

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-методичної та
навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ
« 21 / 01 » 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АРТ-МЕНЕДЖЕМЕНТ

для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

Київ – 2021

Розробник: Кашшай О.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту Мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Кашшай О.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту Мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Робочу програму розглянуто і затверджено схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв

Протокол від № 1 від «16» січня 2019 р.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва О.В.Школьна

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

« ___ » _____ 2019 р.

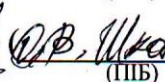
Гарант освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» О.В. Школьна

Робочу програму перевірено « ___ » _____ 2019 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи А. О. Таранник

Пролонговано:

На 2019/2020 н.р. (підпис) (ПІБ), «29» 01 2019 р., протокол № 8

На 2020/2021 н.р. (підпис) (ПІБ), «20» 01 2021 р., протокол № 1

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	2/60	
Курс	5	
Семестр	10	10
Кількість змістовних модулів	1	
Обсяг кредитів	2	2
Обсяг годин, в тому числі:	60	60
Аудиторні	16	8
Модульний контроль	4	-
Семестровий контроль	-	-
Самостійна робота	40	52
Форма семестрового контролю	-	-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни – знайомство студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» з основами управління арт-проектами в сфері арт-бізнесу. Зокрема, пріоритетом дисципліни є фокус на арт-менеджменті і його структурних елементах, необхідних в роботі митців, галеристів, кураторів, арт-дилерів та інших спеціалістів арт-ринку. Дисципліна орієнтована на вивчення базових рис сучасного світового арт-ринку, розкриває особливості українського арт-ринку в контексті світового досвіду управління у сфері мистецтва. Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в сфері арт-менеджменту, які можуть бути успішно реалізовані в професійній діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- засвоєння ключових понять і принципів арт-менеджменту;
- знайомство з сучасними вимогами до діяльності арт-менеджера;
- оволодіння практичними вміннями і навичками в сфері арт-менеджменту;
- формування уявлення про базові категорії арт-ринку і ринкові відносини в арт-індустрії;
- підготовка до самостійного інтегрування в український арт-бізнес.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові компетентності:

Програмні компетентності	Код	Значення компетентності
Загальні компетентності	ЗК 1	Світоглядна: здатність показати усвідомлення рівних можливостей і гендерних питань; здатність діяти з соціальною

		відповідальністю і громадянською свідомістю; знання і розуміння предметної області і розуміння професії; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей; здатність бути критичним та самокритичним
	ЗК 2	Громадянська: здатність діяти на підставі етичних суджень; здатність працювати у команді; уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей; здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності; здатність взаємодіяти з іншими людьми у конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань; відповідально ставитися до завдань і обов'язків
	ЗК 3	Комунікативна: здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою; здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою; здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами в галузі
	ЗК 4	Інформаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до розроблення і управління проектами; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
	ЗК 5	Науково-дослідницька: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність)
	ЗК 6	Самоосвітня: Здатність навчатися та самонавчатися; здатність працювати автономно
	ЗК 7	Універсальна: здатність до планування та розподілу часу; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання на практиці; здатність приймати обґрунтовані рішення; можливість взяти на себе ініціативу та змінювати дух підприємництва й допитливості; здатність оцінювати і підтримувати якість роботи; здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском
Фахові компетентності спеціальності (ФК)	ФК 1	Організаційна: здатність до співпраці з митцями та фахівцями інших спеціальностей; здатність до організації й виконання оригінальних творчих проектів у складі групи; здатність до організації та проведення творчих заходів мистецького спрямування; здатність до самостійної розробки та реалізації авторських проектів у галузі художньої діяльності.
	ФК 2	Естетико-культурологічна: здатність до естетизації середовища та активної участі у соціокультурному житті; здатність виявляти художні знання, які відображають видову специфіку та взаємодію візуальних мистецтв; здатність до формування сучасного художньо-творчого мислення, застосування набутих знань на практиці.
	ФК 3	Особистісно-креативна: здатність до самостійного прийняття сміливих рішень, генерування нових оригінальних ідей для досягнення творчих цілей; здатність до самокритики задля бажання досягти успіху.
	ФК 4	Художньо-творча: здатність до самостійної науково-

		дослідницької, організаційної діяльності у галузі: станкового живопису, вільної та друкованої графіки, рекламного та виставкового дизайну, художньої кераміки та скла.
	ФК 6	Управлінська: здатність застосовувати комплекс методів і форм управління закладом культури, володіння високою методологічною культурою
	ФК 7	Практична: здатність застосовувати здобуті знання на практиці, розв'язувати складні задачі в галузі виставкової, галерейної, мистецької, викладацької діяльності

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сучасні тенденції розвитку арт-ринку;
- основні принципи діяльності арт-менеджера;
- основи діяльності зі створення комерційно успішного арт-проекту;
- способи просування мистецького продукту на ринок.

