистецтві // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2021. – Вип. 17. Ч. 2. – С.49-52
4. Бренд-менеджмент: теорія і практика: навч. посібник / І.В.Струтинська. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с.
5. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль /пер. Б. Шумилович. – Львів: Літопис. – 2008. – 360 с.
6. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури: Навчальний посібник. Кн. 1. – Одеса: Центр практичного менеджменту культури, 2006. – 274 с.
7. Anderton, Malcolm; Pick, John. Arts Administration. – London, 2002. – 179 p.
8. Byrnes, William J. Management and the arts / foreword by Dan J. Martin. – Oxford: Elsevier, 2009. – 476 p.
9. Chong, Derrick. Arts Management. – London: Routledge, 2010. – 256 p.
10. DiMaggio, Paul. Managers of the Arts. Careers and opinions of senior administrators of U.S. art museums, symphony orchestras, resident theaters, and local arts agencies / Research Division Report № 20 / National Endowment for the Arts. – Washington: Seven Locks Press, 1987. – 89 p.
11. Henze, Raphaela. Introduction to International Arts Management. – Wiesbaden: Springer, 2018. – 221 p.
12. Rosewall, Ellen. Arts management: uniting arts and audiences in the 21-st century. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 331 p.
13. The art business / edited by Iain Robertson and Derrick Chong. – London, 2008. – 233 p.
14. The Oxford handbook of Arts and Cultural Management / Ed. by Jung Y., Vakharia N., Vecco M. – Oxford: Oxford University Press, 2024. – 881 p.
15. Varbanova, Lidia. Strategic management in the arts. – London, 2013. – 357 p.

Додаткова.

1. Павліченко Н. В. Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення [Електронний ресурс] // МАГІСТЕРІУМ.– 2015. – Вип. 59. – С. 57–61. – (Серія: Культурологія). – Режим доступу:

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6910/Pavlichenko_Suchasnyi_ukrainskyi_art_rynok.pdf

2. Стрітьєвіч Т. Арт-менеджмент: сутність поняття, види, функції, перспективи розвитку // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2023. – Вип. 67, том 2. – С. 131-138
3. Art Market Report 2024 by Arts Economics / The Art Basel and UBS. – Zurich, 2024. – 256 p.
4. Bendixen, Peter. Skills and Roles: Concepts of Modern Arts Management // International Journal of Arts Management. – 2000. – Vol. 2, № 3 (SPRING 2000). – P. 4-13
5. Caust, Jo. Does the art end when the management begins? The challenges of making 'art' for both artists and arts managers // Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management. – 2010. – Vol. 7, № 2 (Dec 2010). – P.570-584
6. Colbert, François; Evrard, Yves. Arts Management: A New Discipline Entering the Millennium? // International journal of arts management. – 2000. – Vol. 2, № 2. – P.4-13
7. Cray, David; Inglis, Loretta. Career paths for managers in the arts // Australian Journal of Career Development. – 2012. – Vol 21, № 3. – P.23-32
8. Cuadrado-García, Manuel; Pérez-Cabañero, Carmen. Evolution of Arts and Cultural Management Research Over the First Ten AIMAC Conferences (1991-2009) // International Journal of Arts Management. – 2011. – Vol. 13, №. 3 (SPRING 2011). – P. 56-68
9. Çankaya, Ipek. Arts Management – What and Why? Cultural Needs Assessments and Methodologies of Managing // Journal of Economics and Social Research. – 2021. – Vol. 16, №. 8. – P.36-48
10. Daigle, Pascale; Rouleau, Linda. Strategic Plans in Arts Organizations: A Tool of Compromise Between Artistic and Managerial Values // International Journal of Arts Management. – 2010. – Vol. 12, № 3 (SPRING 2010). – P. 13-30
11. Frey, Bruno. Art Markets and Economics: Introduction // Journal of Cultural Economics. – 1997. – Vol. 21, №. 3 (Special Issue on the Art Market). – P. 165-173
12. Legoux, Renaud; St-James, Yannik. A Taste of What's to Come: The Appetitive Value of Sequential Product Launches // International Journal of Arts Management. – 2010. – Vol. 13, № 1 (FALL 2010). – P. 4-11
13. Ormrod, David. Art and its markets // Economic history review. – 1999. – Vol. LII, № 3. – P.544-551.
14. Sagot-Duvaroux D., Pflieger S., Rouget B. Factors Affecting Price on the Contemporary Art Market // Cultural Economics / Ed. by Towse R. et al. – Berlin: Springer, 1992. – P.91-102
15. Singer, Leslie; Lynch, Gary. Are Multiple Art Markets Rational? // Journal of Cultural Economics. – 1997. – Vol. 21, №. 3 (Special Issue on the Art Market). – P. 197-218

Інтернет-ресурси

1. Український культурний фонд - <https://ucf.in.ua/>
2. House of Europe - <https://houseofeurope.org.ua/>
3. Британська Рада в Україні - <https://www.britishcouncil.org.ua/programmes>

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1. АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ	17.09 – 03.12.2024 р.	Поточний контроль, підсумковий контроль	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

Технічне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Комп'ютерна техніка (ноутбук, стаціонарний комп'ютер) з можливістю демонстрації текстових і графічних матеріалів і виходу до мережі Інтернет.
Необхідні засоби	Не передбачено
Програмне забезпечення	Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Reader/Foxit PDF Reader та інші.
Матеріали, інструменти	Не передбачено

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час поточного контролю виявиться використання чужих ідей, студент втрачає право отримати бали за тему, або може виконати нову роботу, яка буде оцінена із заниженням балів.
Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Усі роботи студентів повинні бути завантажені на кафедральний Google Диск. Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахуванню семестрової оцінки.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	На проведення занять з дисципліни «Арт-менеджмент» розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна думка студентів з теми заняття, активне обговорювання проектних проблем, аргументоване відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на службову пошту викладача. Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — ІД); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни

(<https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya/>)

Розробник силабусу

навчальної дисципліни

В.Г. Берковський

Гарант освітньої програми

В.В. Хижинський

Завідувач кафедри

К.Р. Гончар

Силабус затверджено

на засіданні кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти

від 27.08. 2024 р., протокол № 1