вміти:

- розбиратися у елементах функціонування сучасного арт-ринку;
- відшукати спеціальну літературу, присвячену управлінню в сфері мистецтва;
- логічно репрезентувати засвоєний матеріал з арт-менеджменту, розбиратися в термінології, пояснювати характеристики елементів арт-ринку;
- створювати та послідовно виконувати творчі арт-проекти;
- формувати успішний імідж установи/галереї чи проекту засобами PR.

Програмні результати навчання:

Код	Значення програмного результату
ПРН 1	Здатність діяти в соціумі з урахуванням світоглядних орієнтирів інших членів суспільства, навчатися й працювати
ПРН 2	Здатність усвідомлювати власну причетність до традицій і цінностей національної культури, спрямовувати власну творчість на соціальні проблеми, дотримуватися етичних принципів у професійній діяльності.
ПРН 3	Володіння методами міжособистісних комунікацій, дотримуючись норм толерантності. Здатність до творчого та професійно-ділового спілкування із застосуванням фахової термінології.
ПРН 4	Володіння знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, здатність застосовувати їх у професійній діяльності.
ПРН 5	Здатність вести мистецьку діяльність, знання особливостей художньої мови.
ПРН 6	Здатність до навчання й самостійної науково-дослідної діяльності
ПРН 7	Знання сучасних наукових досягнень, у тому числі міждисциплінарній галузі, здатність вести самостійну дослідницьку діяльність у галузі мистецтва на базі отриманих знань з фахових дисциплін
ПРН 8	Уміння брати на себе функції лідера у колективі, організувати роботу художніх колективів, виконувати оригінальні творчі проекти, проводити майстер-класи,

	дискусії на мистецьку тематику.
ПРН 9	Уміння використовувати характерні особливості художньо-образної мови різних видів та жанрів мистецтва, розуміння зв'язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.
ПРН 10	Уміння генерувати та втілювати нові оригінальні ідеї для досягнення творчих цілей. Готовність підвищити рівень власних професійних компетентностей, вивчати досвід роботи провідних зарубіжних та українських митців.
ПРН 11	Уміння вести як індивідуальну, так і брати участь у колективній експозиційній, галерейній, музейній діяльності, створювати творчі проекти, метою яких є демонстрування мистецького потенціалу країни на міжнародній арені, ознайомлення з вітчизняним культурним спадком світової спільноти
ПРН 12	Уміння працювати з об'ємною, правдоподібною та суперечливою інформацією, критично оцінювати інформацію, використовувати власний досвід, відомості з суміжних галузей
ПРН 13	Уміння здійснювати управління іншими членами колективу, досягати поставленої робочої мети, спрямовувати діяльність людей на поставлене завдання
ПРН 14	Уміння реалізовувати на практиці власну концепцію творчого проекту, користуючись передовим досвідом зарубіжних і вітчизняних колег, застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані під час навчання, а також власний досвід
ПРН 15	Володіння навичками вести професійну діяльність, прийомами професійного спілкування, нести соціальну відповідальність за результати своєї професійної праці
ПРН 16	Уміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей, прагнути до повсякчасного та максимального розгортання життєвого потенціалу власної особистості
ПРН 17	Уміння особистості взаємодіяти з оточуючим соціальним середовищем, будувати партнерські стосунки, здатність до кооперації, достатній рівень комфортності для того, щоб не йти врозріз з вимогами суспільства

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план для денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Основи арт-ринку і стратегії арт-менеджменту							
Вступ. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка.	14	2	2				10
Арт-ринок, культура і маркетинг: взаємоз'язок і стратегії управління.	14	2	2				10

Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку.							
Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво.	14	2	2				10
Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними.	14	2	2				10
<i>Модульний контроль</i>	4						
Разом	60	8	8				40
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
Усього	60	8	8				40

Тематичний план для заочної форми навчання

Назва змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Основи арт-ринку і стратегії арт-менеджменту							
Вступ. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка.	16	2					14
Арт-ринок, культура і маркетинг: взаємоз'язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку.	14		2				12
Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво.	16	2					14
Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними.	14		2				12
<i>Модульний контроль</i>							
Разом	60	4	4				52
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
Усього	60	4	4				52

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВИ АРТ-РИНКУ І СТРАТЕГІЇ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 1. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка. (4 год.)

Лекція (2 год.). Вступ до дисципліни. Загальна характеристика арт-ринку. Соціо-культурна функція арт-ринку у сучасному світі. Формування арт-ринку та спеціальної арт-менеджерської діяльності у ХІХ ст., розвиток процесу управління від його виникнення до сьогодення. Специфіка сучасного управління арт-проектами, взаємоз'язок з ринковими і маркетинговими інструментами. Залежність концепції арт-менеджменту від поточних умов ринку.

Суб'єкти арт-індустрії. Специфіка діяльності аукціонних домів. Колекціонери / арт-дилери. Куратори, критики, експерти та їх роль в межах сучасного арт-ринку

Арт-менеджмент в Україні: специфічні риси становлення і розвитку в умовах Незалежності. Українські оператори арт-ринку: галереї, аукціонні дома, колекціонери, експерти. Провідні тенденції на антикварному ринку та ринку сучасного мистецтва. Арт-ринок під час кризи. Інвестиції у твори мистецтва. Сьогоднішні умови розвитку арт-ринку. Інтеграція українського арт-ринку до європейського. Вплив європейських тенденцій на розвиток українського арт-ринку.

Семінарське заняття (2 год.).

Теоретична частина: «Рейтинг Топ-10» сучасних українських художників».

Презентація-доповідь, яка повинна бути виконана в PowerPoint, супроводжуватись текстовими поясненнями, фотографіями творів (не менш ніж 12 сторінок).

Практична частина: Початок роботи по підготовці до художньої виставки – власної чи будь-якого художника. Вибір стратегії. Обговорення тематики, пропозицій щодо об'єктів.

Основні поняття теми: арт-бізнес, арт-ринок, арт-менеджмент, арт-менеджер, арт-дилер, куратор, колекціонери, критики, арт-експерт, арт-ринок в Україні, арт-менеджмент в Україні, аукціони України.

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [1], [2], [3], [6], [7], [8], [9], [17], [18], [19].

ТЕМА 2. Арт–ринок, культура і маркетинг: взаємоз’язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку. (4 год.).

Лекція (2 год.). Характеристика арт-менеджменту в рамках соціально-культурної сфери. Стратегія управління в сфері культурних потреб. Організація управління в сфері мистецтва: види, їх характеристики, особливості. Формування попиту на продукти культурної діяльності.

Інтелектуальна власність у сфері мистецтва, захист прав.

Комерційні організації в структурах соціально-культурної сфери та їх класифікація. Галереї та їх діяльність. Некомерційні організації та їх класифікація. Благодійні фонди як джерела фінансування діяльності соціально-культурних організацій. Особливості організаційних структур управління в некомерційних структурах соціально-культурної сфери.

Семінарське заняття (2 год.).

Теоретична частина: «Рейтинг Топ-10» кращих українських галерей».

Презентація-доповідь, яка повинна бути виконана в PowerPoint, супроводжуватись текстовими поясненнями, фотографіями творів (не менш ніж 12 сторінок).

Практична частина: Обговорення можливих площадок для експонування: пошук інформації, умов експонування, обговорення спеціалізації галерей, вибір оптимальної площадки.

Основні поняття теми: комерційні організації в сфері арт-бізнесу, некомерційні організації, благодійні фонди, культурні потреби.

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [1], [3], [4], [7], [8], [10].

ТЕМА 3. Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво. (4 год.)

Лекція (2 год.). Культура і мистецтво в умовах ринкової економіки. Продукт культури і його споживча вартість. Проблеми розвитку духовної культури в умовах становлення ринкової економіки. Вплив законів ринку на культурні процеси. Проблема комерціалізації культури. Регулювання попиту на продукти культурної діяльності. Результати регулювання попиту на соціально-культурну діяльність.

Грошова оцінка творів образотворчого мистецтва. Характеристика чинників ціноутворення на предмети мистецтва: атрибутивні дані, авторство, світове/регіональне значення, оригінал/копія, історія побутування предмета, матеріал і техніка, сюжет, мода. Художня та історична значимість твору. Характеристика цінової політики на арт-ринку. Вплив фактору атрибуції твору на його ринкову оцінку. Комерційна цінність твору.

Інвестиції в мистецтво. Особливості ціноутворення на антикварному

ринку. Критерії оцінювання антикваріату та сучасного мистецтва. Критерії оцінювання творів сучасного мистецтва.

Семінарське заняття (2 год.).

Теоретична частина: «Рейтинг Топ-10» найдорожчих сучасних світових художників». Презентація-доповідь, яка повинна бути виконана в PowerPoint, супроводжуватись текстовими поясненнями, фотографіями творів (не менш ніж 12 сторінок).

Практична частина: Підготувати перелік пунктів, необхідних у стратегії підготовки до власного арт-проекту, які є обов'язковими. З'ясувати та описати які ринкові чинники треба врахувати при плануванні арт-проекту – власної виставки, виставки третіх осіб.

Основні поняття теми: учасники та оператори арт-ринку, духовна культура, соціально-культурна сфера, продукти культурної діяльності, ціноутворення, арт-ринок, цінова політика, антикваріат, сучасне мистецтво.

Рекомендована література: :

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [6], [7], [8], [9].

Тема 4. Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними (4 год.)

Лекція (2 год.). Участь бізнесу в підтримці культури. Арт-діяльність як елемент соціо-культурних процесів. Формування корпоративних мистецьких зібрань як частина маркетингової стратегії бізнесу в рамках соціокультурної діяльності. Участь операторів арт-ринку - галерей, експертів, арт-консультантів, фондів, приватного бізнесу у створенні колекцій різного значення: світового, регіонального, локального. Вплив колекцій на розвиток культури в цілому. Художні твори та корпоративні колекції як форми інвестицій.

Управління корпоративними зібраннями – специфіка, характеристика. Види та характеристика підтримку культури бізнесом – меценатство, спонсорство, стипендії, премії.

Семінарське заняття (2 год.).

Теоретична частина: «Рейтинг Топ-10» відомих приватних чи корпоративних збірок». Презентація-доповідь, яка повинна бути виконана в PowerPoint, супроводжуватись текстовими поясненнями, фотографіями творів (не менш ніж 12 сторінок).

Практична частина: Провести аналіз пропозицій та відбір творів, які будуть представлені на виставці. Знайомство з правилами найменування та короткого опису товару. Цінова політика. Оформлення угод з художниками.

Основні поняття теми: корпоративні мистецькі зібрання, інвестиції в мистецтво, меценатство, спонсорство.

Рекомендована література :

Основна: [1], [2], [3], [4], [5].

Додаткова: [6], [7], [8], [9].

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль I	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	4	4
Відвідування семінарських занять	1	4	4
Відвідування практичних занять	1	Не передбачено навчальним планом	
Робота на семінарському занятті	10	4	40
Робота на практичному занятті	10	Не передбачено навчальним планом	
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом	
Виконання завдань для самостійної роботи	5	4	20
Виконання модульної роботи	25	1	25
Разом		-	93
Максимальна кількість балів:		93	
Розрахунок коефіцієнта:		-	

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ОСНОВИ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ОСНОВИ АРТ-РИНКУ І

СТРАТЕГІЇ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 1. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка (10 год.).

1. Теоретична частина. Підготувати реферат за однією з визначених тем:

- Загальна характеристика арт-ринку. Соціо-культурна функція арт-ринку у сучасному світі.
- Соціо-культурна функція арт-ринку у сучасному світі.
- Формування арт-ринку та спеціальної арт-менеджерської діяльності від XIX ст. до сьогодення: головні етапи становлення.
- Сучасна специфіка арт-ринку, взаємоз'язок з ринковими та маркетинговими інструментами. Залежність арт-ринку від економіки.
- Суб'єкти арт-індустрії. Колекціонери / арт-дилери. Куратори, критики, експерти та їх роль в межах сучасного арт-ринку.
- Специфіка діяльності аукціонних домів.

- Арт-менеджмент в Україні: специфічні риси становлення і розвитку в умовах Незалежності.
- Українські оператори арт-ринку: галереї, аукціонні дома, колекціонери, відомі експерти.
- Інтеграція українського арт-ринку до європейського. Вплив європейських тенденцій на розвиток українського арт-ринку.

II. Практична частина. Створення глосарію з основних термінів дисципліни:

- Арт-ринок
- Арт-бізнес
- Галерея
- Художник
- Колекціонер
- Арт-менеджер
- Арт-дірел
- КУратор
- Рейтинг художників
- Аукціони

Результат: Презентація-доповідь, яка повинна бути виконана в PowerPoint, супроводжуватись текстовими поясненнями і зображеннями фотографіями.

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [1], [2], [3], [6], [7], [8], [9], [17], [18], [19].

ТЕМА 2. Арт–ринок, культура і маркетинг: взаємоз’язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку (10 год.).

I. Теоретична частина. Підготувати реферат за однією з визначених тем:

- Виставкова діяльність, на що вона спрямована, яка її функція.
- Галерея. Походження назви. Функція галерей, чим відрізняються від виставкових залів.
- Спеціалізація галерей. Пояснити значення поняття. Розкрити основні позиції спеціалізації.
- Розкрити поняття соціо-культурної діяльності виставкових залів та галерей.
- Розкрити поняття арт-індустрії. Окреслити основні позиції.
- Поясними, які можуть бути суб'єкти арт-індустрії
- Пояснити, чому виставкові зали та галереї формують смаки суспільства та

впливають на них.

- Специфіка діяльності кураторів на сучасному етапі.
- Завдання і роль куратора в контексті сучасних виставкових проєктів.
- Специфіка діяльності арт-дилера. Пояснити основні відмінності від куратора.

II. Практична частина. Знайти матеріали про інтелектуальну власність художнього твору, про форми її захисту, викласти у вигляді тез (3–5 стор.).

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [1], [3], [4], [7], [8], [10].

ТЕМА 3. Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво (10 год.).

I. Теоретична частина. Підготувати реферат за однією з визначених тем.:

- Арт-діяльність як елемент соціо-культурних процесів.
- Продукт культури і його споживча вартість.
- Регулювання попиту на продукти культурної діяльності.
- Проблема комерціалізації культури.
- Вплив на культурні процеси законів ринку.
- Результати соціально-культурної діяльності.
- Грошова оцінка творів образотворчого мистецтва.
- Вплив фактору атрибуції твору на його ринкову оцінку.
- Комерційна цінність твору.
- Характеристика чинників ціноутворення на предмети мистецтва.
- Художня та історична значимість твору.
- Особливості ціноутворення на антикварному ринку.
- Критерії оцінювання творів сучасного мистецтва.

II. Практична частина: Ознайомитися з матеріалами про цікаві культурні проєкти різних інституцій та викласти в письмовій у вигляді тез (3–5 стор.)

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Додаткова: [1], [3], [4], [7], [8], [10].

ТЕМА 4. Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними (10 год.).

I. Теоретична частина. Підготувати реферат за однією з визначених тем:

- Участь бізнесу в підтримці культури.

- Формування корпоративних мистецьких зібрань як частина маркетингової стратегії бізнесу в рамках соціокультурної діяльності.
- Художні твори та корпоративні колекції як форми інвестицій.
- Управління корпоративними зібраннями – специфіка, характеристика.
- Види та характеристика підтримку культури бізнесом – меценатство, спонсорство, стипендії, премії.
- Некомерційні організації та їх класифікація.
- Благодійні фонди як джерела фінансування діяльності соціально-культурних організацій.

II. Практична частина. Ознайомитися з матеріалами про формування цін на твори відомих художників сучасності, знайти в текстах описані технології, інструменти і механізми ціноутворення. Викласти в письмовій формі у вигляді тез (3–5 стор.)

Рекомендована література:

Основна: [1], [2], [3], [5].

Додаткова: [6], [7], [8], [9].

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Змістовий модуль та теми курсу	Кількість годин	Академічний контроль	Бали
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Основи арт-менеджменту			
Тема 1. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка.	10	Семінарське заняття Модульний контроль	5
Тема 2. Арт-ринок, культура і маркетинг: взаємоз'язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку.	10	Семінарське заняття Модульний контроль	5
Тема 3. Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво.	10	Семінарське заняття Модульний контроль	5
Тема 4. Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними.	10	Семінарське заняття Модульний контроль	5
Разом годин:	40	Разом балів:	20

Кількість балів за під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- ✓ своєчасність виконання завдання – 1 б.;
- ✓ повний обсяг виконання завдань – 1 б.;
- ✓ якість виконання – 1 б.;
- ✓ індивідуальний підхід у виконанні завдань – 1 б.;
- ✓ презентація результатів роботи на семінарських заняттях – 1 б..

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи з урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів. Модульний контроль знань та вмінь магістрів проводиться згідно з тематичним планом і здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Оцінювання відбувається після підсумкового аналізу письмових робіт студентів. Оцінка модульного контролю здійснюється за 25-бальною шкалою.

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.

Критерії оцінювання	К-ть балів
<ul style="list-style-type: none"> • володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; • продемонстрував здатність робити висновки й обґрунтовувати свою позицію на основі проведених спостережень. 	21 – 25
<ul style="list-style-type: none"> • володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньо високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; • продемонстрував здатність робити висновки на основі проведених спостережень. 	17 – 20
<ul style="list-style-type: none"> • володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи, з допущенням певних помилок; • продемонстрував недостатні уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень. 	13 – 16
<ul style="list-style-type: none"> • студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; • продемонстрував посередні уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень 	9 – 12
<ul style="list-style-type: none"> • студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; • продемонстрував неготовність грамотно і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень 	5 – 8
<ul style="list-style-type: none"> • студент виявив незадовільний рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; • продемонстрував невміння послідовно, грамотно і самостійно висновки на основі проведених спостережень 	1 – 4

6.4. **Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.**

Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» не передбачений.

6.5. **Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену**

Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» не передбачений.

6.6. **Шкала відповідності оцінок**

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Всього 60 год., аудиторні заняття – 16 год., з них лекційних - 8 год., практичних – 8 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год.

Модулі	Змістовий модуль I			
Бали за модуль	93			
Назва модуля	ОСНОВИ АРТ-РИНКУ І СТРАТЕГІЇ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ			
Лекції	1	2	3	4
Теми лекцій	<p>Тема 1. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка. <i>Відвідування –1 бал</i></p>	<p>Тема 2. Арт–ринок, культура і маркетинг: взаємоз’язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку. <i>Відвідування –1 бал</i></p>	<p>Тема 3. Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво. <i>Відвідування –1 бал</i></p>	<p>Тема 4. Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними. <i>Відвідування –1 бал</i></p>
Теми семінарських занять	<p>Тема 1. Вступ. Арт-ринок: загальна характеристика, історія виникнення та формування в Європі. Арт-ринок в Україні: етапи формування, загальна характеристика, регіональна специфіка. <i>(10 балів +1 бал за відвідування)</i></p>	<p>Тема 2. Арт–ринок, культура і маркетинг: взаємоз’язок і стратегії управління. Інтелектуальна власність. Галерейний бізнес. Галереї як інструмент арт-ринку <i>(10 балів +1 бал за відвідування)</i></p>	<p>Тема 3. Управління мистецтвом в добу ринкової економіки. Механізми ціноутворення на арт-ринку. Інвестиції в мистецтво <i>(10 балів +1 бал за відвідування).</i></p>	<p>Тема 4. Мистецькі зібрання та їх важливість для розвитку культури. Колекціонування та управління мистецькими збірками - державними, корпоративними і приватними <i>(10 балів +1 бал за відвідування)</i></p>
Самостійна робота	П. 6.2. <i>(5 балів)</i>	П. 6.2. <i>(5 балів)</i>	П. 6.2. <i>(5 балів)</i>	П. 6.2. <i>(5 балів)</i>
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота (25 балів)			
Підсумковий рейтинговий бал	93 бали			

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна (базова):

1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : теория и практика организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». Москва : Аспект-Пресс, 2006. 235 с. (Наявний в електронному репозиторії Університету: <http://elib.kubg.edu.ua/4939/>)
2. Макарова Е. А. Теория и технологии арт-менеджмента : науч.-метод. пособие. Минск : ГУО «Институт культуры Беларуси», 2013. 131 с. (Наявний в електронному репозиторії Університету: <http://elib.kubg.edu.ua/4940/>)
3. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента : Учеб. пособие. – Москва : МГУКИ, 2006. 178 с. (Наявний в електронному репозиторії Університету: <http://elib.kubg.edu.ua/4941/>)
4. Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. – Москва : Планета музыки, Лань. 2010. 384 с. (Наявний в електронній бібліотеці кафедри: https://drive.google.com/file/d/1lfxWo2aMOwsZYDpry7TNY_TCoVs5jTUN/view?usp=sharing)
5. Тульчинский Г.Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. – Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки». 2007. 528 с. Наявний в електронній бібліотеці кафедри: https://drive.google.com/file/d/1UOmNIQQotpc_avdwDQo1UOs6OxeeblZd/view?usp=sharing)
6. Федотова Н. Г. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие : НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2015. 282 с. (Наявний в електронному репозиторії Університету: <http://elib.kubg.edu.ua/4942/>)

Додаткова:

1. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль [Текст] / Г. Гагоорт ; пер. Б. Шумилович. – Л. : Літопис. – 2008. – 360 с.
2. Зайцева К. В. Менеджмент в сфере культуры : [Учеб. пособие] / К. В. Зайцева, В. В. Дорофиев. – Х. : Основа. – 1999. – 129 с.
3. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Ф. Колбер, Ж. Нантель, Дж. Д. Рич. – СПб. : Арт-Пресс: Издатель А. И. Васин. – 2004. – 256 с.
4. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина. – М.: Планета музыки, Лань. - 2010. – 384 с.
5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – СПб.-М.-Краснодар: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки». – 2007. – 528 с.
6. Автономов Ю. Взгляд на искусство через призму экономической теории / Юрій Автономов // Неприкосновенный запас. – 2003. – Вип. 6 (32). – С. 23 – 32.

7. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. – СПб.: Лань, 2010. – 288 с.: ил.
8. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства / Жюдит Бенаму-Юэ. – М. : Артмедиа Групп, 2008. – 192 с.
9. Галерейный бизнес. Российский и зарубежный опыт: как покупать и продавать искусство / під ред. В.А. Бабкова. – М. : Арт-менеджер, 2010. – 418 с.
10. Галуцкий Г. М. Основы финансов и финансирование культурной деятельности / Г. М. Галуцкий. – М. : Ассоц. экономики, науки и техники в сфере культуры, информ. и досуга. – 1996. – 223 с.
11. Голубець О. Львів: регіональні проблеми мистецького середовища / Орест Голубець // Сучасне мистецтво : зб. Ін-ту пробл. сучас. мистец. Акад. мис-в України. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 86 – 91.
12. Гройс Б. Апология рынка / Борис Гройс // Декоративное искусство СССР. – 1991. – № 2. – С. 15.
13. Гройс Б. Язык денег / Борис Гройс // Художественный журнал. – М., 2003. – № 47. – С. 13 – 17.
14. Денисов Б.А. Арт рынок: общие черты и генезис / Б.А. Денисов // Маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 104 – 110.
15. Денисов Б.А. К экономическим критериям ценности произведений изобразительного искусства / Б.А. Денисов // Рос. экон. журн. – М., 1996. – № 4. – С. 105 – 109.
16. Драгичевич–Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг/ М. Драгичевич – Шешич, Б. Стойкович. – Новосибирск: Издательский дом «Тигра», 2000. – 227 с.
17. Кольбер Ф. Арт-менеджмент наука третьего тысячелетия / Ф. Кольбер, І. Эввар // Артменеджер. – 2002. – № 3. – С. 3 – 6.
18. Мелихова, Е. Л. Художественная галерея: торговля искусством? / Е.Л. Мелихова // Социологические исследования. - 2000. - № 4. - С. 125-127.
19. Островська-Люта О., Грабська А. Куратор: вільна професія для тих, кому до тридцяти / Островська-Люта О., Грабська А. // Голос України. – 2012. – 25 квіт.
20. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; [под ред. М. П. Переверзева]. - М. : ИНФРА-М, 2007. – 189 с.
21. Сидор-Гібелинда О. Українці на венеційській бієнале: сто років присутності / Олег Сидор-Гібелинда. – К. : Наш час, 2008. – 306 с.
22. Сухоліт Н. Сучасний український арт-ринок: моделі відносин / Н. Сухоліт // Українське мистецтво. – 2004. – № 3. – С. 34-43
23. Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии / А. В. Карпов [и др.]; науч. ред. Т. Е. Шехтер. - СПб. : СПбГУП, 2004. – 228 с.

24. Щеглова О. Художнє життя Києва 2000 – 2005 рр. / О. Щеглова // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К. : ХІМДЖЕСТ, 2007. – Вип. 4. – С. 201 – 208.